

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de
la Pontificia Universidad Católica de Chile
para optar al título profesional de Diseñador

Estudiante, Felipe Orellana Fuentealba
Profesora guía, Mª Ximena Ulibarri Lorenzini

Fecha, Julio 2018

**DI-
SI-
DEM-
TE-**

a mi mamá, mi papá y mis hermanas.
a los de conce y los de santiago.
a mi tia paty y a mi nona.
a la xime, gerardo y la pao.
a la asamblea y la helenia.
a la manu y martín.

y a todos los que se cuestionan.

CONTENIDOS

007 Introducción

010 Marco Teórico

- 011 Patriarcado
- 012 Ideologías Patriarcales
- 014 Masculinidad. Evolución Histórica.
 - 1750-1820: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
 - 1900-1950: CRISIS, DEPORTE Y GUERRAS
 - 1970-1980: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA + MEN'S LIB
 - 2000 → : DENOMINACIÓN PLURAL
- 020 Impacto Diferenciado
 - Privilegios Masculinos
- 022 La importancia de Disidir
- 026 Diseño y Activismo
- 027 Diseño Conceptual: Crítico y Especulativo

028 Formulación del Proyecto

- Problemas y Oportunidades detectadas
- 032 Formulación
- 034 Contexto y Usuario
 - 040 Documental Interactivo: Herramienta.
- 042 Resumen General: Interacciones Críticas.

044 Antecedentes y Referentes

060 Proyecto y Desarrollo

- 066 Identificador Gráfico. Logotipo
- 069 El impacto diferenciado como primer giro.
 - Plataformas digitales móviles: El cuerpo, espacio de disidencia.
- 070 Metodología
 - Rediseño
 - 072 Equipo
 - 074 Creación del guión
 - Selección de personajes
 - Caracterización de temporadas y retratos
 - Rediseño en Red
 - Importancia del Retrato: Storytelling Impact
 - Profundización en Temáticas Disidentes
- 090 Dirección Creativa
 - Lineamientos gráficos y Audiovisuales
- 094 Planificación del funcionamiento: Interactividad
- 096 Rodaje y Montaje

098 Primer Resultado

100 Testeo

102 Proyecciones

- Costos-Financiamiento
- 104 Propiedad Intelectual
- 106 A Futuro

108 Reflexión Final

110 Bibliografía

112 Anexos

- 112 Guión
- 126 Testeo

En los últimos tres años mi trabajo como diseñador ha estado marcado por el intento de aportar desde la experimentación en los conflictos que el ser humano desencadena en sí mismo. Temáticas como la sustentabilidad en la moda, la experimentación en la confección y producción textil y las capacidades del diseño gráfico de modificar conductas o visibilizar problemáticas, son algunos ejemplos, sin dejar de lado el amor por la fotografía y la importancia, belleza y expresividad de la comunicación visual.

Considerando todo el acontecer feminista de la actualidad a nivel nacional y global, y el cuestionamiento propio sobre las temáticas del género, su expresión y limitantes, se me hace imposible no buscar la forma de conciliar estas temáticas con el diseño.

Por lo mismo, este proyecto tiene por objeto de estudio el modelo patriarcal, enfocándose en una primera etapa de investigación en la manifestación y percepción del concepto de masculinidad

construido a lo largo de la historia y en la repercusión de este constructo en la sociedad actual. Para esto, se caracterizaron los rasgos que sostienen la ideología masculina hegemónica (patriarcal) teniendo como aspecto clave la historia del concepto "masculinidad" que desde la Revolución Industrial sustenta comportamientos e ideologías que han mantenido su orden hasta la época contemporánea en mayor o menor medida.

El proyecto busca abrir espacios de exposición y discusión, además de exponer las deficiencias del modelo patriarcal que coartan la libertad de expresión y la creación de relaciones igualitarias en la sociedad. Por medio del diseño crítico y de sus herramientas para presentar ideas alternativas, se busca tratar este fenómeno social -generalmente abordado por ramas de la teoría o las ciencias sociales- para articular un mensaje que pueda impactar a un público común y sensibilizarlo al respecto. Por último, se presenta al documental interactivo como una plataforma que permite responder a las necesidades de las nuevas audiencias regidas por la explosión tecnológica de las últimas décadas. Este medio presenta la capacidad de reunir a la disciplina del diseño con el activismo y con las realidades críticas que el proyecto busca presentar, con el fin de contribuir a la generación de una nueva mirada sobre las disidencias locales y a una modificación del pensamiento y las conductas machistas en pos de una sociedad que procura relaciones igualitarias y respetuosas entre todos sus integrantes.

ser hombre es

MASCULI-
NO JUEGAN
A LA PELO-
JA

Lo bueno de ser
hombre

MAS FUER

TE
Lo malo de ser
hombre

MOLESTO-
SO

ser mujer es

ESTAR
FUERTE
O JEP CORRA
TENER PAT

Lo bueno de ser
mujer

HACER
BAILET

Lo malo de ser
mujer

LAVAR
LA ROPA

MARCO TEÓRICO

“Hacerse hombre”, como “hacerse mujer”, equivale a un proceso de construcción social en el que a lo masculino le corresponden una serie de rasgos, comportamientos, símbolos y valores, definidos por la sociedad en cuestión, que interactúan junto con otros elementos como la etnia, la clase, la sexualidad o la edad y que se manifiestan en un amplio sistema de relaciones que, en nuestra cultura, ha tendido históricamente a preservar la experiencia exclusiva del poder al individuo masculino.

Téllez & Verdú, 2011

Patriarcado.

En sus comienzos, esta investigación tenía por objeto de estudio al hombre, enfocándose en la manifestación y percepción del concepto de masculinidad construido por el modelo patriarcal a lo largo de la historia y la repercusión de este constructo en la sociedad actual, particularmente sobre las mismas realidades masculinas. Este enfoque tendrá un giro durante la investigación al reconocer el concepto de impacto diferenciado que se explica más adelante. Se tiende a considerar la organización patriarcal y la subordinación femenina como un proceso biológico, como natural o como algo divino, pero Gerda Lerner (1986), feminista e historiadora, cuestiona en su obra estos pensamientos y, por medio de evidencia histórica, arqueológica, literaria y artística, sostiene que éstas se originan en relación a la creación de los estados arcaicos y no gracias al rasgo físico que otros investigadores asocian al “hombre cazador” prehistórico. También menciona que el patriarcado se ha “mistificado”, convirtiéndolo en una creencia inmutable y ahistórica. Al dar historicidad al sistema de dominación masculino se rompe con la tradición heredada, cuando se afirma que sus manifestaciones cambian con el paso del tiempo.

A través de otros múltiples estudios sociales se reconoce la existencia de un sistema patriarcal, que desde sus difusos inicios se ha replicado constantemente a nivel mundial y que sigue instaurado en mayor o menor medida en la sociedad. Para los fines de este proyecto, más importante que conocer su origen es entender por qué éste sigue institucionalizado y cómo se sigue replicando.

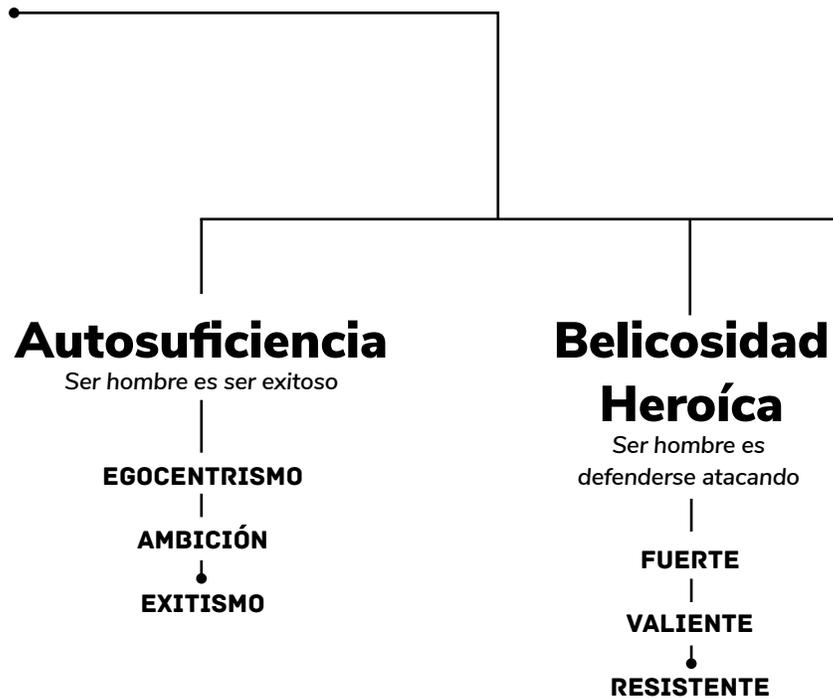
El patriarcado no está escrito, sino inscrito en nuestra sociedad, por lo que queda invisibilizada su existencia y por tanto se inhibe de la memoria, de esta manera la palabra “patriarcado” es excluida del lenguaje habitual.

Reguant, 2007

Ideologías patriarcales.

En 1999, Facio plantea que “el interés por la “problemática” de género es más que académico”, ya que requiere una intención de cambio social y el surgimiento de un orden sociocultural en donde exista un desarrollo igualitario de las potencialidades humanas, “en definitiva, del cambio de una forma de vida y de la ideología que la ha sustentado por miles de años”. La autora menciona las ideologías patriarcales como limitantes que condicionan el desarrollo masculino a pesar de decretar un estatus de privilegio para ellos, construyendo diferencias entre los sexos que son edificadas de manera que se entienda una inferioridad femenina biológicamente inherente. Éstas diferencias asignan roles, características y comportamientos específicos a cada sexo, obligándolos a prescindir de los del sexo opuesto, extendiendo al máximo la diferenciación entre ellos.

Son cuatro las creencias –Ideales sociales– que, según Bonino (2000), perpetúan la masculinidad hegemónica y, por ende, dificultan a los hombres concebirse de una forma diferente e imposibilitan la creación de relaciones igualitarias. Primero, la **Autosuficiencia**: Ser hombre es ser exitoso, poderoso. El egocentrismo, la ambición, el exitismo, el control sobre ti y sobre los demás, el derecho y la responsabilidad de imponer normas sobre ‘los suyos’. En segundo lugar la **Belicosidad Heroíca**: Ser hombre es ser fuerte, valiente, resistente, competitivo, violento. “Defiendete atacando”, “Aguanta sin expresar dolor”. Luego, la **Superioridad sobre las mujeres**: Diferenciación con ellas y con varones “menos viriles”. Ser hombre te obliga a ser heterosexual, es hacer lo que las mujeres no deben o no pueden. Se naturalizan los privilegios masculinos y se asumen más derechos para ellos. Finalmente, el **Valor de la Jerarquía**: Subordinación, lealtad, autoridad y poder, el viejo mandato militar. “Tú eres (o serás) la autoridad”.

Estas ideologías patriarcales son guiadas específicamente por el modelo masculino tradicional, dominante, también llamado masculinidad hegemónica porque monopoliza las definiciones sobre lo masculino. Éste, como fue mencionado, favorece que “para los varones en general les sea difícil pensarse y comportarse como iguales a las mujeres y en igualdad cooperativa con otros varones”. En 2000, Bonino reflexiona desde el punto de vista subjetivo y del comportamiento masculino sobre por qué el hombre ha permanecido estático ante el cambio femenino y no ha buscado innovar para cambiar su posición y formar relaciones más igualitarias. Para esto considera necesario “investigar la percepción de lo que se pone en juego subjetivamente en la relación con otr@s, analizar sus deseos y temores, sus motivaciones y sus resistencias en cuanto a lo que supone la igualdad, y describir sus similitudes y diferencias”. Primero menciona al mito milenar patriarcal, que sustenta las creencias de la autoridad masculina a través de ideales y mandatos sociales de “verdadera” y “adecuada” masculinidad, estas creencias, luego, tienen fuerza pues se transmiten intergeneracionalmente y configuran ideales intrasubjetivos que “llevan a pensar que hay una sola forma valorable de existir como varón y a ella hay que adecuarse para serlo”. (Bonino, 2000)

Pocos varones pueden actualmente resistirse a esta fuerza y ello genera que la mayoría construyan y asuman rasgos comunes de identidad, comunes hábitos y normas de pensamiento, sentimiento y comportamiento, comunes rasgos de carácter y comunes valores en que descansa su autoestima, a mayor similitud, mayor adhesión a los ideales.

Bonino, 2000

Valor de la Jerarquía

Ser hombre es ser la autoridad

Superioridad sobre la mujer

Ser hombre te obliga a ser heterosexual

**DIFERENCIACIÓN
CON ELLAS Y
CON VARONES
'MENOS VIRILES'**

SUBORDINACIÓN

LEALTAD

AUTORIDAD

PODER

VIEJO

MANDATO MILITAR

Masculinidad. Evolución histórica.

1750-1820: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Sinay (2006) plantea que el modelo masculino hegemónico actual se esboza a partir de la Revolución Industrial, que significó una transformación social de efectos tan profundos que se observan hasta la fecha. Antes de ésta, se podía ver a la familia como una unidad productiva en el artesanado y la agricultura. Explica que en consecuencia de la creación de los talleres y fábricas fuera de las ciudades, la mano de obra masculina deja el hogar para ir a trabajar, pasando semanas o meses sin ver a sus familias y quedando ausentes en este contexto. “Los hombres a trabajar para proveer, las mujeres a custodiar la casa y a criar los hijos”. Se separa al hombre y la mujer en mundos externo e interno, esferas públicas y privadas respectivamente, acá los varones quedan expuestos en el espacio público donde “la masculinidad se convirtió en una condición que permanentemente debía ser demostrada, revalidada”. Sumado a estos cambios los hombres eran requeridos en los campos de batalla donde debían ser, además de productores y proveedores, luchadores, fuertes, resistentes y agresivos. Para lograr estos objetivos es necesario carecer de puntos débiles. Las emociones, temores, compasión y el dolor comprometen alcanzar aquel propósito, por lo que es necesario dejarlas fuera de la identidad de género, por lo cual, considerar aquellos atributos como femeninos hizo más fácil la tarea. Así, “se adjudicó sexo a algo que no lo tiene: las emociones”.

1900-1950: CRISIS, DEPORTE Y GUERRAS

Badinter (1992) menciona que en Europa y Estados Unidos surge una crisis de la masculinidad a fines del siglo XIX y principios del siguiente por las nuevas demandas de la industrialización y la democracia, pero por sobre todo por los movimientos feministas que intentaron alcanzar la igualdad en las relaciones de género. Lo masculino ve una amenaza en estas transformaciones ya que desafían su identidad, su poder hegemónico y la cotidianidad.

Según Pascual (2015) en este periodo los niños son educados para ser valientes y construir su vida en base a su virilidad. Se premia a los hombres deportistas ya que “representan lo que el patriarcado entiende por masculinidad: la competitividad agresiva, el trabajo en equipo que en realidad está eclipsado por el individualismo”. Las guerras mundiales traen el fin de la crisis de la masculinidad, esto porque el concepto patriarcal está ligado a los códigos de guerra. Los hombres asumen el rol de soldados, médicos de guerra o pilotos mientras las mujeres ocupan su lugar en el mundo del trabajo pero “esta incorporación fue solo coyuntural y no pasaría a ser estructural hasta mitad del siglo XX” ya que los hombres no son capaces de aprobar la efectividad en la labor femenina y temen que la disminución salarial los perjudique. Al término de la guerra, los hombres vuelven a incorporarse a sus puestos de trabajo poniendo fin a la presencia femenina en el ámbito público.

**1970-1980:
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA + MEN'S LIB**

En su artículo, Schongut (2012) menciona que, en oposición a los cambios provocados por la Revolución Industrial, la Revolución Tecnológica de los años 70' y 80' produce nuevas formas de pensar la realidades masculinas y femeninas, alejándose del proceso de subjetivación impuesta pero originando nuevos. La aparición de la anticoncepción femenina es un factor determinante en el re-pensamiento del rol de las mujeres en la sociedad, "de ahí que la aceleración en los cambios sociales, que se apreciaba por medio de la aparición de nuevas tecnologías, provocara crisis identitarias del género masculino". La modificación de la familia nuclear implica, así mismo, una re-imaginación masculina frente a estos cambios significativos, que sumaron valor a través de "una nueva ola de estudios que intentaban denunciar y sustituir el modelo de masculinidad tradicional". Gracias al movimiento feminista se interrogan las nociones clásicas de masculinidad y se clarifican los mecanismos por los cuales el patriarcado opera hasta el día de hoy.

Sinay (2006) menciona el surgimiento del Men's Lib en la época (siguiendo al Women's Lib, movimiento de liberación femenina) que por medio de diversas dinámicas en grupos de reflexión buscaban, por medio de la acción, romper con la estructura ideológica impuesta de masculinidad tradicional, poniendo "vivencialmente, a través de sus experiencias, las bases de una nueva forma de vivir su condición de varones". En esta exploración de su masculinidad los hombres compartían sus sentimientos, temores y necesidades sintiendo culpa de su pasado histórico, factor que impulsó la evolución del movimiento de forma negativa al no proponer un modelo diferente de masculinidad, sino la adopción de atributos considerados valores femeninos. En esta mimetización no hay una exploración profunda en la esencia del concepto, lo que converge en un rechazo femenino, pues ocasiona inseguridad en ellas. Esta "imitación" provocó que las propuestas del Men's Lib perdieran su valor.

2000 → : DENOMINACIÓN PLURAL

En 2003, Lomas explica que en la actualidad abundan los estudios que esclarecen la construcción del orden sociocultural y simbólico que privilegia la dominación masculina. En base a lo anterior, afirma que “no existe una esencia natural de lo femenino o lo masculino” sino múltiples formas de expresión personal construidas por la orientación sexual, las ideologías, el estilo de vida, en síntesis por las “maneras de entender y hacer el mundo”.

