

Review / Reseña

Gordon-Zolov, Terri y Eric Zolov. *The Walls of Santiago: Social Revolution and Political Aesthetics in Contemporary Chile*. New York: Berghahn, 2022. 280 pp.

Camila Sanhueza

University of California—Irvine

The Walls of Santiago, escrito por Terri Gordon-Zolov (académica especializada en estudios de memoria, género y producción cultural) y Eric Zolov (historiador), se centra en la producción artística que se generó en las calles de Santiago de Chile, a partir de las protestas que se desarrollaron a nivel nacional entre octubre del 2019 y marzo del 2020, conocidas popularmente como *estallido social*. Gordon-Zolov y Zolov definen estas expresiones artísticas como *estallido artístico*, el que enmarcan dentro del concepto *artivism* (artivismo en español) (6). A través de nueve capítulos, divididos en tres partes, los autores intentan, por un lado, comprender qué es lo que motivó las movilizaciones, incluyendo el dilucidar las causalidades históricas de estas súbitas protestas y sus demandas. Para los autores, el *estallido social*, y por consecuencia el *estallido artístico*, se encuentran insertos en movilizaciones que han ocurrido a nivel global y en paralelo, como fueron los casos del Líbano, Hong Kong, Francia y el movimiento Black Lives Matter (BLM) en Estados Unidos (9-10). El libro también se enfoca en los temas que fueron tratados en el *estallido artístico*, sus influencias artísticas, sus técnicas de producción y de reproducción, y las organizaciones—o la falta de ellas—detrás de la aparición de este *artivismo* en las calles de Santiago. Los autores argumentan a lo largo del libro que el *estallido artístico* expresó los deseos y demandas del *estallido social* por una

reimaginación del estado-nación chileno. A su vez, los autores argumentan que las protestas en Chile abrieron una ventana en la relación contemporánea entre arte y praxis, surgiendo nuevos modos y modalidades del *avant-garde* (2).

El texto de Gordon-Zolov y Zolov cuenta con una profunda revisión bibliográfica sobre movimientos sociales y protestas a nivel global en la línea de lo trabajado por Zolov en sus publicaciones anteriores tales como *The Last Good Neighbor: Mexico in the Global Sixties* (2020). A su vez, el libro cuenta con una revisión que abarca gran parte de los trabajos más significativos sobre la historia de Chile y de la Unidad Popular (UP), tanto en español como en inglés. Por último, cabe destacar que el libro también menciona los ensayos recientemente escritos sobre el *estallido social*—publicados casi en paralelo al desarrollo de las protestas—y numerosas fuentes digitales, artículos de blogs, internet, canciones, entre otros, dando cuenta de los nuevos tipos de fuentes primarias que están siendo utilizadas en las humanidades.

Las principales fuentes del libro, y que constituyen el centro de la obra, son los murales, pinturas, afiches, serigrafías, grafitis, tags, y diversas otras expresiones en el *estallido artístico*. Los autores, quienes estuvieron en Santiago durante el *estallido social*, fotografiaron numerosas obras que fueron reproducidas en las calles de la capital chilena, y centran su análisis del *estallido social*, de la historia reciente chilena, de los movimientos sociales a nivel global, y el rol político del *artivismo*, a partir de esta recopilación del *estallido artístico*. De esta forma, el libro se basa en un ejercicio metodológico interesante: genera un cuerpo de fuentes primarias, y a su vez, analiza la historia chilena y los movimientos sociales en general, a partir de un hito en particular.

En la primera parte del libro, “Memory Boxes”, Gordon-Zolov y Zolov afirman que el *estallido social*—y por ende el *estallido artístico*—demandó una reimaginación del estado-nación. Esta demanda estuvo entrecruzada por el trauma del golpe de Estado de 1973. Para explicar esto, los autores utilizan un concepto utilizado por el historiador Steve Stern, “las cajas de la memoria” (ver sus libros *Remembering Pinochet’s Chile; Battling for Hearts and Minds*, y *Reckoning with Pinochet*). Para Gordon-Zolov y Zolov, el *estallido social*, su espontaneidad y súbita violencia, produjo un “unlocking”, o una apertura, de estas cajas de la memoria (12, 24). Así, esta primera parte hace un repaso por frases y conceptos que rodearon al *estallido social*. El primer capítulo, “It’s Not 30 pesos, It’s 30 Years”, se centra en cómo diferentes obras realizaron una crítica al modelo neoliberal impuesto durante la dictadura militar (1973-1990), y el subsiguiente el proceso de la transición a la democracia desde 1990, el cual mantuvo e incluso profundizó elementos del modelo neoliberal. El segundo capítulo “The Right to Live

in Peace”, se centra en, según los autores, una ambigua nostalgia al proyecto político socialista de la UP entre 1970 y 1973 (63). Para esto, el capítulo centra su análisis principalmente en distintas representaciones de la figura del cantautor Víctor Jara—brutalmente asesinado por la dictadura días después del golpe de Estado—y su canción “El derecho de vivir en paz”.