Según Seidler (en Lomas, 2003), en este periodo es imprescindible para los hombres que buscan la igualdad entre los sexos explorar lo que ha sido heredado anteriormente, esto en un ambiente de incertidumbre ya que la mirada tradicional está en curso de ser derribada. Este contexto dificulta el proceso de cambio, puesto que amenaza la identidad masculina impuesta en la cual los hombres sienten la necesidad de “controlar” su propia existencia. El alto número de suicidios en hombres jóvenes parece ser provocado por los rasgos aprendidos históricamente, que insinúan reservarse las ansiedades y miedos por temor a ser marginados. Estas aflicciones crecen en el interior de los hombres y pueden transformarse en un resentimiento hacia uno mismo por no ser capaces de exteriorizarlas. En la medida en que estos hombres aprendan a mostrar su vulnerabilidad y sean responsables de la relación consigo mismos y con los demás sexos, también aprenderán que esta fragilidad no es signo de debilidad, sino una muestra de valor.

Callirgos (en Lomas, 2003) explica que en los años setenta se comienza a hablar de masculinidades en plural y que antes de esto cuestionarse la identidad masculina era impensado pues los hombres parecían conocer perfectamente lo que eran. Sin embargo, menciona que en la actualidad parece que poco hubiera cambiado ya que el sexo masculino parece no estar dispuesto a abandonar los roles previamente fijados y los privilegios que éstos conllevan para adoptar nuevos papeles en la sociedad.

Son pocos los grupos que a la fecha parecen ser capaces de revisar las representaciones simbólicas de la masculinidad, entendiendo su origen histórico y por ende, comprendiendo su variabilidad y la opción de auto-construirse en conjunto con la sociedad. A pesar de esto, su existencia invita a reconocer el enriquecimiento de adueñarse de las características suprimidas o reprimidas por la sociedad, deconstruyendo lo establecido acogiendo los hombres lo “femenino” y las mujeres lo “masculino”. Hoy, son cada vez más los hombres dispuestos a cuestionar los fundamentos implantados por el modelo hegemónico y de mostrar que, en la actualidad, las representaciones masculinas son ambiguas y disiden de la regla instaurada. Gracias a la aparición de estos grupos se puede imaginar la posibilidad de experimentar nuevas masculinidades, en plural, y de construir relaciones más democráticas en sociedades que siguen reproduciendo la bipolaridad masculino-femenino.

Las imágenes masculinas son menos uniformes y se empieza a (re)presentar a hombres y mujeres comportándose de manera similar. Se estaría tendiendo a presentar lo masculino y lo femenino no como opuestos binarios, sino como categorías fluidas. [...] Hay cada vez más hombres dispuestos a cuestionar las bases de nuestra socialización.

Callirgos en
Lomas, 2003

HISTORIA MASCULINIDAD ACTUAL

1750 - 1820

Revolución Industrial

Hombre / Mujer
Público / Privado

1900 - 1950

Crisis, Deportes y Guerras

Masculinidad =
Códigos de Guerra

1970 - 1980

Revolución Tecnológica

+ MEN'S LIB

Feminismo y
Anticoncepción

2000 >>>

Denominación Plural

Ambigüedad e
Incertidumbre

Impacto diferenciado

A pesar de que hoy las representaciones masculinas son cada vez más variadas y algunos hombres comienzan un proceso de autocrítica con respecto al propio sistema patriarcal preponderante, se tiende a ignorar el impacto diferenciado de opresiones que el sistema ejerce sobre las mujeres y las disidencias sexuales. Este cuestionamiento sobre la “victimización” de la idea de hombre surge a mediados de la investigación cuando se reconoce que –efectivamente– el patriarcado incide de manera negativa sobre los hombres, pero los reales afectados por este sistema son otros.

En este punto, la investigación da un giro en búsqueda del distanciamiento de la idea de poner al hombre –nuevamente– como primera prioridad a tratar. La intención sigue siendo interpelar su realidad pero, entendiendo de dónde viene la construcción del concepto de masculinidad, haciendo visibles sus privilegios y comprendiendo cómo estos impactan a las mujeres y las disidencias sexuales, buscando que el proyecto se constituya desde la transversalidad de género. Ésta, según Chaves (2015), “representa la acción de integrar la perspectiva de género en las ideas, prácticas y políticas institucionales, orientándolas hacia el propósito específico de lograr la igualdad entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta, en todo momento, la necesidad de identificar los posibles impactos diferenciados sobre unas y otros”. Al comprender que el impacto diferenciado incide en la perpetuación -o en la deconstrucción- de la estructura patriarcal, es necesario neutralizar los privilegios masculinos, productos del orden patriarcal, para evitar que se sigan reforzando las diferencias entre géneros y la exclusión basada en el género, promoviendo capacidades críticas y una cultura de igualdad de género en la sociedad.

Privilegios masculinos

En 2006, Lozoya explica que los varones gozan con ventajas sobre las mujeres “por derecho de nacimiento”, estos son los denominados privilegios masculinos, los cuales se encuentran naturalizados en la sociedad, esto porque hombre y mujeres reproducen normas culturales que benefician únicamente a la experiencia masculina, lo que dificulta imaginar un orden de relaciones diferente. Para ejemplificar, Lozoya menciona que los privilegios “son un patrón de relación que, cuando es cuestionado, justifica en muchos países que caiga todo el peso de las leyes más misóginas sobre las infractoras; en el nuestro (caso masculino) sirve de justificación a muchos hombres que usan la fuerza física para someter a sus parejas”.

Según Lozoya (2006), es más fácil para las mujeres identificar los privilegios, enumerando “largas listas de situaciones en las que sienten que las discriminan, o en las que les toca asumir una serie interminable de tareas y responsabilidades que entienden que deberían ser compartidas”. Por otro lado, los hombres suelen categorizarlas en ámbitos como **familiar, sexual, laboral o social**. En el ámbito familiar se reconoce que los hombres gozan de mayor independencia desde niños y en la adultez tienen más tiempo libre al delegar tareas cotidianas. En el ámbito sexual se naturaliza la desligación del hombre de responsabilidad en la anticoncepción, además de lo inusual de una agresión sexual para ellos. A esto se suma el prestigio otorgado a la promiscuidad y que la penetración sea considerada una relación sexual completa. Dentro de los privilegios laborales se encuentra la división sexual del trabajo que limita la empleabilidad femenina, además, los hombres tienen un acceso más fácil al trabajo, se reconoce su autoridad, se les valora más y se les cuestiona menos. Ascenden más rápido y pueden cobrar más por el mismo trabajo realizado.

Son ventajas cotidianas que los hombres acabamos interiorizando como posición privilegiada y que por lo general pasan desapercibidas para quienes las disfrutamos y también para muchas de las mujeres que padecen sus consecuencias. Son tan habituales que no siempre son visibles si no se les presta atención, pero necesitamos identificarlos para entender cómo los interiorizamos, mostrar las desigualdades que sostienen y diseñar estrategias para erradicarlos.

Lozoya, 2016

Finalmente, dentro de los privilegios sociales se reconoce que luego de la paternidad la vida cambia poco para el hombre, haciéndolo dueño del espacio público y relegando a la mujer a la esfera privada, como fue mencionado anteriormente. La opinión masculina se considera neutra y se acostumbra a monopolizar el uso de palabra creando una falsa idea y posicionamiento en el poder.

Todo lo anterior hace que el hombre –consciente o inconscientemente– se resista al cambio por la igualdad, generalizando un estado estático y constituyendo reglamentos que condicionan “lo que somos y lo que debemos ser”. Para combatir los privilegios es necesario detectarlos y rechazarlos en nosotros mismos y en quienes los practican, buscando un cambio en los valores que privilegian la experiencia del varón. “Depende de nosotros que evitemos imponernos, que desacreditemos o no a quien es diferente, que consintamos o no los chistes machistas o las formas de negociar desde la desigualdad”. Es desde la superación del estado de inmovilidad donde se busca ser un motor de cambio, ser transformador, analizando críticamente las consecuencias del patriarcado en la cotidianidad dando paso a una práctica que modifique de manera radical los discursos y las formas en que nos relacionamos.

La importancia de disidir.

La palabra inglesa *queer* se traduce como “extraño” o “peculiar”, sin embargo, a partir del siglo XX el término empezó a ser usado de manera peyorativa hacia las personas homosexuales. La sociedad intenta constantemente encasillar a sus miembros dentro de la dicotomía hombre-mujer, debiendo el sexo biológico coincidir siempre con la identidad sexual, lo que limita a todas las expresiones y actitudes de quienes no se sienten pertenecientes a la categoría asignada. Lo que no encaja en estas categorías es lo “diferente”, lo “anormal”, pero esto no siempre es correcto.

Judith Butler, plantea en su texto “El Género en Disputa” (2007) la Teoría Queer. Esta se centra en la idea de que “la identidad de una persona no es fija y no determina quién es; se aleja de los comportamientos y creencias que estipula la sociedad acerca de cómo debe ser un hombre o una mujer. Nos invita a desafiar al mundo binario en el que vivimos para poder romper con los esquemas y normas que actualmente nos rigen”. Si bien la teoría surge de los estudios feministas de los años 70, ésta genera una crítica al Feminismo mencionando que divide a los seres humanos al crear un modelo binario y excluyente, y que esta división se sustenta en el modelo hegemónico que decreta que el género se define por el sexo con el que nace la persona. Lo que se denomina *queer* no tiene un significado único ni estático, sino crea una identidad que se retroalimenta a sí misma y se reconstruye periódicamente. Para la Teoría Queer es imperativo disidir del discurso hegemónico que modela a nuestra sociedad y que prescribe el “deber ser” de los individuos. (Rendón, 2008)

Entendiendo que las creencias patriarcales aún son consideradas verdades absolutas por la mayoría y analizando cómo impactan de distintas maneras en las realidades de toda la sociedad se hace necesario resistir a la norma impuesta. Existen mujeres siendo constantemente violentadas, además de ser representadas y tratadas como inferiores; las disidencias sexuales son relegadas de sus derechos, de los contextos sociales y son discriminadas injustificadamente, y, finalmente, los hombres viven regulados por estas leyes que los ciegan y los “obligan” a comportarse de formas que perpetúan este orden dañino. Estos hechos demuestran la necesidad de un cambio de paradigma.

En 2006, Sinay menciona la emergencia de algunos grupos de hombres que demuestran la capacidad de los varones de acompañar o solidarizar con el movimiento feminista, y de transformar de formas radicales los códigos masculinos en los que se encontraban sumergidos. Al definirlos menciona que ellos “no han desarrollado lemas ni consignas, no siguen políticas conjuntas (...) No arrastran a la sociedad ni, mucho menos, a masas de varones detrás de sí. [Sino que] Viven sus vidas, crean vínculos diferentes, exploran caminos distintos, procuran darle a sus existencias un sentido emocional, espiritual, afectivo profundo. A menudo lo hacen solos, sin conocerse, simplemente honrando sus vidas y vínculos cotidianos.”

Estas experiencias humanas se ven influenciadas por los ideales del feminismo que, como menciona Kaufman (2017), demuestran “un mundo posible de igualdad de género donde ellas y ellos participan en forma igualitaria del código masculino. [Este mundo] De hecho es parte del mundo contemporáneo”. En base a este imaginario podemos pensar en otros futuros, donde por ejemplo el trabajo femenino -o el de las disidencias sexuales- opera a la par del masculino, o en futuros en los cual la lucha contra la desigualdad y la opresión son contiendas del pasado. Este cambio de paradigma -desde los varones- comienza por reconocer los privilegios personales para adoptar nuevas conductas e implica un aprendizaje y un cuestionamiento constante, olvidando el temor a ser considerados anormales por los “ignorantes” para en consecuencia, acto tras acto, quebrar la supremacía masculina.

¿Cómo se transforma un paradigma? ¿Cómo se cambian creencias profundamente enraizadas, tan profundamente como para hacernos confundir un mandato cultural con una ley natural? De acuerdo con mi experiencia, ese cambio es más viable y sustentable cuando comienza por las actitudes, por las acciones, por las conductas.

Sinay, 2006

Un hombre que ve en las mujeres algo más que una vagina, un par de pechos o un par de piernas que sostienen unas nalgas turgentes, un hombre que respeta lo diferente de lo femenino y se interesa por conocerlo y honrarlo, un hombre que para ser fuerte no necesita una mujer débil, que para ser sexualmente activo no necesita una mujer sexualmente inerte, que para ser tierno no necesita que su mujer sufra...

...que para valorizar su modo de ver el mundo no necesita descalificar el de la mujer que está con él, un hombre que pueda escuchar a la mujer sin interrumpir y sin verse obligado a dar respuestas y soluciones, un hombre que se atreve a mostrar a su mujer sus capacidades e incapacidades, su inteligencia y su estupidez, su fuerza y sus flaquezas, su capacidad sanadora y sus heridas [...] Un hombre que rechaza explícitamente (de palabra y en actos) la conducta o el discurso machista de otros hombres, así estos sean sus amigos, cambia una conducta y ayuda a transformar un paradigma.

Sinay, 2006

Aunque el diseño “bueno” suele funcionar para provocar el cambio, en sus formas dominantes, un buen diseño (utilizable, rentable, bello, significativo) no suele constituir un activismo en nombre de grupos excluidos o descuidados. Por el contrario, constituye mejoras generales de la vida cotidiana que se obtienen con mayor frecuencia a través del consumo privado, al que se accede de acuerdo con la capacidad de pago del consumidor, ya sea que el consumidor sea un individuo, una empresa u otra entidad.

Thorpe, 2011

Diseño y Activismo.

Thorpe (2011), busca “comprender mejor las posibilidades espaciales y materiales del papel del diseño en el activismo” ahondando en su conceptualización. Menciona que en la actualidad esta búsqueda no se extiende a los movimientos sociales, que es donde nace el activismo, y por ende las definiciones que surgen son débiles. Para el autor, “el activismo implica tomar medidas que presenten un reclamo de cambio en nombre de un grupo perjudicado, excluido o descuidado: “lo impulsa la identificación de un mal o problema que debe cambiar”. Es desde el activismo que emergen diversas herramientas de protesta para exhibir problemas y críticas culturales. Cuando se examinan las ideologías integradas en productos del mercado o se busca cambiar o desafiar un discurso cultural, se observa un vínculo del activismo con el diseño crítico.

Los futuros no son un destino o algo por lo que se debe luchar, sino un medio para ayudar al pensamiento imaginativo: a especular. No solo sobre el futuro sino también sobre el presente, y aquí es donde se convierten en críticas, especialmente cuando destacan las limitaciones que pueden eliminarse y aflojarse.

Dunne & Raby, 2013

Diseño conceptual: Crítico y especulativo.

El proyecto se enmarca en el diseño crítico porque, según Dunne & Raby (2013), este “utiliza propuestas de diseño especulativo para desafiar suposiciones estrechas e ideas preconcebidas”. Por medio del pensamiento crítico podemos ser escépticos sobre supuestos subyacentes –alejados de las limitantes de mercado que regulan el diseño en la actualidad– y sobre “la teoría social general, la política y las ideologías”. Además, plantean que la crítica no es necesariamente algo negativo, sino testimonios de cómo podrían ser las cosas ofreciendo alternativas que destacan debilidades en el orden existente. Se suele generalizar y considerar a esta disciplina como una que solo resalta deficiencias y limitaciones, pero su real valor está en la creación de un espacio para la discusión que se encuentra entre un mundo aquí-y-ahora y un estado que no existe, lo que permite describir la realidad pero por sobre todo generar un cambio al preguntarnos ¿por qué no?

¿Cómo se mide el éxito y la excelencia de un diseño crítico? es una pregunta que surge generalmente en conjunto con la pertinencia de su medición o evaluación, ya que “no es una ciencia exacta y no pretende ser la mejor manera o la más efectiva para plantear problemas”. La respuesta para los autores es clara: el diseño crítico en su concepto debe estar cerca de lo cotidiano, ser exigente y desafiante, debe abordar temáticas que generalmente no se exponen. Del arte debe rescatar lo impactante y extremo, “si permanece diseñado, es más perturbador”, pero también, los autores advierten alejarse de ideas de forma extraña, e incluso de ideas consideradas “normales” ya que no requieren esfuerzo en su asimilación. Si la idea se sitúa cómodamente en este mundo o en el alternativo que se propone, falla, por lo que se hace necesario llevarlo a lo físico. “Su presencia física puede ubicarlos en nuestro mundo, mientras que su significado, valores incorporados, creencias, ética, sueños, esperanzas y miedos pertenecen a otro lugar”. (Dunne & Raby, 2013)

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DETECTADAS

El año 2018 ha estado marcado no solo a nivel nacional –sino mundial– por las movilizaciones feministas contra el machismo, la violencia de género y por el respeto a los derechos de la mujer. Las acusaciones de acoso dentro de las universidades gatillaron la marcha del 16 de Mayo en la que, según La Tercera, “más de 150 mil personas caminaron por la Alameda exigiendo una educación no sexista” (La Tercera, 2018) hito que marca un punto de no retorno en cuanto a temáticas feministas se trata. Más de veinte establecimientos educacionales movilizados acusan, en primer lugar, la inexistencia de protocolos de operación respecto a los casos de abuso dentro y fuera de la universidad y, en segundo lugar, la falta de una ley integral que asegure a las mujeres y niñas una vida sin violencia.

La temática de esta investigación surge en el otro extremo, en la revisión del rol del hombre en el mundo contemporáneo. En esta sociedad donde el pensamiento feminista está cada vez más presente en todo tipo de discusiones y en dónde la mujer, luego de décadas de introspección, ha logrado re-imaginarse y situarse en los lugares que históricamente el hombre decidió no eran adecuados para ella. Así, como la mujer fue capaz de salir del orden impuesto para poder manifestar el propio, hoy el hombre también tiene la oportunidad de cuestionarse y hacerlo.

Crecer bajo una cultura patriarcal en la que el concepto de masculinidad se entiende como único y estático, y en la que la rigidez de este mismo concepto reprime a las personas y las conductas diferentes a la regla establecida, evidentemente condiciona las relaciones sociales y las expresiones personales, coartando

La identidad sexual masculina, en nuestra cultura se caracteriza, en la mayoría de los casos por una variedad de mandatos que deben ser cumplidos por los varones jóvenes, para así probar a la sociedad y a ellos mismos que son verdaderos hombres.

Téllez & Verdú, 2011

la libertad de manifestarse, de estructurar la sociedad y, en definitiva, la libertad de ser. Se hace necesario estudiar este fenómeno y encontrar la manera desde la cual el diseño puede exponer lo nocivo del discurso y de las relaciones patriarcales, convirtiéndose en una herramienta de activismo. De esta manera aportaría a repensar, discutir y entender la flexibilidad del concepto. En la actualidad, la masculinidad es una construcción simbólica y personal, que puede ser fluida, puede mutar y puede ser deconstruida, intentando –a fin de cuentas– impulsar en la sociedad la formación de relaciones más igualitarias entre los hombres y con las mujeres, en todo sentido.

Marcha Feminista, Santiago de Chile. **Publimetro. 2018.**

Los grupos que muestran una ruptura del molde tradicional masculino, como lo son los miembros de la comunidad LGBTIQ+, generalmente son los más afectados en cuanto a experiencias de violencia y vulneración de sus derechos. En la última Encuesta Nacional de Diversidad Sexual, Derechos Humanos y Ley contra la Discriminación del 2013, el 99,2% de los entrevistados (todos pertenecientes al grupo LGBT) considera que Chile es un país donde existe discriminación, sin embargo el 59,1% reconoce que ésta va en disminución. Además mencionan que en general, esta discriminación, ocurre en lugares públicos y por desconocidos, similar a la dinámica del acoso callejero. Según un estudio de Chile 21, en 2004 “el 94% de los chilenos piensa que los homosexuales y lesbianas son discriminados, aunque el 84% cree que esta discriminación no tiene justificación”. Así como en los grupos mencionados, es común que la discriminación esté presente e invisibilizada en otros donde el molde tradicional se encuentra naturalizado.

La idea de ‘masculinidad’ tradicional está cambiando. Hoy, es cada vez más frecuente encontrar reportajes y publicaciones que traten sobre masculinidades diversas y sobre diferentes formas de expresión del género. Variados artistas y fotógrafos capturan desde hace décadas la estética progresiva de esta ‘masculinidad moderna’ demostrando la existencia de alternativas a la idea que propone el modelo patriarcal. Otros teorizan, discuten y critican el lugar político que las identidades masculinas ocupan hoy en el contexto feminista, demostrando la existencia de una apertura más bien gradual -por no decir lenta- hacia estas temáticas, manifestando la necesidad de hablar del machismo. Es posible visibilizar sus incidencias en los hombres, pero urge visibilizar los atropellos que su estructura provoca en las mujeres y las disidencias sexuales, entregando la oportunidad al hombre de ser consciente del impacto de sus conductas.

Según Dunne & Raby (2013) como diseñadores, al alejarnos del mercado, somos capaces de explorar problemas, ideas e ideales a través del diseño conceptual. Desde éste, planteamos “cómo podrían ser las cosas” sirviendo a un propósito o a un fin. Su principal característica es “el potencial de usar el lenguaje del diseño para hacer preguntas, provocar e inspirar” siendo empleado como catalizador para un cambio, como forma de crítica. Al diseñar estas alternativas podemos destinarlas “como herramientas para comprender mejor el presente y para discutir el tipo de futuro que la gente quiere, y, por supuesto, aquellos que la gente no quiere” . La discusión sobre el modelo tradicional masculino generalmente proviene del mundo de la teoría, como lo son las ciencias sociales, la psicología, la antropología y la filosofía, y este contenido es consumible para quien busca acceder a él.

El diseño cuenta con las herramientas para examinar, articular y visibilizar esta transformación de la sociedad. De esta manera, puede comunicarlo a un público amplio, expandiendo la idea actual sobre lo que es disidente, buscando crear espacios de cuestionamiento y discusión entre varones, para, finalmente, influir en la imaginación de un mundo más libre, respetuoso y tolerante

A menudo se dice que si algo es conceptual, es solo una idea, pero esto no tiene sentido. Es porque es una idea que es importante. Las nuevas ideas son exactamente lo que necesitamos hoy, (...) las alternativas son exactamente lo que necesitamos. Necesitamos soñar nuevos sueños para el siglo XXI, ya que los del siglo XX se desvanecen rápidamente.

Dunne & Raby, 2013

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

FORMULACIÓN

Qué.

Plataforma virtual que pone en valor la existencia de realidades que disiden del modelo patriarcal en el contexto social actual, a través de un relato documental interactivo.

Por qué.

Porque el modelo patriarcal invisibiliza y discrimina de manera injustificada a las mujeres y a las expresiones de género no convencionales, y el diseño —con sus herramientas comunicativas— puede exponer lo nocivo del orden patriarcal a través de “nuevos medios” que permitan una inmersión empática de la audiencia en esta cuestión social.

Para qué.

Para crear espacios de autorreflexión, aceptación y discusión sobre el fenómeno contemporáneo de las realidades disidentes, en donde se realcen las limitaciones que impone el patriarcado para la imaginación de un futuro en el que se sostengan relaciones igualitarias entre hombres, mujeres y disidencias, dando visibilidad y voz a las realidades silenciadas.

Objetivo General.

Contribuir a la reflexión crítica sobre la disidencia del modelo patriarcal, valorando a las identidades femeninas y las “no convencionales” para motivar un cambio de paradigma en la sociedad.

Objetivos Específicos.

Proveer información concreta sobre la discriminación que ejerce el modelo patriarcal sobre: las mujeres, las disidencias sexuales y las manifestaciones masculinas disidentes, promoviendo una reconfiguración de su rol percibido en la sociedad.

IOV: Quiz post interacción en el que los usuarios deben reconocer conceptos asociados a la disidencia o a alguna de las ideologías patriarcales aplicadas en sus contextos.

Vincular al receptor con las realidades disidentes por medio de su presentación a través de documentales interactivos, contruidos a partir de una mirada naturalizadora de sus experiencias.

IOV: Entrevista pre-post interacción con la plataforma, en la que el entrevistado sugiere la creación de un vínculo con las expresiones disidentes.

Crear una plataforma y redes de participación digital que fomenten el debate en torno al tema.

IOV: Interacción y movimientos dentro de la plataforma, considerando la creación de contenido propio o la compartición de contenido existente en redes sociales de -alguno o varios- elementos que conforman el proyecto.

Generar un formato característico y memorable sobre el imaginario disidente nacional y su lenguaje contemporáneo, que provoque un cuestionamiento en la audiencia.

IOV: Calificación y feedback de parte del usuario en cuanto a la experiencia interactiva con la plataforma y a sus aspectos diferenciadores, considerando la capacidad para transmitir información concreta y para narrar la historia de forma empática.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

CONTEXTO Y USUARIO

Pese a que en los últimos años en la sociedad chilena se han abierto debates históricamente silenciados —como la despenalización del aborto, el acoso callejero y los feminicidios—, el machismo parece instalado en las entrañas culturales de la población del país[...]. La mayoría de los ciudadanos apoya afirmaciones que desvalorizan el desarrollo profesional de la mujer, cuyo papel identifican sobre todo con la familia y el cuidado de los hijos.

El País, 2017

En Chile, el militarismo del periodo dictatorial potenció la cultura patriarcal, así como las grandes guerras lo hicieron a nivel mundial. No obstante, existieron figuras disidentes como los travestis que -invisibilizados por la generalidad- "hicieron reventar en una mueca de identidad tanto de los géneros uniformados como las uniformaciones de género que controlaba una sociedad represiva" (Richard, 2015). Estas realidades constituyen uno de los tantos posibles orígenes de la actual reimaginación de la estructura social tradicional. El problema radica en que la sociedad, aunque se abra lentamente a la discusión de temas "controversiales", sigue estigmatizada por el modelo patriarcal que muchas veces reproduce de manera inconsciente.

Luego de participar en el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales (2017), se reconoce el tema social tratado en la investigación como uno de alta importancia en la actualidad, ya que permite acompañar al movimiento feminista desde los espacios habitables 'como hombres' para repensar la realidad. Esto, por medio de la ejecución de resistencias contra el patriarcado las cuales van desde el cuestionamiento personal, pasando por las organizaciones de las cuales los hombres formamos parte, lo que permite generar un 'colectivismo' y una continuidad del proceso de cambio. Generando diálogos a través del lenguaje -y las redes sociales (consideradas fundamentales por los participantes del encuentro)- podemos "desnudar las complicidades machistas y también corregirlas" para, en cierta medida, lograr visibilización y proponer otra realidad.

Mediante del punto de vista y herramientas del diseño, la disidencia puede ser tratada y presentada en formatos a los que otras disciplinas no pueden acceder y por medios capaces de conmover al público. El diseño activista, a través de su rol en discusiones tanto políticas como sociales puede acompañar la reacción crítica del movimiento feminista y utilizar distintos espacios, tanto físicos como virtuales, para ejercer resistencia al modelo patriarcal y así, hacerse cargo de esta contemporaneidad con herramientas contemporáneas, articulando un lenguaje visual y difundiendo este mensaje ideológico que no se rige por las lógicas del patriarcado ni del mercado en su contenido, ni en su implementación.

Contemplando que el proyecto se enmarca en Chile y aborda temáticas socioculturales se utiliza la Encuesta Nacional de Participación Cultural de 2017, organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para caracterizar en base a datos cuantitativos a la audiencia. La creación de esta encuesta surge de la necesidad de contar con mediciones confiables en temáticas culturales para planificar el actuar público y para configurar el bienestar de las personas y las comunidades. Esta, "busca ampliar y mejorar la comprensión del fenómeno de la participación cultural de diversos grupos de interés, tales como gestores culturales, artistas, cultores, agentes de la sociedad civil, otras instituciones públicas, instituciones privadas y la ciudadanía en general" para, en definitiva, comprender cómo y en qué actividades culturales participamos como sociedad. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017)

La encuesta fue implementada a más de 12.000 personas mayores de 15 años, a lo largo de todo Chile, abarcando 135 comunas en las que habitaran 10.000 personas o más. En ésta se pregunta sobre actividades relacionadas a los medios de comunicación masiva y herramientas digitales que sean utilizadas por muchas personas, con alta frecuencia. Dentro de estos resultados, las mayorías aparecen en el uso de TV (77%), el consumo de música (76%) y el uso de Internet (71%), pero, al momento de separar por rangos etéreos se ve una notoria diferencia generacional. Entre el público joven que incluye a personas entre los 15-29 años y los 30-44 años, se prefiere el uso de internet (93% y 85%, respectivamente) por sobre el uso de TV (68% y 78%, respectivamente), en cambio entre los mayores de 45 años, en promedio el 83% ve televisión con mayor frecuencia de la que utiliza internet (45% promediado). El internet "ha implicado un aumento en la diversidad de contenidos a los que están expuestas las personas".

En una era de consumo tecnológico-global [...] la sociedad chilena ha experimentado en los últimos años una acelerada expansión de ofertas artístico-culturales a través de diversos soportes institucionales y plataformas tecnológicas. Este proceso, por cierto, no es exclusivo de Chile, sino que corresponde a un momento global de intercambios simbólicos complejos, desterritorializados y en permanente desplazamiento.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017

En el presente existen cada vez más altas culturas. Y los que acceden a ellas son un tipo particular de individuos: jóvenes, bien educados, con menor holgura económica que sus padres, conectados globalmente y con altos niveles de valoración a la diferencia cultural. Los poseedores de este nuevo capital cultural emergente son personas que se adhieren a lo nuevo, fomentan la diversidad y son indiferentes a los antiguos regímenes de la alta cultura. En definitiva, han agregado complejidad a lo que históricamente se consideraba como “culto” a través de la inyección de nuevos registros culturales y criterios estéticos de valorización.

Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, 2017

Por otra parte, en el informe de la encuesta se manifiesta la existencia de una diferenciación en el consumo de cultura según la estructura de clases, que no afectaría por igual a los individuos en cuanto al acceso a la cultura, generando una segunda diferenciación en el contenido, denominando 'alta cultura' a la que pueden acceder los estratos socioeconómicos más acomodados y 'baja cultura o cultura popular' a la que acceden los de estratos más bajos. Los segmentos de clase alta de mediana edad y más jóvenes están conectados con nuevas referencias culturales a nivel global y, según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2017), "estos grupos desarrollarían una suerte de ostentación y promulgación de su "apertura a la diversidad" y tendrían la capacidad de seleccionar lo que consideran valioso o novedoso de la cultura popular y resignificarlo para su propio beneficio" complementando lo considerado alta cultura con referentes culturales emergentes, creando "una nueva frontera de lo propio y de lo ajeno".

Hoy en Chile, la producción cultural se valora de distinta manera a como se hacía en el pasado, ya que actualmente está transformándose en un espacio de "complejización de formas, discursos y distinciones en permanente construcción y que tiene consecuencias en la definición de las jerarquías." La alta cultura ahora parece difusa ya que su percepción varía entre la subestimación de las obras por tener una apariencia simple (realizable por el común) y el desconocimiento de lo observado por el uso de terminologías complejas. Además, Hanquinet et al. (en Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017) mencionan una mutación en la comprensión de los espacios culturales donde el arte contemporáneo evoluciona de ser un lugar de contemplación y goce a un espacio de

Estas últimas confunden y mezclan los roles del creador y de sus públicos en prácticas colaborativas de creación, crítica y consumo, existentes en la mayoría de los dominios estudiados.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017

discusión crítico-cultural y, así mismo los documentales se convierten en espacios de deliberación-educación social, dejando de ser medios dedicados únicamente a la exposición.

Se identifica a las audiencias actuales como integrantes de los dispositivos culturales, lo que lleva a reconsiderar los límites entre audiencia-consumo en el entorno digital, sustituyendo la idea singular de consumidor pasivo por la de un "prosumidor", en plural, poniendo en tensión los procesos de creación individual y los colectivos. Esta idea puede ser aplicada a los Medios Audiovisuales e Interactivos que ya están instaurados como dispositivos culturales de creación de contenido por las múltiples posibilidades técnicas que ofrece la era digital gracias al Internet (denominados generalmente como "Nuevos Medios"). Así, el entorno digital aparece como un "nuevo" espacio de participación cultural relevante, al entenderse no sólo como un espacio de creación y producción de bienes y servicios culturales, sino también como una plataforma que permite la participación cultural y que aumenta el interés y la posibilidad de acceder a contenidos gratuitos.

* Los aspectos interactivos y participativos propios de los nuevos medios desdibujan los límites entre la producción y el consumo, dando lugar a la nueva figura del 'prosumidor', es decir, un consumidor que es simultáneamente productor y consumidor. (Bjarki, 2010; Beer & Borrows, 2010, Katz-Guerro, 2004; en Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017)

En base a lo anterior, el proyecto busca crear capas de usuarios mayoritariamente masculinos para abrir espacios de auto-cuestionamiento sobre el sistema patriarcal, esperando que la crítica se traduzca en una modificación del comportamiento y en la reproducción de las temáticas tratadas en la plataforma, abriendo la conversación y el debate en torno al tema a más personas. En la primera capa están los hombres sensibles al cambio, entre 15-29 años. Ellos ya consumen material relacionado al tema tratado puesto que es desde sus generaciones que se levanta la crítica que hoy es visible distintos medios, información que este usuario difunde con frecuencia. En la siguiente capa se incluye a otros miembros –además de los coetáneos– de la generación Y, jóvenes nacidos entre 1982 y 1994 aproximadamente (24-37 años). Ellos viven directamente el nacimiento y la evolución de los discursos y cuestionamientos sobre el género y también experimentan –si es que no nacieron con– avances tecnológicos que por la globalización promovieron el intercambio cultural. Según la revista Forbes (2015), estos sujetos buscan constantemente la innovación y el desafío, presentan la capacidad de adaptarse fácilmente al cambio y pasan largas horas conectados a la web, pero la dificultad está en mantener su atención. Para comprometerlos, hay que utilizar recursos emotivos, brindar experiencias. Finalmente, en la última capa, se espera un 'rebalse' del contenido alcanzando a usuarios entre 37-44 años quienes también utilizan internet constantemente, a través de la compartición del contenido y de la crítica en los espacios personales, gracias a la empatía generada durante la experiencia, pudiendo incluso llegando a padres o abuelos de los usuarios de las primeras capas de participación.

Paralelamente, dentro de la audiencia aparecerán otras personas sensibles al cambio no necesariamente masculinas, que empatizan directamente desde su realidad con la retratada.

Documental Interactivo: Herramienta.

Como se planteó al término del punto Oportunidades y problemáticas detectadas, las temáticas de género son tratadas usualmente por el mundo de las ciencias sociales, la antropología o la psicología y, en la actualidad, solo lo mediático del tema ha logrado repercutir de forma intermitente, fragmentada e incompleta en la sociedad general. Teniendo esto en cuenta, se considera importante buscar una manera de que estas realidades y las discusiones que se generan en torno la incidencia del patriarcado en sus vidas, se exporten a audiencias alejadas del mundo académico, ya que comprendiendo la teoría y su impacto en la cotidianidad se hace posible un cambio en cómo nos relacionamos.