La segunda parte del libro “Revolutionary Currents”, profundiza en la heterogeneidad de voces y actores—y por ende del arte—que buscaron reimaginar el estado-nación chileno. El tercer capítulo “Evade”, referencia la ambigüedad del significado de esta palabra, que se expresó en el carácter pacífico y a la vez violento que tuvieron las protestas. Esto se vio reflejado también en la estética del *estallido artístico*, a partir del humor, y en contraste, a partir de una estética punk o anárquica. El cuarto y quinto capítulo analizan la relevancia que tomaron los movimientos feministas y la reivindicación del pueblo indígena Mapuche, respectivamente. Los autores destacan que el feminismo fue una base fundadora de los *estallidos* (94), mientras que el apoyo a la causa Mapuche significó la demanda de una reimaginación de la ciudadanía plurinacional (132), junto con una confluencia entre demandas territoriales del pueblo Mapuche y demandas ecologistas (131). El sexto capítulo, “Chile Woke Up”, también haciendo referencia a un slogan del *estallido social*, analiza la iconografía del ojo (163). La iconografía del ojo se crea a partir de diversas obras que representaron ojos, ojos mutilados y ojos sangrantes, a partir de un doble significado: el dolor del pueblo chileno que despertaba de años de injusticia, y de forma más explícita, la pérdida de globos oculares que sufrieron más de doscientos manifestantes durante las protestas, y en general, a las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el período.

La tercera y última parte, “Aesthetics and Politics”, hace un análisis histórico de las técnicas y corrientes artísticas en las que ciertas obras del *estallido artístico* pueden ser categorizadas y analizadas. El séptimo capítulo, “Poetry Is in the Street”, arguye que gran parte del arte del *estallido artístico* estuvo compuesta por la sensibilidad del *avant-garde*, siguiendo una tradición de movimientos como el futurismo, expresionismo, dadaísmo y surrealismo (177). De todas formas, los autores plantean que el *estallido artístico* incluyó un cambio con respecto a las modalidades del *avant garde*, pues fue un arte creado colectivamente, de forma anónima y que tuvo una recepción colectiva (188-189). El octavo capítulo, “It’s A Match!”, haciendo referencia a la serie de la artista Paloma Rodríguez, analiza los trabajos del *estallido artístico* basados en la corriente pop art. En este capítulo, se hace referencia al uso de personajes y figuras de la cultura pop en el *estallido artístico*, tanto de la cultura estadounidense—como el *Joker*—del animé

japonés—como *Pikachu*—y figuras del entretenimiento chileno—como el presentador de televisión Felipe Camiroaga. Por último, el noveno capítulo, “Behind the Scenes”, busca averiguar quienes, en parte, estuvieron detrás de *estallido artístico*. En concordancia con el trabajo de Camilo Trumper (*Ephemeral Histories: Public Art, Politics, and the Struggles for the Streets of Chile*, 2016), los autores señalan que la producción “artística” tiene una tradición en el arte chileno, al menos desde la época de la UP, pasando por la clandestinidad en la dictadura, y recientemente, en los nuevos estudios y talleres organizados desde las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 (225).

La presente obra es un aporte interdisciplinario para distintas temáticas de estudio. En primer lugar, contribuye al estudio de los movimientos artísticos y al arte callejero desde una mirada global. El libro analiza el fenómeno local de los *estallidos* y los inserta en un contexto global de manifestaciones callejeras, y aporta a la comprensión del análisis del *artivismo* y su función en protestas sociales. En segundo lugar, el libro realiza un interesante análisis de las causas del *estallido social* chileno de 2019-20 desde una perspectiva histórica. *The Walls of Santiago* sitúa esta reciente coyuntura de forma coherente, tomando en cuenta los procesos históricos, políticos y sociales que han ocurrido desde 1970 a la actualidad en Chile. En tercer lugar, es importante destacar el magnífico trabajo recopilatorio del *estallido artístico* del que fueron protagonistas las calles de Santiago. Estos afiches, posters, serigrafías y murales, fueron fotografiados por los autores del libro mientras las protestas se desarrollaban y que, al comenzar las cuarentenas por la pandemia del COVID en marzo de 2020, fueron borradas por el gobierno de Sebastián Piñera y gobiernos locales. De esta forma, el trabajo recopilatorio de los autores es a la vez un trabajo de preservación, y así, *The Walls of Santiago* toma un carácter archivístico, compilando fuentes primarias para investigaciones futuras.

Por último, es necesario aclarar el contexto de la escritura y publicación de la obra. Escrito durante la pandemia y publicado en 2021, este libro por obvias razones no abarca la elección como presidente del líder estudiantil y diputado Gabriel Boric, la estrepitosa derrota electoral de septiembre de 2022 de la propuesta de nueva constitución, y el nuevo proceso constituyente compuesto por una amplia mayoría ultraderechista, cercana al pinochetismo. Las demandas por una reimaginación del estado-nación, tal como afirman los autores, quedan en entredicho al ver los recientes sucesos, entrecruzados con la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado de 1973. Esto no implica que el argumento de los autores deba ser desechado,

sino más bien debe ser entendido en su contexto y considerado para los sucesos venideros políticos y sociales de Chile, que son más impredecibles que nunca.