Los usuarios se desenvuelven en el mundo digital, informándose, compartiendo su vida, consumiendo y creando contenido. Esta interactividad tecnológica constante, favorece al diseño ya que lo digital, a diferencia de lo análogo, permite una mayor iteración en el proceso de diseño a un bajo costo. En búsqueda de herramientas y soportes disponibles en el mundo digital para retratar personajes disidentes con los que la audiencia se pueda identificar, la narración interactiva aparece como un posible formato, ya que permite construir una historia no necesariamente de manera lineal o en una estructura rígida, sino que entrega la libertad de construir la propia historia, haciendo un símil con la construcción –o deconstrucción– de la masculinidad. Surge la idea de realizar un documental interactivo, ya que es un medio que permite narrar historias de manera creativa y vinculante, entregando a la audiencia cierto control sobre la navegación dentro del contenido que va a consumir, y permitiéndoles compartir extractos que los identifiquen o conmuevan.

Aston & Gaudenzi (2012) definen al documental interactivo como “cualquier proyecto que comience con la intención de documentar lo ‘real’ y que utiliza la tecnología digital interactiva para realizar esta intención”. Gaudenzi (2013) menciona que en conjunto con la evolución de la web en cuanto a su naturaleza social y participativa, la cantidad y variedad de artefactos documentales han aumentado dramáticamente en respuesta a estos cambios. En su artículo argumenta que “el documental interactivo no es la extensión del documental lineal a los medios digitales”, ya que sus características lo vuelven un “documental vivo”. Esto le posibilita ser una forma de reportaje en sí mismo que –mediante la utilización de nuevas herramientas digitales– permite descubrir la realidad y generar cambios por medio de una narración digital no lineal, lo que lo transforma en un objeto relacional.

Por su naturaleza digital, el documental interactivo implica:

- 1. Modularidad:** es creado por objetos independientes vinculados entre sí donde cada archivo es accesible e independiente de los demás.
- 2. Variabilidad:** puede cambiar y evolucionar, permitiendo colaboraciones creativas que no son posibles con películas y videos.
- 3. Interactividad:** es un objeto conectado y dinámico donde el montaje espacial -la yuxtaposición de imágenes en la pantalla- puede reemplazar montaje temporal -el orden secuencial de imágenes de película- o incluso crear nuevos tipos de narraciones (Manovich citado en Gaudenzi, 2013).

La creación de significado ahora está regulada por la interacción entre la tecnología y el usuario, ahora “la figura de director se sustituye por la de autor, el cual libera el contenido a la audiencia y la acompaña en el recorrido, cumpliendo así una función asistencial durante el proceso” (Luzzi citado en Scolari, 2013). Según Gaudenzi (2013) el documental interactivo se compone, al igual que el lineal, por cuadros visuales, pero “también por otros datos y algoritmos que potencialmente pueden crear formas infinitas. [...] Dependiendo de la forma en que coincidan los datos y los algoritmos, el documental puede adoptar formas que son más o menos ramificadas, evolutivas o colaborativas.” El usuario no solo está “observando” el artefacto digital, no está “controlándolo”, sino “transformándolo”.

La interactividad es vista como nuestra forma fundamental de ser, nuestra forma de relacionarnos y existir a través del hacer. Si ampliamos esta lógica a los artefactos interactivos, como los documentales interactivos, entonces nuestra interacción con ellos es una forma de relacionarnos y construir nuestro mundo. Además, si la vida se define como la autoorganización, la adaptabilidad y el cambio a través de la interacción, entonces el documental interactivo se puede ver como una entidad viviente.

Gaudenzi, 2013

RESUMEN GENERAL

Identificación y análisis de interacciones críticas para el desarrollo del proyecto:

1. SOCIEDAD FEMINISTA

Con la transformación de la sociedad, y particularmente de las mujeres, a fines del siglo veinte el hombre se ve obligado a repensar su rol. Adoptar políticas feministas que luchan por transformar las sociedades patriarcales y volverlas igualitarias parece ser una opción viable para poner fin al sistema y establecer relaciones igualitarias.

2. INVISIBILIZACIÓN Y REPLICACIÓN DEL MODELO PATRIARCAL.

Las conductas y pre-concepciones hegemónicas parecen estar habitadas en las dinámicas sociales, tanto así que son enseñadas y reproducidas sin notarlo, asignando a hombres y mujeres roles específicos y rígidos. El problema está invisibilizado y éste, oculta un índice de desigualdad.

3. DISCRIMINACIÓN.

Chile es percibido por sus habitantes como un país discriminador. Esta marginación se puede ver en variados grupos sociales y sobre las mujeres y disidencias sexuales, actúa como limitante de la libre expresión personal, condicionando su experiencia humana. En el caso de los varones, son el temor a la burla, a la segregación o el miedo a ser considerado menos "masculino" por su entorno social los aspectos que adquieren un rol preponderante en que el hombre mantenga silenciado el molde hegemónico que lo domina, afectando su autoestima, lo que termina coartando la modificación de sus conductas y la reimaginación de masculinidades críticas.

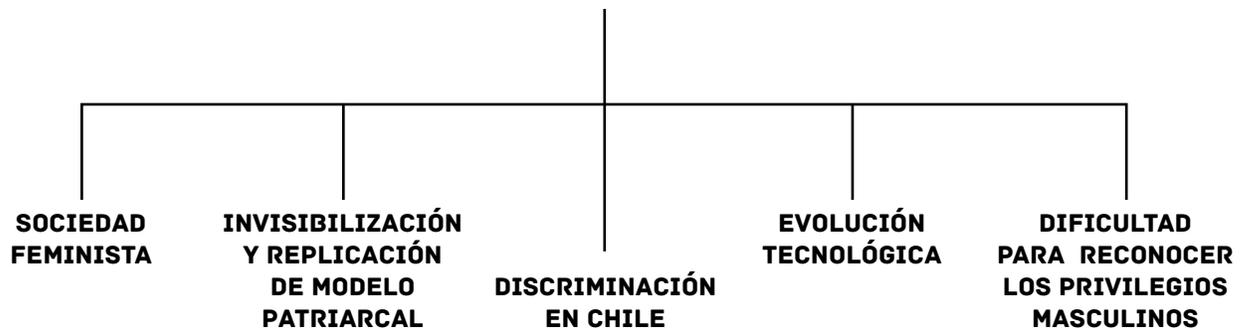
4. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA.

Hoy existen múltiples formas de contar historias, a través de medios emergentes y para nuevas audiencias críticas que exigen y valoran la exploración para presentar y documentar la realidad actual. El documental interactivo permite a la audiencia participar del proceso creativo y de la generación de contenidos, enriqueciendo su experiencia en cuanto a profundidad y fomentando la expansión del proyecto.

5. DIFICULTAD PARA CARACTERIZAR LA PROPIA MASCULINIDAD Y PARA RECONOCER LOS PRIVILEGIOS MASCULINOS.

Al inicio de la investigación, se realizó una encuesta que buscaba levantar el conocimiento mayoritariamente de jóvenes –y de algunos de sus padres– con respecto al tema de la masculinidad y las masculinidades. El resultado validó el planteamiento del problema al obtener respuestas muy variadas en todos los rangos etáreos, lo que refleja que no hay certeza total sobre lo que significa ser "masculino" hoy en la sociedad. Un aspecto interesante es que los encuestados, en general, reconocen que el concepto 'masculinidad' es un constructo social. Conuerdan en que el término, usado de forma tradicional o hegemónica está obsoleto, en otras palabras la imagen rígida del hombre fuerte, poderoso y heterosexual es percibida como una definición anticuada del mismo concepto que limita las múltiples expresiones que pueden existir. Sin embargo, a la hora de mencionar las actitudes, actividades y características que ellos consideran como no-masculinas responden de manera patriarcal. En primer lugar, aluden a atributos como la timidez, la debilidad y el miedo, y en segundo lugar, a rasgos de apariencia generalmente –o socialmente– asociados a las mujeres, desde el uso de indumentaria específicamente comercializada para ellas como faldas o tacones, o también el tener una voz aguda, la preocupación por la imagen personal o el hecho de no tener pelos, depilarse o ser lampiño. La baja capacidad de definir el significado de masculinidad, sumado al desconocimiento del modelo hegemónico invisibilizado y su reproducción entre generaciones, prolongan el estado inmutable de la sociedad manteniendo en la sociedad las normas que hoy sólo favorecen al hombre, lo que frena el progreso del ideal feminista de relaciones igualitarias.

Interacciones Críticas como resumen general.

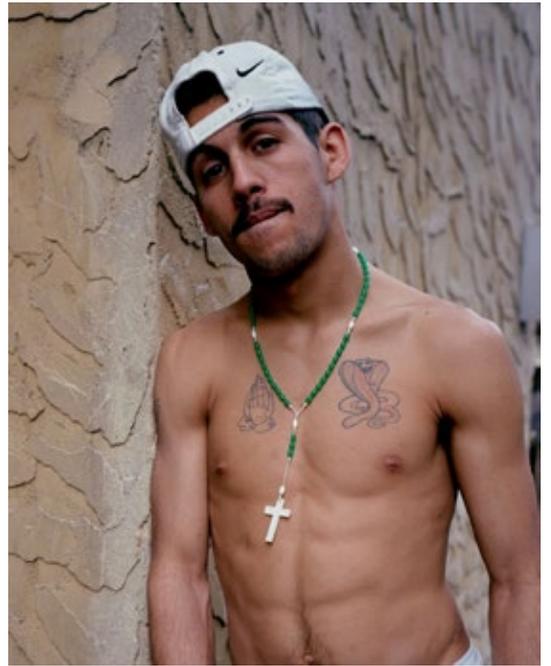

ANTECEDENTES Y REFERENTES

Fotografía: Masculinidad.

En el mundo de la fotografía se pueden encontrar obras que tratan de retratar la masculinidad y sus nuevas formas de expresión desde el punto de vista particular del autor. Eve Fowler en los años noventa expone a trabajadores sexuales, todos jóvenes que viven con las repercusiones y miedos de la explosión del VIH de los años 70' y 80', sus fotografías sin título dejan sin identificar a los protagonistas pero desafían los límites del anonimato al alejarse de la idea de mostrar a un "otro" otorgando un sentido de reconocimiento, validación y familiaridad en la audiencia con los retratados. Por otro lado, Tyler Udall en la última década reconoce que la masculinidad tradicional está cambiando lentamente. Luego de participar en clubes sexuales descubre que en la intimidad los hombres bajan sus barreras y se permiten mostrarse "reales y vulnerables", apertura emocional que se considera extraña entendiendo la historia del hombre y el rol social asumido. En sus retratos de jóvenes en tacones y ropa interior se desafían las representaciones convencionales del hombre y forma parte del comienzo de la estética progresiva de la masculinidad moderna. Ambos artistas captaron en sus imágenes las realidades masculinas disidentes en distintos espacios temporales.

Hustlers. Eve Fowler. 2014.

Legs For Days. Etudes. Tyler Udall. 2015.

Fotografía: Recopilación y Disidencia.

Humans of New York surge como un proyecto de recopilación fotográfica para crear un catálogo sobre los habitantes de la ciudad. Junto con los retratos se incluyen pequeñas historias sobre las vidas de los sujetos que permiten visibilizar -a una audiencia mundial- la realidad de extraños en las calles de New York. En sus series se enfocan en poblaciones específicas, examinando sus experiencias y los desafíos que enfrentan.

Otros fotógrafos como Nan Goldin, Diane Arbus y la chilena Paz Errázuriz -Premio Nacional de Artes Plásticas 2017-, en los años sesenta, setenta y ochenta, centraron sus obras en el mundo travesti-transgénero capturando "la realidad y la crudeza" en la que vivían estos grupos. Se problematiza en sus trabajos la conexión con el retratado y la inserción de los fotógrafos en cada una de las realidades particulares, discutiendo sobre la subjetividad de un observador externo al momento de capturar la esencia de las vidas en las que se adentran. Para muchos críticos las obras de estas artistas logran recalcar la importancia del sujeto que, desde su propia cotidianidad, aporta a dar significado a los distintos contextos y a denunciar mediante la imagen la crisis identitaria de género en espacios y momentos socialmente represivos.

A young man in curlers at home on West 20th Street, N.Y.C. **Diane Arbus, 1966.**

En la actualidad, la joven fotógrafa Jessica Lehrman documenta los movimientos estadounidenses denominados 'underground', capturando desde protestas y revoluciones sociales hasta los artistas emergentes del hip-hop. Como documentalista busca que sus fotografías cuenten "toda la historia", además se compromete profundamente con los mundos y las personas que retrata llegando a generar un lazo emocional e íntimo con quienes se relaciona. En su obra "busca ir más allá de la superficie de los temas que está filmando para transmitir sus experiencias personales con honestidad y sensibilidad" (Format Magazine, 2015). Exponiendo otras temáticas más adversas, Lee Price -en su serie House of Kings and Queens- exhibe a la comunidad LGBT de Sierra Leona expuesta al hostigamiento y la violencia. En su trabajo se puede ver un contexto hostil, pero la importancia de las imágenes radica en el mensaje de unidad como resistencia ante la opresión, y el llamado a que esta solidaridad se replique en el resto del mundo.

Jimmy Paulette & Misty in a Taxi. NYC. Nan Goldin. 1991.

La Manzana de Adán. Paz Errázuriz. 1990.

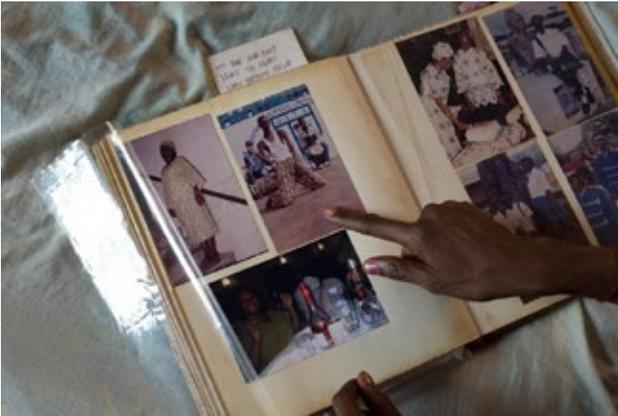

Obras. Jessica Lehrman.

Humans of New York. Brandon Stanton. 2013

House of Kings and Queens. Lee Price. 2017.

Cinematografía: Ficción y Documental.

Como respuesta cinematográfica al cambio de mirada sobre las masculinidades y la represión a la que se ven expuestos los hombres por el modelo tradicional, la película *Taekwondo* de 2016 expone la temática del homoerotismo provocando al espectador por medio de la excitación que viven los jóvenes personajes a lo largo de toda la cinta, un 'deseo' que solo se satisface al final del largometraje. Otros proyectos audiovisuales nacen desde plataformas periodísticas centradas en la cultura, como lo son VICE con *Out of this World* y NOWNESS con su serie *Define Gender*. En estos proyectos se explora cómo el género impacta en la sociedad, levantando realidades de individuos que a través de sus plataformas dan voz a cuestiones relacionadas con la política de su sexualidad, género, identidad y humanidad (NOWNESS). *Una Mujer Fantástica* es una película chilena de 2017, ganadora del Óscar a "Mejor película extranjera", del director Sebastián Lelio. Protagonizada por Daniela Vega, una mujer transgénero, la cinta abre debates en torno a las temáticas de género y las leyes, lo que se suma al acontecer feminista actual. Según el *New York Times* (2017), la película "es, a la vez, tanto una historia simple de autoafirmación y de desafío a las normas como un estudio complejo de los matices de la identidad" que se "rebela contra una sociedad obstinadamente patriarcal que las margina y espera que se conformen a tener un estatus de segunda clase y ser cuasi invisibles".

Out of this World. VICE. 2017.

Define Gender: Muxes. NOWNESS. 2016.

Bas Berkhout es un cineasta holandés que documenta y busca crear "narrativas originales y cautivadoras" dentro de la superficialidad del Internet, motivado por la historia personal de los individuos y marcas que retrata, creando una conexión con la audiencia. Sus clientes describen su trabajo como inspirador, honesto y conmovedor lo que vuelve a su estilo cinematográfico un referente clave y original al buscar llegar a la audiencia a través de lenguajes y recursos contemporáneos. En Chile, *MAFI –Mapa fílmico de un país–* se dedica al registro documental con el objetivo de contribuir a la memoria audiovisual del país y fomentar la reflexión social en base a imágenes. Los microdocumentales "invitan a detenerse a mirar, reivindicando el valor expresivo de la imagen como forma de pensar la realidad" por medio de un formato característico y simple: encuadre fijo, duración breve y el sonido limpio del registro. (MAFI)

Taekwondo. Marco Berger, Martín Farina. 2016.

Una Mujer Fantástica. Sebastián Lelío. 2017.

Beth Cavener: Sculptor. Bas Berkhout. 2015.

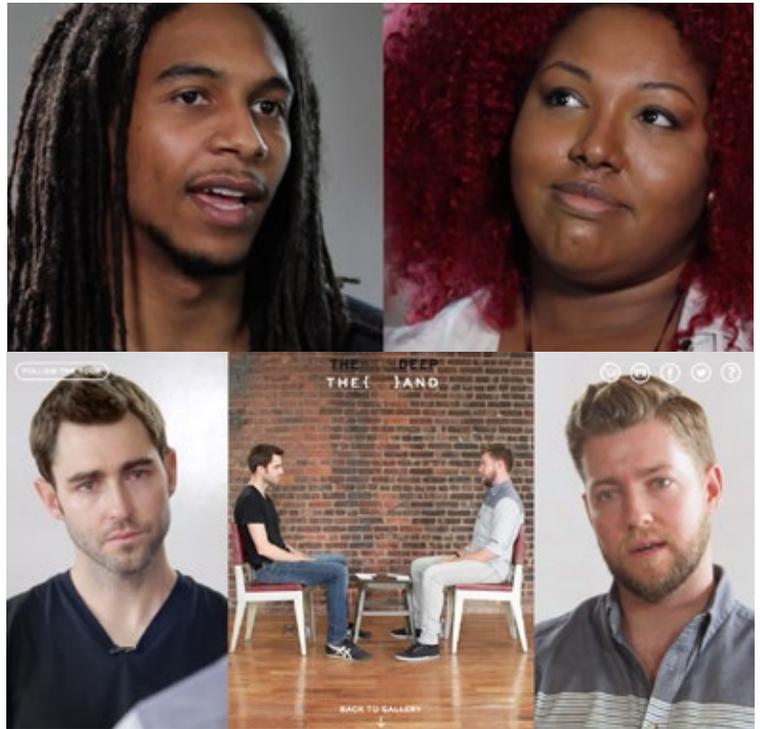

mafity - MAFI.

Nuevos Medios: Documental Interactivo.

Los documentales interactivos surgen como respuesta a la era de la interfaz en la búsqueda de nuevas formas de narrar hechos de la realidad. 'Flint is a place' y 'Out of my window' –ambos proyectos premiados y provenientes de otros de mayor envergadura, pero de medios documentales considerados tradicionales– recopilan historias que se exponen a través de fotografías, videos, realidad virtual, extractos de diarios, entrevistas y publicaciones en redes sociales, entre muchos otros, poniendo a la audiencia en un espacio que creen conocer pero que, en esta experiencia de inmersión, discrepa de lo percibido, abriendo nuevos puntos de vista, permitiendo espacios de cuestionamiento internos y externos.

Como otros ejemplos de documental interactivo, {the and} aparece como un proyecto del estudio creativo The Skin Deep que centran su trabajo en la conexión humana dentro de la era digital, con un storytelling innovador, presenta a través de una cinematografía tríplica una "mirada íntima a parejas reales y su relación en la era digital". Las preguntas guían la conversación en torno al tema, permitiendo a la audiencia la inmersión y la identificación con los testimonios de los retratados. El diseño y dirección creativa de la plataforma da dinamismo a una situación

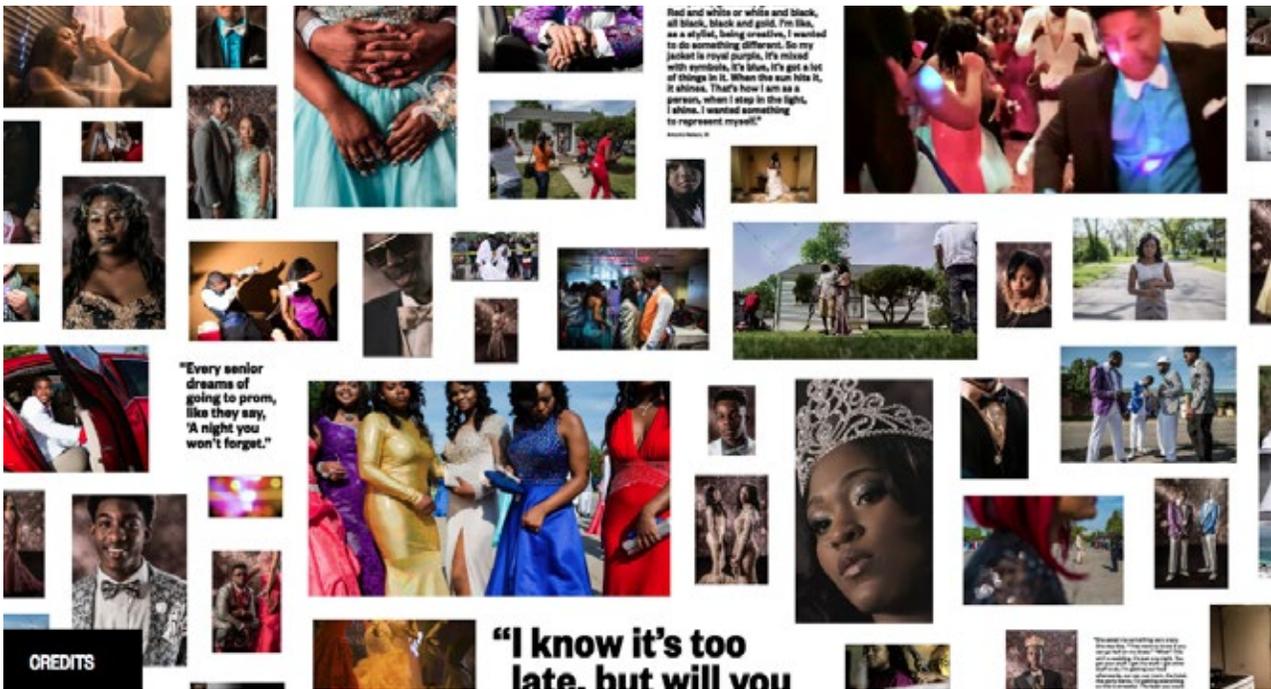

{the and} The Skin Deep. 2015.

estática, además entrega a la audiencia un vínculo emotivo. 'It must have been dark by then' es una experiencia que une un libro, audio y dispositivos móviles. Esta "cuenta historias de entornos cambiantes, desde las tierras pantanosas de Louisiana, pasando por pueblos vacíos de Letonia y el borde del Sahara tunecino. La experiencia le pide al oyente que busque tipos de lugares en su propio entorno, y una vez allí ofrece sonidos e historias de situaciones remotas pero relacionadas". A través de una programación compleja, la experiencia se vuelve única y personal ya que la audiencia escoge su propia ruta mezclando espacios físicos con espacios digitales, entornos desconocidos que experimentan cambios rápidos se relacionan en una reflexión poética, cruzando la realidad propia con otras ajenas.

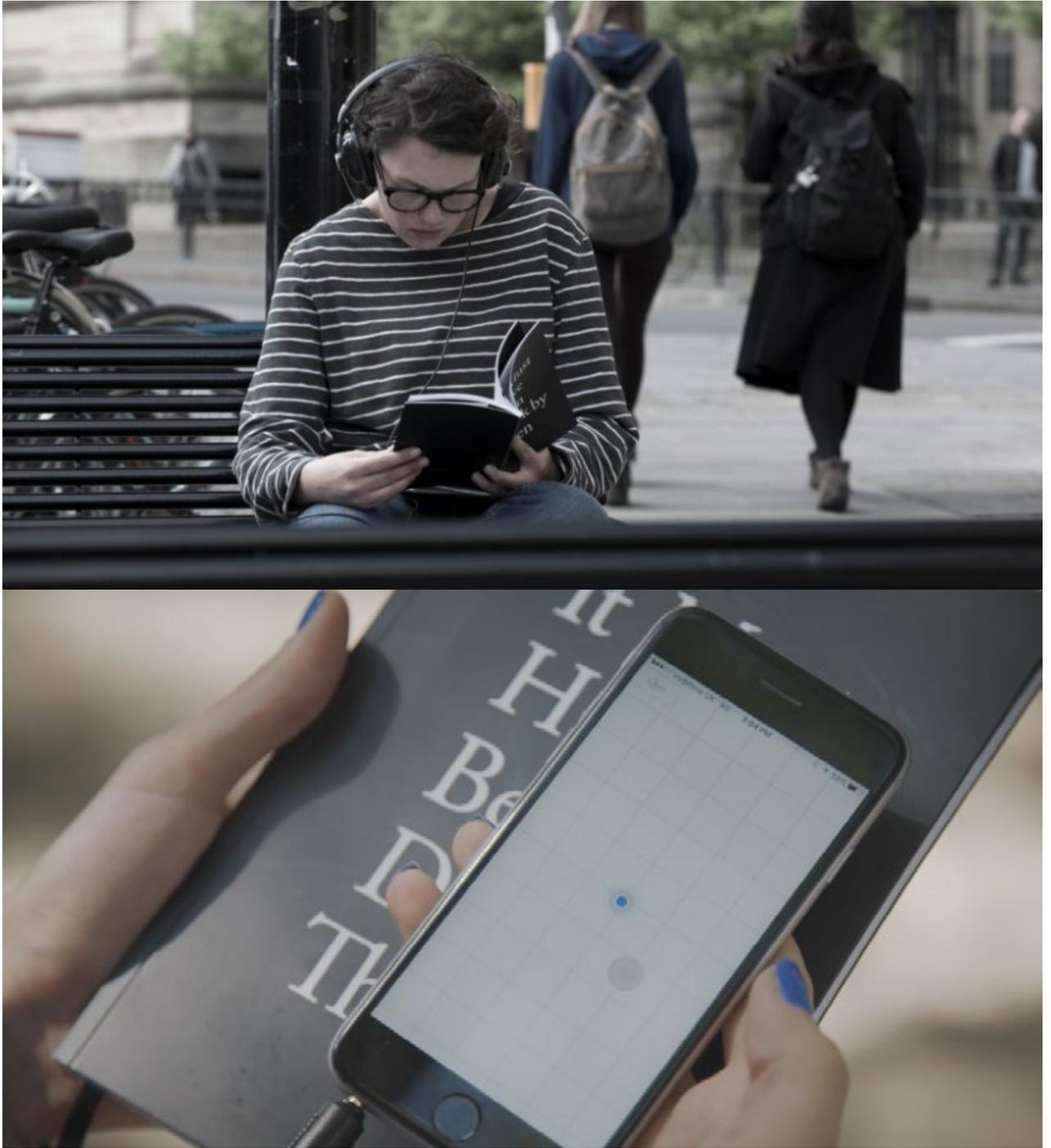

Out of my Window. Highrise. 2010.

Flint is a Place. 2017.

It Must Have Been Dark by Then. Duncan Speakman. 2018.

Organizaciones.

Organizaciones como la *Asamblea Antipatriarcal de Varones de Santiago (AAVAS)* están levantando inquietudes en torno a las masculinidades influenciados por las luchas feministas que en la actualidad vuelven a tomar relevancia social. A partir de esto, reconocen como “urgente” precisar el lugar político que ocupan los varones para situarse activamente en esa coyuntura, y a través de diversos talleres buscan una reflexión crítica de las identidades masculinas y de sus prácticas. Por su parte, *Organizando Trans Diversidades (OTD)* busca “incidir en la formulación y mejoras de políticas que impactan a la comunidad trans e intervenir culturalmente en vías de superar la mirada binaria del género y promover la riqueza de la diversidad”. Con su unidad de trabajo *OTEDUCA*, desarrollan proyectos educativos como talleres y capacitaciones con el fin de crear puentes, entregar conocimientos y construir saberes sobre el diálogo en base al desconocimiento que existe sobre las realidades trans, en particular.

Diseño y disidencia.

Disobedient Objects es una exposición presentada por el Victoria & Albert Museum de Londres en 2014. Se exhibe “el arte y el diseño producido por los movimientos sociales de base. Mostrará exhibiciones prestadas de grupos activistas de todo el mundo, reuniendo por primera vez muchos objetos que rara vez se ven en un museo”. En esta muestra se examina el papel que cumplen los objetos en movimientos que buscan un cambio social y “demostró cómo el activismo político impulsa una riqueza de ingenio de diseño y creatividad colectiva que desafía las definiciones estándar de arte y diseño”. Se exponen, por ejemplo, arpilleras chilenas realizadas durante el periodo dictatorial, en las que mujeres protestaban en estos colgantes de colores brillantes por sus familiares desaparecidos. Otro trabajo expuesto es el de *The Guerrilla Girls*, un movimiento exclusivamente femenino compuesto por anónimas que desde mediados de los años 80 aborda temáticas feministas y antirracistas, utilizando el arte como medio para provocar, hacer una declaración y modificar las prácticas artísticas. La obra “¿Las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al Met Museum? Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son mujeres” es un cartel creado en 1989 con un mensaje crítico sobre la objetificación de las mujeres en la pintura occidental tradicional. Éste, ha sido “remixado” en 2012 y 2014, y en este último año cuestionó a la industria de la música en donde las mujeres aparecen constantemente desnudas en los videos musicales.

Disobedient Objects

26 JULY 2014 – 1 FEBRUARY 2015

Do women have to be naked to get into the Met. Museum?

Less than **4%** of the **artists** in the Modern Art sections are women, but **76%** of the **nudes** are female.

Statistics from the Metropolitan Museum of Art, New York City, 2011

GUERRILLA GIRLS CONSCIENCE OF THE ART WORLD
www.guerrillagirls.com

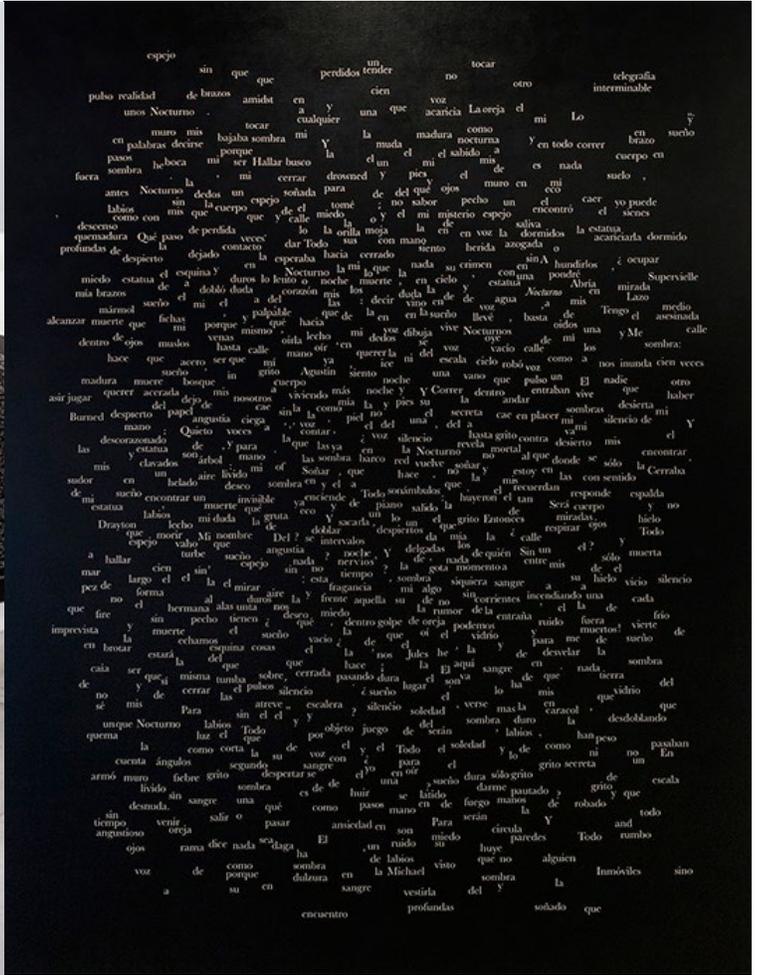
Artistas.

Bill Viola es un artista contemporáneo que realiza mayoritariamente videoinstalaciones y plantea el video como "una forma vital del arte contemporáneo". Describe su obra -que está centrada en las experiencias humanas- como "entornos totales que envuelven al espectador en imagen y sonido, empleando tecnologías de vanguardia y se distinguen por su precisión y simplicidad directa [...] Al utilizar el lenguaje interno de los pensamientos subjetivos y los recuerdos colectivos, sus videos se comunican con un público amplio, lo que permite a los espectadores experimentar el trabajo directamente y de manera personal".

Jorge Méndez Blake es un artista mexicano que mezcla las artes plásticas y la literatura. En su obra *Nocturnos* "juega con las palabras y realiza diferentes composiciones con ellas, impactos y/o poesía visual. [...] Da materialidad a las palabras, les da peso, las transforma en objetos, es una manera de otorgarles vida" (El País, 2016). El artista busca generar una reacción de la audiencia y con su obra "El Castillo" –un muro deformado por un libro situado en la base de la construcción– lo logra, al ser una de las fotos más compartidas de su obra por medio de redes sociales.

Finalmente el arquitecto, cineasta y artista chileno *Alfredo Jaar*, a través de su obra genera una crítica social, usándola como mecanismo de resistencia que busca entregar un mensaje de cambio. En la Revista *Diseña* N°11 se publica un texto -originalmente publicado en "*Alfredo Jaar: The way it is: Eine Asthetik des Widerstands/An Aesthetics of Resistance*"- en el que Chantal Mouffe (2017) "reflexiona sobre la posibilidad que que el arte crítico desarrolle una estética de resistencia". Ella menciona que Jaar "ofrece uno de los mejores ejemplos de una estética de resistencia" y que "apunta a movilizar a las personas a la acción a través de crear en ellas el deseo por el cambio" premisas que el proyecto busca desarrollar.

Nocturnos. Jorge Méndez Blake. 2016.

Mártires (Tierra, Aire, Fuego, Agua). Bill Viola. 2014.

DISIDENCIA ES AQUEL QUE SE DIS
TANCIA, SE SEPARA, SE MARGINA DE L
CREENCIAS O CONDUCTAS DEL COMÚN TOA
ESTAR EN DESACUERDO CON LOS A
MENTIS QUE LAS SUSTENTAN
PLATAFORMA INTERACTIVA
ESPECIALMENTE, A EX
BUSCA UNIR
MOTIVE
Y

...AGU-
... ÉSTA
... ORIENTADA
... EXPERIENCIAS MASCULINAS,
... UN ESPACIO CRÍTICO QUE
... LA INFORMACIÓN DEL DESIGUAMIENTO
... FINILMENTE, LA DISIDENCIA DEL MO-
... PATRIARCA AL EMPRENDER EL
... TIENE SOBRE LAS MUJERES Y
... ENCINAS SEXUALES.

DISIDENCIA MASCULINA

Disidente es aquel que se distancia, se separa, se margina de las creencias o conductas del común por estar en desacuerdo con los argumentos que las sustentan. Ésta plataforma interactiva, orientada especialmente a experiencias masculinas, busca crear un espacio crítico que motive la información, el cuestionamiento y, finalmente, la disidencia del modelo patriarcal al comprender el impacto diferenciado que este orden social tiene sobre las mujeres y las disidencias sexuales.

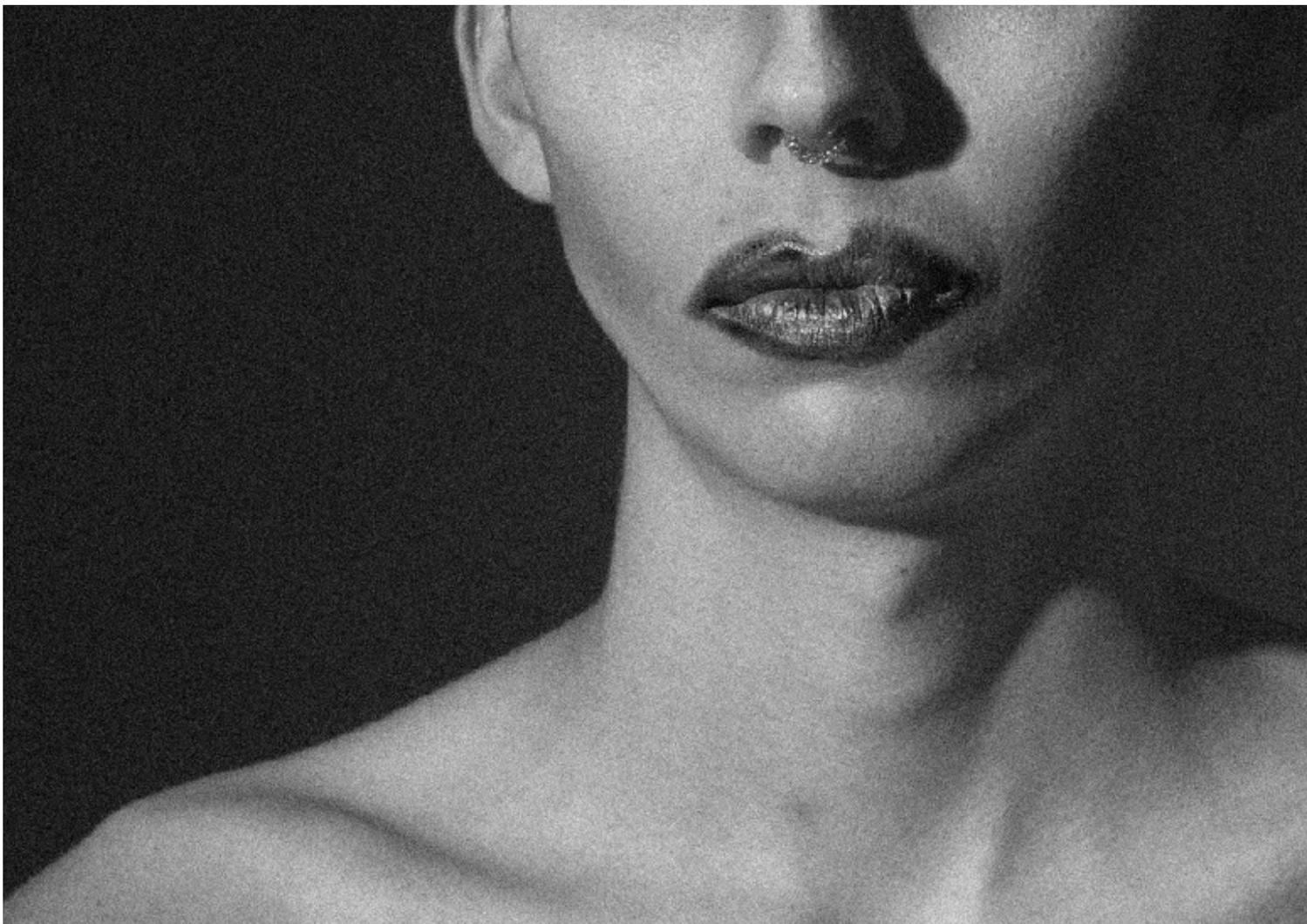
DISIDENTE

Disidente es una serie documental que trata sobre cómo el patriarcado y la idea de 'masculinidad' vulneran y condicionan a las mujeres y las disidencias sexuales. El proyecto busca documentar realidades disidentes: quienes cuestionan su experiencia humana dentro de una sociedad regulada por órdenes machistas que están enraizados en la cultura y que coartan la creación de relaciones igualitarias entre géneros. La idea es visualizar las ideas y puntos de vista de las realidades consideradas 'diferentes' por la sociedad en consecuencia de la estructura patriarcal impuesta en el imaginario social, para así naturalizar su existencia que, constantemente, se debate con conceptos erróneos o simplemente se invisibiliza.

El proyecto se enmarca en el mundo contemporáneo, en una sociedad donde el pensamiento feminista está cada vez más presente en las discusiones, y en dónde la mujer, luego de décadas de represión e introspección, hoy lucha por situarse en los lugares que históricamente el hombre "decidió" no eran los adecuados para ellas. Así como la mujer fue capaz de salir del orden impuesto para manifestar el propio, el hombre también tiene la oportunidad de hacerlo, reconociendo su posición privilegiada, buscando maneras para modificar sus discursos y prácticas, en búsqueda de los espacios adecuados para aportar en esta transformación.

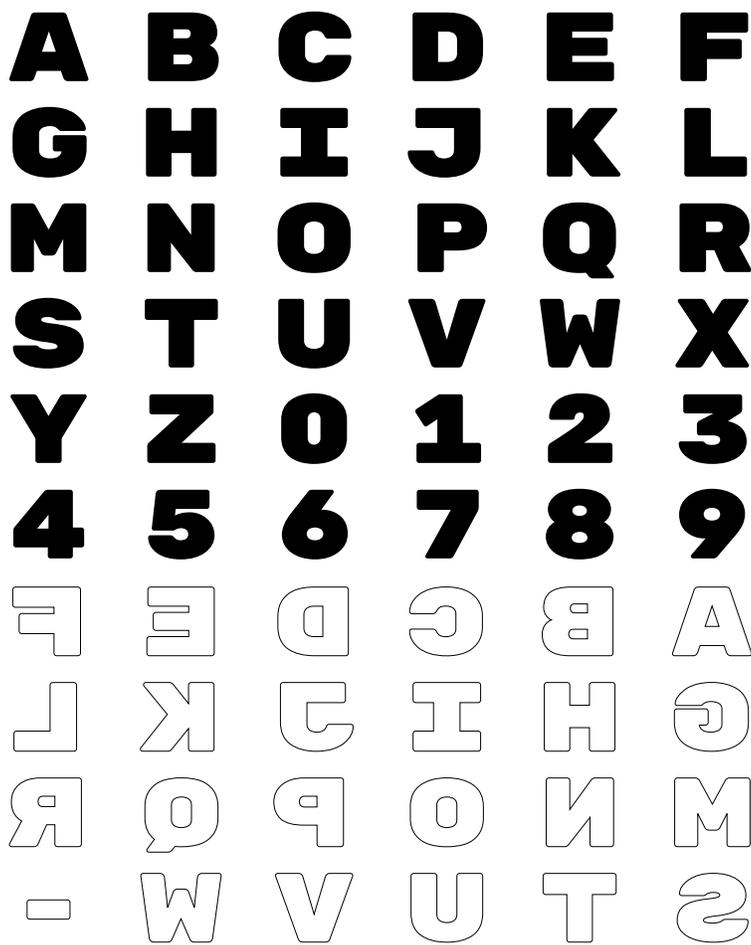
Las realidades documentadas en la plataforma representan a muchas otras que desde su existencia y actuar, conforman el cambio estructural observado a nivel nacional y mundial. Reconocer estas experiencias disidentes permite a la audiencia vincularse con sus identidades, problemas y luchas, empatizando con su relato durante la inmersión en su mundo, naturalizando y valorando sus historias de vida.

A lo largo de tres temporadas, Disidente busca problematizar las formas de opresión y el orden estático que el patriarcado impone en la sociedad, abordando el origen del problema: la educación –más bien la falta de ésta– que propicia una discriminación injustificada a todo lo que está fuera de la norma, reacción que en diversos contextos ha tomado forma de odio en actos de violencia, que consideramos inadmisibles y que finalmente exigen una reacción en pos de la urgencia de la transformación.

En síntesis, el proyecto busca aportar a la creación de una mirada naturalizadora de las expresiones de género disidentes. Además, pretende generar una postura crítica sobre la incidencia de las prácticas machistas sobre las mujeres y las disidencias sexuales, motivando una reacción al respecto de parte de la audiencia. Para lograr esto se busca retratar experiencias que discrepan de la doctrina patriarcal, experimentando a través del diseño en cuanto a formas y medios para impactar significativamente en las "nuevas audiencias", quienes demandan lenguajes innovadores y creativos.

Identificador Gráfico. Logotipo

El identificador gráfico se compone gracias a la fuente Rubik Mono One, una fuente de peso pesado, ligeramente redondeada. Al ser monoespaciada podría entenderse cómo “regulada” o “fácil de encajar” en distintos espacios visuales, pero en su composición busca separarse de lo que se podría esperar de su uso. Los tipos se invierten buscando mostrar que se puede ser distinto dentro de un sistema que sigue impuesto, e incomodar al lector con un texto que no pierde legibilidad pero que en cierta medida condiciona una lectura diferente forzada.

Hay distintas configuraciones y versiones del logotipo. Para garantizar su legibilidad del logotipo de Disidente, es necesario seguir las especificaciones de tamaño mínimo y espacio libre (el tamaño puede depender de la resolución de la pantalla/impresión). En uso, es necesario rodear al logotipo con suficiente espacio libre, basado en “x”, que es igual al alto del guión “-” en el logotipo diseñado.

Desarrollo Propuesta.

DISIDENTE ↙
↙ **ETNEDISID**

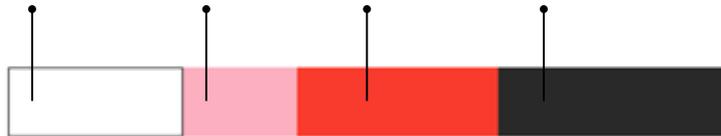
**DI
SI
DEN
TE** → **DI-
SI-
DEN
TE.** → **DI
SI
DEN
TE**

Propuesta Final, Retícula y Zona de Seguridad.

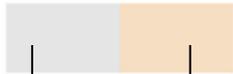
**DI-
-SI
DEN
TE-** **DI-
-SI
DEN
TE-** **DI-
-SI
DEN
TE-** 2x x

Paleta de Colores.
Primarios y Secundarios.

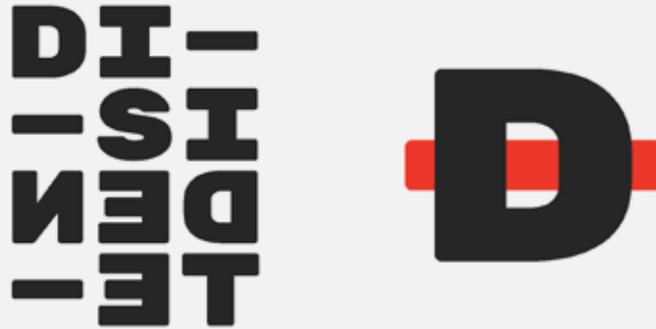
White #FFFFFF RGB (255,255,255) CMYK (0,0,0,0)	Pink* #FBAFBF RGB (251,175,191) CMYK (0,30,24,2)	Red* #FA3F1F RGB (250,63,31) CMYK (0,75,88,2)	Gray16 #292929 RGB (41,41,41) CMYK (0,0,0,84)

Gray90 #E5E5E5 RGB (229,229,229) CMYK (0,0,0,10)	Beige* #F5DEBF RGB (245,222,191) CMYK (0,9,22,4)

Variante.

Tamaños Mínimos.

Impacto Diferenciado como primer giro.

Como se mencionó anteriormente, este proyecto en su inicio estaba planteado “desde y para” realidades masculinas, donde los usuarios pudieran reconocer los diversos impactos que impone el modelo patriarcal sobre ellos mismos. Con el reconocimiento de la idea “impacto diferenciado”, el proyecto torna hacia la creación de retratos de los vulnerados por el orden patriarcal –las mujeres y las disidencias sexuales–, lo que llevaría a la audiencia a un proceso de auto-cuestionamiento crítico sobre sus prácticas y relaciones con dichos grupos.

Por esto, se re-pensaron las temáticas que buscaba abordar el proyecto, por esto fue necesario estudiar cómo se despliegan las dinámicas patriarcales sobre las mujeres y las disidencias sexuales. Esta reformulación abrió un mundo de posibilidades, deformando la estructura pensada anteriormente, que buscaba enfocarse únicamente en realidades masculinas que no se regían por las ideologías patriarcales. Se ahondará en este sobre este rediseño, más adelante en el desarrollo del proyecto.

Plataformas digitales móviles: El cuerpo como espacio disidente.

Falconi (2017) plantea que el valor de la disidencia está en que permite pensar posibilidades y entender las múltiples capacidades del cuerpo en este cuestionamiento. Esta disidencia, según el autor, está presente en las redes sociales, en las imágenes que muestran ‘lo diferente’ o ‘lo indebido’ que son compartidas y constantemente censuradas. En esta misma línea, planteamos a los dispositivos móviles como el más cercano a la idea de cuerpo disidente. Los teléfonos celulares nos acompañan a lo largo del día, en tiempos muertos, tiempos de ocio o en situaciones en las que necesitamos acceder de manera rápida a cualquier tipo de información. Por lo mismo la plataforma busca desarrollarse en los instrumentos antes mencionados, dando la capacidad de exponer el llamado a la reacción desde el aparato mismo, reconociendo la necesidad de modificar el pensar y el actuar personal. Considerando que la mayoría de la población chilena tiene un celular conectado a internet, se facilita la difusión del proyecto al permitir un ingreso rápido por medio de un ‘click’. La duración planteada para la navegación dentro de la plataforma es de entre 7 y 20 minutos por personaje, tiempo que dura aproximadamente un viaje en el transporte público o la espera en un paradero, por ejemplo, lo que no requiere del uso del tiempo productivo de la audiencia.

Así se plantea el desafío de generar una experiencia de corta duración, inmersiva y conmovedora.

Rediseño.

Para la realización del proyecto es necesaria la creación de un equipo interdisciplinario. Éste, consta de: un periodista que -en conjunto con el diseñador- define la narrativa del proyecto, confeccionando una pauta o guión que, en cierta manera, regula la interacción entre la realidad disidente presentada y la audiencia, orquestando su experiencia en la navegación de las temáticas fundamentales del proyecto dando forma al tono de voz de la propuesta. Luego, es necesario un comunicador audiovisual, que a través de la imagen debe dar forma y visualizar el tono de voz previamente diseñado. Su participación es clave ya que al momento de capturar las imágenes debe incluir la dirección de arte del proyecto. También se debe considerar que, posteriormente, “sobre” lo filmado existirá una interactividad digital con la audiencia en un formato generalmente vertical por el uso de dispositivos móviles. Seguidamente, es necesario un programador que haga posible la interactividad con el medio presentado, además de crear el soporte: la plataforma digital, apegándose a los códigos visuales diseñados que conforman la identidad del proyecto. Un sonidista se hace necesario para capturar los testimonios y diálogos de las entidades presentadas, sumado a aportar en la ambientación musical del documental, otro aspecto que funciona como medio y que se condice con la creación del ambiente esperado y el tono de voz, para en conjunto, transmitir la idea naturalizadora. Finalmente, –o primeramente– es necesario mi rol de diseñador como articulador del relato y creador del tono de voz que la propuesta requiere para cumplir sus objetivos. Es el diseñador quien debe actuar

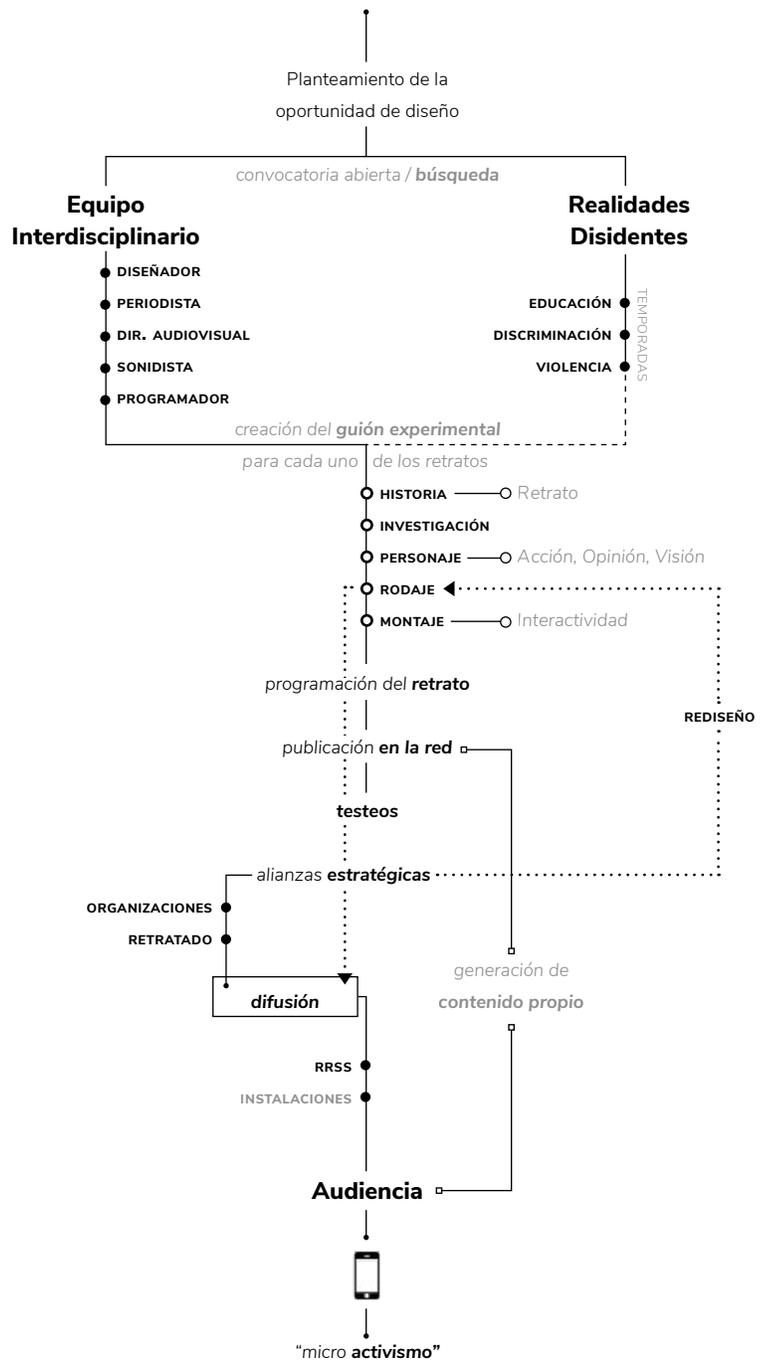
como director de arte del proyecto, previendo las consideraciones que el resto del equipo debe tener en cuenta para la producción del documental interactivo.

Por otra parte, es necesaria la búsqueda de las personas/personajes a retratar. En un comienzo la idea consistía en abordar realidades masculinas disidentes las que serían filtradas, debiendo cumplir con dos aspectos: primero, en su experiencia y expresión, debían discrepar de alguna de las ideologías patriarcales, lo que serviría para crear categorías de disidencias específicas dentro de la plataforma, y en segundo lugar, debían conocer los problemas complejos que adscribe el modelo patriarcal en la sociedad, con una Opinión, Acción y Visión al respecto. Estas tres características conforman los pilares del proyecto, pero, con el giro en base a la idea de impacto diferenciado, ahora los retratados serán principalmente mujeres y disidencias sexuales, que sean capaces de reconocer las incidencias del modelo hegemónico y que desde sus contextos propongan posturas y acciones críticas contra el modelo patriarcal, lo que se refleje en cambios de gran o pequeña escala en el paradigma social actual, dejando abierta la opción de que alguno de los retratos futuros sea un varón con las mismas características.

Se espera mostrar la opinión a través de la interactividad, visibilizar el activismo por medio de la acción del sujeto presentado, y finalmente especular sobre el panorama disidente nacional gracias a su visión del futuro. El diseñador actúa como articulador de la realidad mostrada, contando su historia a través de distintos elementos interactivos o medios, buscando potenciar las características propias de cada uno de ellos para impactar a la audiencia, dando la posibilidad que a través de esos medios o recursos se pueda discutir, explorar y compartir la experiencia humana, abriendo la posibilidad de generación de contenido al usuario, quien por medio de la interactividad vive de forma única su experiencia en la plataforma. A través del compartir se espera se difunda la plataforma y sus historias aumentando el tamaño de la audiencia.

Como otro medio de difusión, se generó una alianza estratégica con la Asamblea Antipatriarcal de Varones de Santiago, de la que soy miembro desde comienzos de este año. Como organización tratan temas de género

TE- DIS- IDEN-

enfocados en la modificación y cuestionamiento de la experiencia masculina, intentando repensar masculinidades críticas –entre otras disputas de grupos de varones excluidos o invisibilizados, como son los pueblos originarios o los homosexuales– desde contextos ocupados por identidades masculinas. Esta y otras alianzas ayudarán a enriquecer la propuesta, recibiendo feedback y precisando el uso de terminología rigurosa para favorecer y acompañar respetuosamente a los actuales ideales feministas. Vincularse con otras organizaciones feministas, trans, homosexuales, intersex, etc. permite aproximarse a las audiencias que rodean a la realidad específica retratada. Por ejemplo, vincularse con OTD (Organizando Trans Diversidades) alcanzará a un público directamente trans o que se interesa del acontecer trans sin necesariamente identificarse como tal, lo que enriquece la discusión ya que el patriarcado transgrede de forma transversal.

Finalmente, cabe mencionar que el ideal del proyecto es alcanzar a un público amplio, pero esto no determina su éxito. La importancia está en el impacto del mensaje transmitido y en poner en valor la idea de disidir para la formación de relaciones tolerantes, respetuosas e igualitarias en la sociedad. Es por esto que si solo un pequeño grupo de personas alcanza la plataforma, pero es capaz de visibilizar y cuestionar el patriarcado en sus contextos personales, entendiendo y repensando su experiencia masculina con el mundo, el proyecto logra su cometido.

Equipo.

En base a la complejidad del proyecto se busca crear un equipo para responder de la mejor manera posible al proceso de titulación para complementar conocimientos con otras disciplinas que se relacionan de formas más directas con lo documental, como lo son el periodismo y el mundo audiovisual. En la formación del equipo me contacté con Manuela Pérez Valle, amiga y estudiante de quinto año de Periodismo en la UC. Manuela venía llegando de un semestre de intercambio en Italia en donde tomó varios cursos sobre Feminismo, y al contarle sobre mi proyecto no dudo en colaborar. En conjunto, generamos una convocatoria abierta para buscar un estudiante de Dirección Audiovisual –miembro fundamental para la realización del proyecto– a través de nuestras redes sociales personales y las de estudiantes, en la que se solicitaba un reel o portafolio de trabajos para reconocer el estilo visual del interesado y si este coincide con las aspiraciones del proyecto. Luego de recibir tres interesados vía e-mail, Manuela recibe un mensaje interno de Martín Vilaplana, amigo suyo y estudiante de quinto año de Dirección Audiovisual, en el que preguntaba de qué se trataba el proyecto y cuáles eran los deberes a realizar. Coordinamos una reunión en el Campus Casa Central, en la que expuse brevemente el proyecto y finalmente, Martín se incorpora al equipo de Disidente, demostrando interés en la interactividad y en la complejidad de retratar “lo diferente” intencionando la creación de un vínculo con la audiencia. Ningún integrante del equipo había trabajado anteriormente en un proyecto de este tipo, sólo nos une la intención de cambiar el paradigma social, la afición a los desafíos y lo desconocido. Otro miembro clave para la realización del proyecto es el programador, a quién buscamos a través de nuestros propios contactos ya que en los grupos abiertos consultados todos solicitaban un proyecto más avanzado o remuneración monetaria. Por esto –considerando los pocos recursos económicos disponibles, la envergadura de este proyecto y que para el proceso de título la implementación total no siempre es necesaria– se postergó la búsqueda de programador y de un sonidista para una siguiente etapa, considerando la realización de prototipos para exponer el proyecto a la comisión.

MARTÍN, 22
DIR. AUDIOVISUAL.

MANUELA, 22
EDITORA.

El guión es, a menudo, el aspecto más subestimado del proceso documental. Una corriente de pensamiento sugiere que el proceso de realización de documentales debe ser fluido y orgánico, por lo que el realizador experimenta la película tal como la produce. Muchos cineastas escriben una ‘edición en papel’ después de filmar, en lugar de un guión. Este proceso ha funcionado y funciona con muchos tipos de películas. Especialmente cuando el realizador graba eventos que escapan a su control, como manifestaciones políticas, eventos, desastres naturales, disturbios y manifestaciones, etc. Sin embargo, en la mayoría de las películas, el realizador se pregunta: “¿Qué debo grabar?”

Das, 2007

De todas las precondiciones que pide la industria, la escritura del guión documental es la más difícil de cumplir satisfactoriamente. Si es demasiado “cerrado” anula el factor sorpresa y los hallazgos espontáneos del rodaje. Si es demasiado “abierto” supone un importante riesgo de dispersión. Entre los dos el director está obligado a encontrar un punto de equilibrio, junto con explorar los lugares de filmación y hacer una investigación temática exhaustiva. La única ventaja del género es que el guión documental se “reescribe” más tarde en la moviola (porque se mantiene abierto hasta el final). En realidad el montaje documental no presupone sólo ensamblar los planos, sino concluir el trabajo de guión iniciado al principio de una manera prospectiva

Guzmán, 1998

Creación del guión.

A pesar de que existen debates en el mundo audiovisual sobre la pertinencia de un guión para una película documental o sobre la forma de construirlo, se decide realizar un guión experimental basado en la estructura tradicional de documental que plantea Patricio Guzmán –reconocido documentalista chileno–, para empezar a dar forma al proyecto y ordenar la metodología de trabajo, dejando el proceso abierto a experimentar dentro de las etapas con la interactividad planteada anteriormente. Guzmán (1998), establece que el periodo de trabajo en un guión para un filme documental es de siete meses o más, y se divide en cinco etapas claras, en las que se obtienen nuevas versiones del mismo ya que en el proceso el director debe enfrentar imprevistos por el hecho de retratar la realidad cambiante, lo que modifica constantemente el accionar del equipo y la narración de la historia.

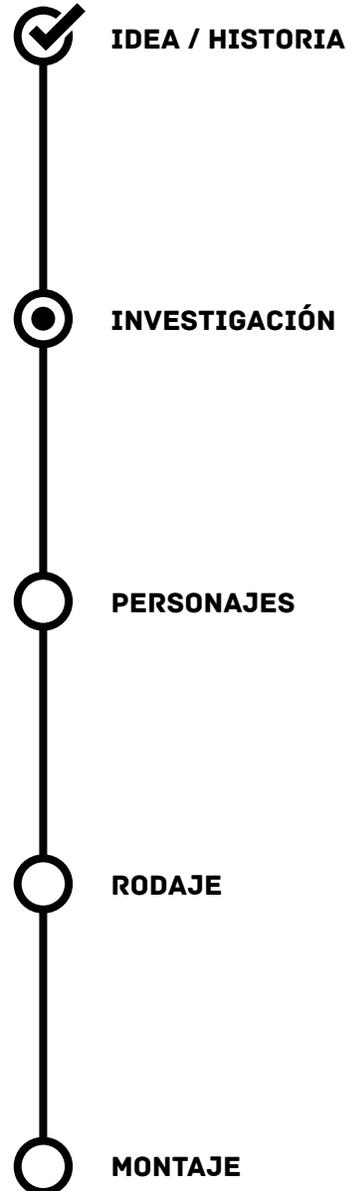
Estas etapas son:

- 1) **Hallazgo de la idea y la historia.** Sinopsis (1 mes).
- 2) **Investigación previa.** Guión imaginario (2 meses).
- 3) **Localización de los escenarios y personajes.** (1 mes).
- 4) **Preparación del rodaje. Tercera versión** (1 mes).
- 5) **Montaje en Moviola o Avid.** Cuarta versión (2 meses o más).

En base al corto tiempo para cumplir con el desarrollo del guión, la filmación, el montaje, los testeos y rediseño para el proyecto de título, el guión experimental levantará a grandes rasgos las temáticas a tratar, y, en específico, menciona puntos claves y críticos que generalmente no son mencionados o profundizados y que como equipo consideramos importante esclarecer a la audiencia, lo que intenta agilizar el proceso de producción y diferencia este proyecto de otros documentales. Estas etapas mencionadas por Guzmán irán apareciendo durante el desarrollo del proceso de manera intermitente, debido a los distintos obstáculos enfrentados por el equipo documentalista primerizo.

El primer paso ya estaba dado, nos propusimos contar historias reales de personajes disidentes a la estructura patriarcal y que a través de sus vivencias se pudiera exponer al modelo patriarcal invisibilizado para generar en la audiencia masculina un auto-cuestionamiento de sus conductas que motive un cambio en sus comportamientos y relaciones humanas. Los siguientes pasos eran la investigación y la elección de personajes, los que tuvieron procesos de iteración constante. La investigación también estaba avanzada, el patriarcado y su incidencia ya estaban examinados profundamente, pero la historia debía ser contada por las disidencias, por lo que se necesitaba seleccionar un personaje e investigar sus vivencias particulares.

CREACIÓN DEL GUIÓN

EDUCACIÓN SEXUAL GAY FILIACIÓN HOMOSEXUAL HOMBRE EDUCADOR MASCULINIDAD FRÁGIL INVISIBILIDAD LÉSBICA DERECHOS TRANS VIOLENCIA MUJER MUJER Y HOGAR

Selección de personajes.

En cuanto al giro en el foco del proyecto, como equipo buscamos caracterizar distintos “tipos” de realidades disidentes que se ven vulneradas por los órdenes patriarcales y que tienen una opinión y acción consistentes para ejercer resistencia. En conjunto con Manuela desarrollamos un levantamiento de información, en el que buscamos noticias en medios chilenos e internacionales, unos renombrados y otros menos conocidos, que nos permitieran reconocer ciertas temáticas, estilos de vida, contextos y grupos para representar a los personajes deseados y para encontrarlos en nuestro contexto nacional. Surgen automáticamente muchas temáticas en torno al feminismo, pero consideramos que para la primera etapa era más interesante aproximarse a otras historias más invisibilizadas o menos profundizadas, como podrían ser los múltiples asuntos omitidos del mundo lésbico, la adopción homoparental y otros temas en torno a la filiación homosexual o el atropello a los derechos humanos de las personas trans, entre otros. Reconocimos que hoy las conductas homofóbicas son “menos toleradas” por la sociedad común y que dentro del mundo lésbico no surgió rápidamente alguna materia de interés o alguna problemática en particular, probablemente por desconocimiento. El mundo trans, los debates en torno a la ley de identidad de género, la falta de educación sobre el género y la discriminación constante e injustificada que viven estas personas son los enfoques más atractivos para el equipo por lo que se decide tomar ese camino para el desarrollo del primer prototipo.

Caracterización de temporadas y retratos.

Alejándose de la confección formal del guión, pero en pos de dar orden y consistencia al proyecto, se ordenaron las temáticas levantadas, para luego separarlas en macro-temas que permitieran empezar a estructurar la narrativa de la plataforma. Se reconoce que el origen de la mayoría de las vulneraciones a la disidencia ocurren por falta de educación en distintos contextos como lo puede ser el familiar o en los establecimientos educacionales, por ejemplo, lo que fija como primer tema a abordar a la Educación. Como otro patrón que se repite en el listado de posibles temáticas a tratar –y como consecuencia del tema anterior– surge la Discriminación, que aparece desde diversas aristas, como por ejemplo en la privación del acceso al trabajo, a los derechos humanos básicos de las disidencias, también el hostigamiento constante, el trato como “menos persona” o como ciudadanos de segunda clase son tipos de discriminación considerados inusuales pero que ocurren diariamente. Finalmente, cuando la discriminación es extrema, se traduce en odio lo que generalmente conlleva en actos de Violencia. Conocido es el caso de Daniel Zamudio, pero no así el de Nicole Saavedra o el de muchos otros que siguen ocurriendo y que no llegan a una resolución. Como sociedad generamos leyes para castigar a los violentos, pero no consideramos tratar el problema en su origen para evitar que estos actos sigan ocurriendo, actos violentos que no siempre son físicos, sino muchas veces simbólicos.

En primera instancia se decidió organizar la plataforma documental en temporadas, cada una con cuatro episodios distintos, por ende cada una con guión distinto (de estructura similar, pero diferente ya que se adecuará la forma al contenido que se quiere mostrar). Cada episodio tendría una estructura Fishbone o de “espina de pez” la que, desde una línea central conformada como un documental tradicional, permite a la audiencia navegar por otras partes de la misma historia siempre regresando a la estructura de base. En la línea principal se presenta la vida diaria de la realidad disidente retratada, pasando por temáticas como su infancia, su opinión sobre el desarrollo del tema de la temporada (Educación, Discriminación o Violencia) hasta la actualidad en relación a su realidad particular (Mujer, Hombre, Cis, Trans, Homo, Hetero, etcétera), su postura crítica, sus reacciones como activismo y su visión a futuro. Esto desemboca en un cierre donde se entrega la posibilidad a la audiencia de ser parte de un “micro-activismo”, en el que –dependiendo de la realidad disidente abordada– se expondrá un llamado a la acción, entregando formas de acompañar la lucha y facilitando a la oportunidad de expresar inconformidad con las limitantes que el patriarcado impone en diversos espacios sociales.

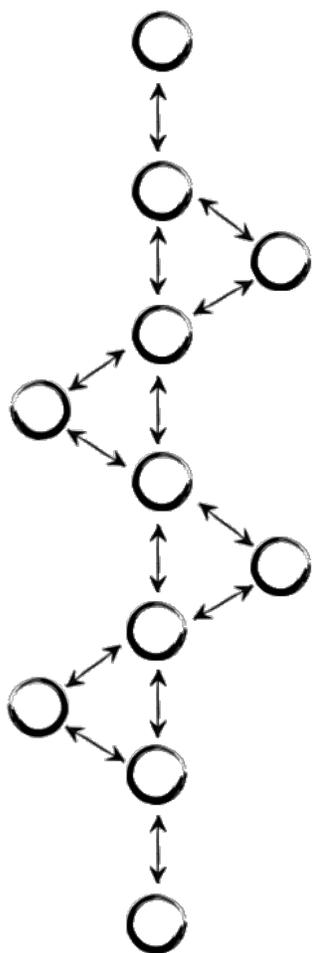
En las aristas externas de la estructura se expondrían temas alternativos, en búsqueda de profundizar sobre lo vivido por la realidad desde puntos de vista más objetivos, mencionando conceptos claves para comprender en profundidad las temáticas y dialogar de manera informada, ahondando en los proyectos de ley y sus implicancias o exhibiendo el estado actual de los contextos en que se desenvuelven las disidencias, por dar algunos ejemplos. Si bien esta forma de organizar el documental responde a la idea de interactividad y propone una mayor inmersión de la audiencia, luego de consultar con el profesor de Diseño Audiovisual UC, José Vélez, se reconoce la capacidad del proyecto de título como uno en el cual se puede experimentar y ampliar las barreras del storytelling sumado a la esencia de la temática que plantea separarse de lo considerado común, por lo que se prefiere “reducir” el prototipo a presentar que la idea del proyecto.

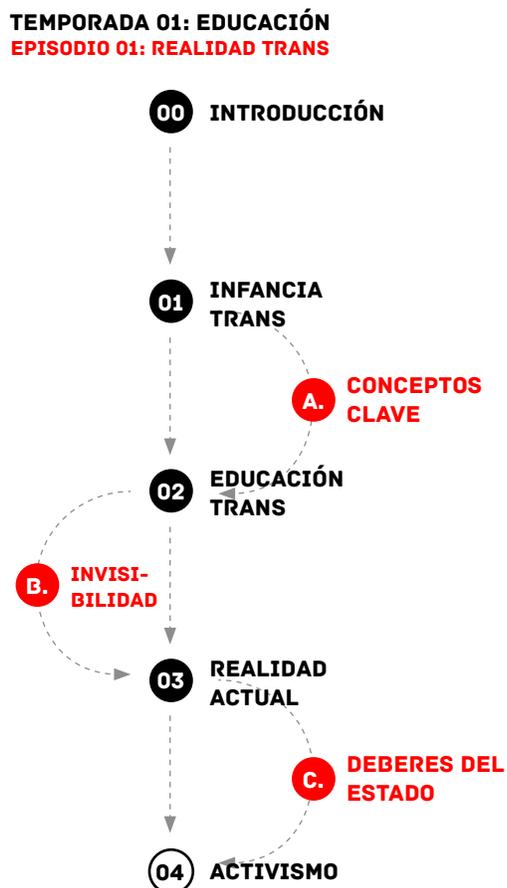
Con una estructura lineal tradicional que atraviesa su núcleo, la narrativa Fishbone permite a los espectadores desviarse y explorar las subhistorias de su cuento, pero siempre los regresa al hilo principal de su historia.

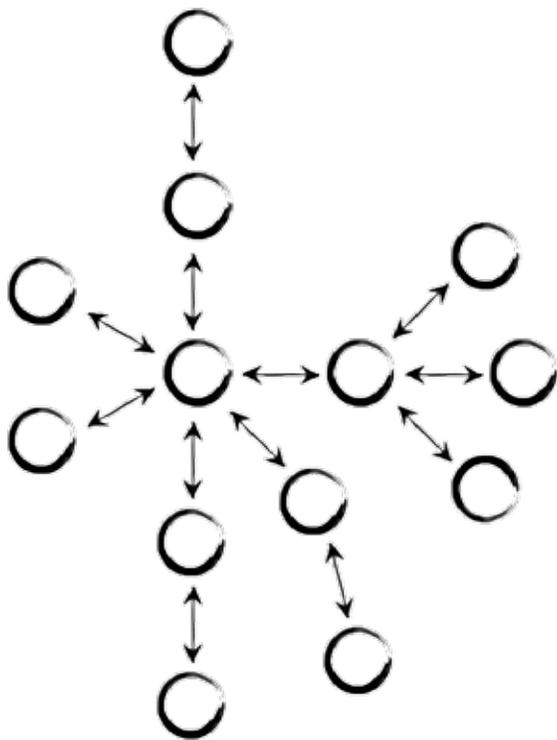
Directors Notes, 2016

Fishbone Narrative, Directors Notes.

Primera caracterización Episodio 01.

Concentric Narrative,
Directors Notes.

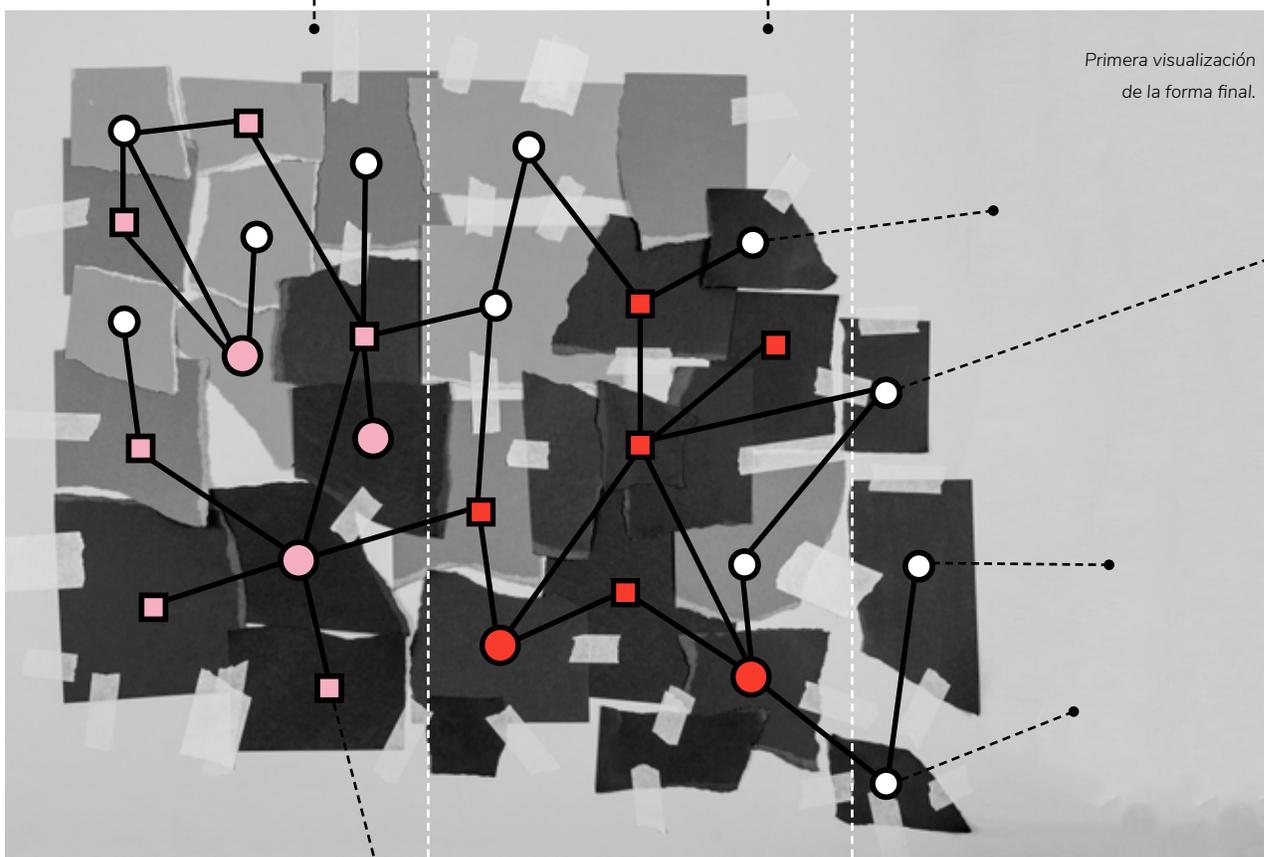
**Los espectadores
pueden elegir qué
camino tomar,
en cualquier orden
que les apetezca,
pero siempre
regresan a esta
área central.**

Directors Notes,
2016

Rediseño en Red. Retratos.

En consecuencia, como equipo sentimos que la estructura Fishbone era limitante para el desarrollo futuro, lo que nos llevó a rediseñar y reorganizar la estructura antes planteada, dándole ahora una forma de red neuronal, en la cual se podrían conectar temáticas entre episodios y entre temporadas, otorgándole un mayor dinamismo a la plataforma permitiendo que esta se actualice cada vez que se agregue contenido nuevo. **Así surge la idea de retrato, que no encasilla al episodio, sino que permite se entremezclen las experiencias expuestas desde sus similitudes, creando retratos personales y comunes, en los que la audiencia en el futuro podrá sumar contenido propio.** Se utiliza ahora una estructura similar a la Concéntrica, donde el retrato de la persona órbita en torno al punto central: el Activismo o 'llamado a la acción', pudiendo llegar a él desde distintos nodos. Así, cada retrato se vuelve fluido y se pone énfasis en la interpelación de la audiencia y en la transformación del comportamiento. Se entremezclan vivencias entre retratados que exponen sucesos similares, densificando el contenido y permitiendo que la audiencia las valore al comprender que no son situaciones aisladas, sino que se repiten y se seguirán repitiendo si no modificamos nuestras conductas.

- RETRATO PERSONAJE
- PARTES HISTORIA
- MICRO ACTIVISMO

Cada recorte representa extractos de la historia del personaje, que pueden ir vinculándose con otros recortes-historias de otros personajes y –según la navegación en pantalla– posibilita saltar entre retratos y entre temporadas siguiendo un hilo conductor basado en la temática tratada que siempre deriva en el “llamado a la acción”.

Construí una carrera por autodesprecio, y ya no quiero hacerlo. ¿Porque entiendes lo que significa la auto-depreciación en alguien que ya existe en los márgenes? No es humildad. Es humillación. Debo contar mi historia como se debe, porque pagué mucho por una lección que nadie parece querer aprender. Va más allá de la homosexualidad. Se trata de cómo debatimos en público temas delicados. Es tóxico, infantil y destructivo. Creemos que es más importante estar en lo cierto que apelar a la humanidad de la persona con la que no estamos de acuerdo. Debo contar mi historia como se debe porque uno aprende de la parte de la historia en la que se centra.

Hannah Gadsby, 2018

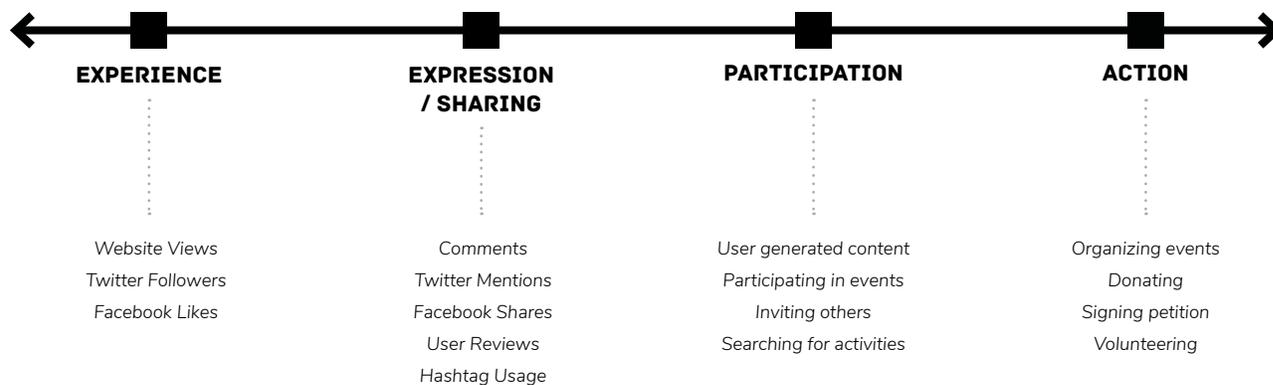
Importancia del retrato.

En su stand-up comedy de Netflix, la humorista Hannah Gadsby (2018) plantea la necesidad de contar su historia desde un punto de vista alejado del humor, en el que se puedan discutir problemas sociales como la violencia y la discriminación de forma seria y constructiva, temas sobre los que ella generalmente bromea y de los cuales fue víctima. El retrato de las disidencias cobra importancia cuando comprendemos, por ejemplo, que seguir burlandonos de chistes homofóbicos o misóginos no hace nada por un progreso en cuanto a relaciones igualitarias en la sociedad. Por lo mismo es necesario levantar este tipo de plataformas para abrir discusiones en torno a vivencias personales reales, en las que el impacto del patriarcado sea fácil de reconocer, impactando a la audiencia a través del testimonio.

PASSIVE ENGAGEMENT

ACTIVE ENGAGEMENT

Media Engagement Continuum.
The Harmony Institute, 2013

Storytelling Impact.

Napoli (2014), al hablar de la medición del impacto en los medios, menciona al compromiso de la audiencia como “un paso necesario para lograr un cambio social más amplio y de más largo plazo”, y si bien impacto y compromiso no son lo mismo, los conceptos están relacionados: el compromiso es un paso intermedio significativo para generar impacto. Asimismo, plantea jerarquías de compromiso en la que a distintos actos (englobados en cuatro categorías) se les asignan distinto peso de acuerdo puedan contribuir a un impacto mayor o más activo. Estas se exponen en un diagrama de The Harmony Institute, donde el compromiso cívico es el mejor valorado en cuanto a formas de compromiso, definiéndolo como la capacidad de:

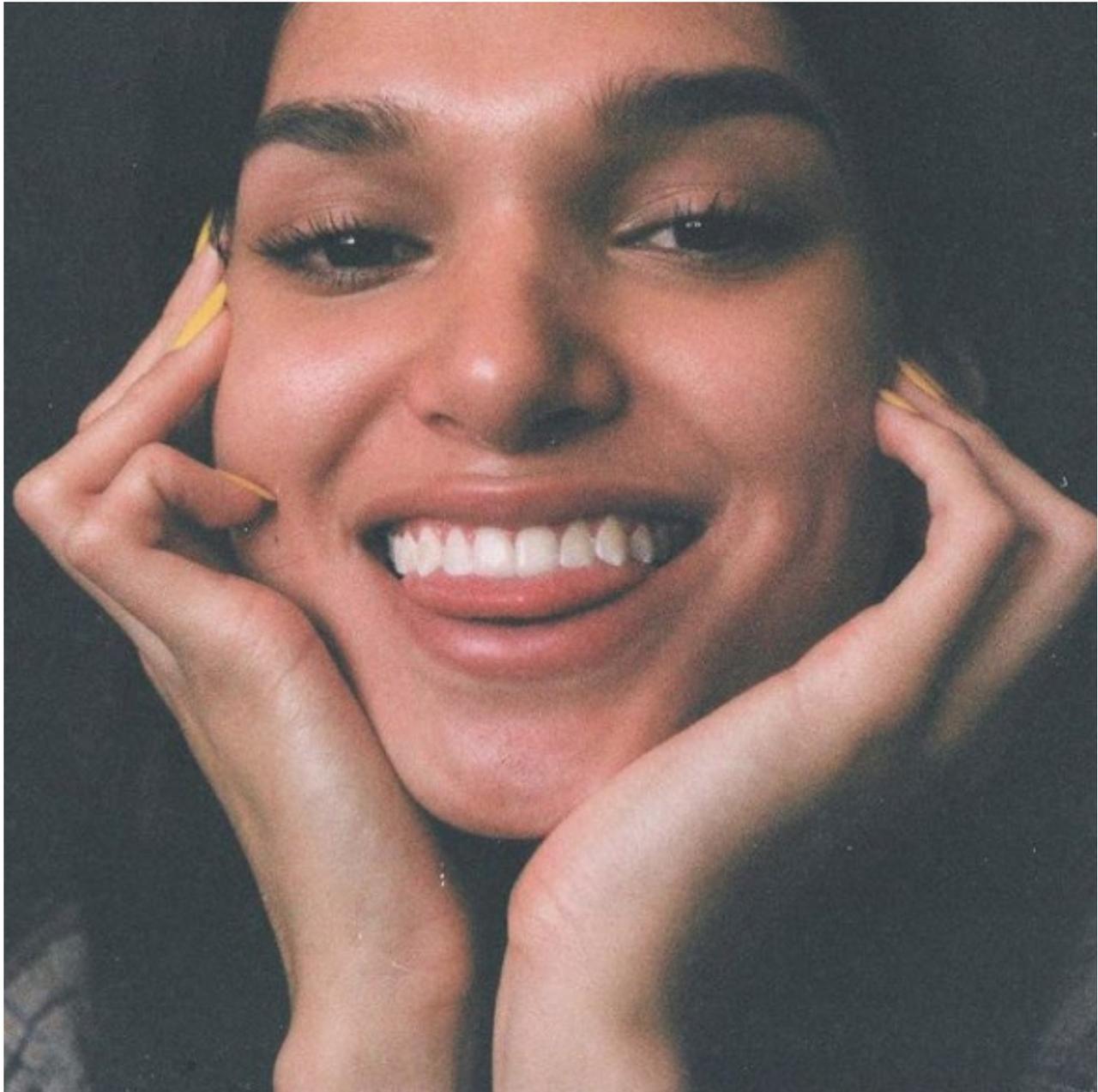
1. Adquirir y procesar información relevante para formar opiniones sobre asuntos cívicos.

2. Expresar y debatir opiniones y creencias relacionadas con asuntos cívicos.

3. Tomar medidas con respecto a asuntos cívicos.

(Gordon, Baldwin-Philippi, y Balestra, en Napoli 2014)

El uso de medios o plataformas tecnológicas como smartphones, tablets y computadores para promover el compromiso cívico, entrega una medición particular del impacto de diversas iniciativas por la multiplicidad de herramientas con las que cuenta. Estas características únicas pueden incentivar actos en la audiencia, como participar en una marcha, firmar una petición, comentar en línea o votar. En consecuencia, el llamado al activismo que plantea la plataforma en su cierre, se enmarcará dentro de las iniciativas activas, lo que de ser utilizado por la audiencia, se traducirá en que el retrato diseñado generó un impacto positivo.

Helenia Melán. Instagram Personal: @heleniamelan

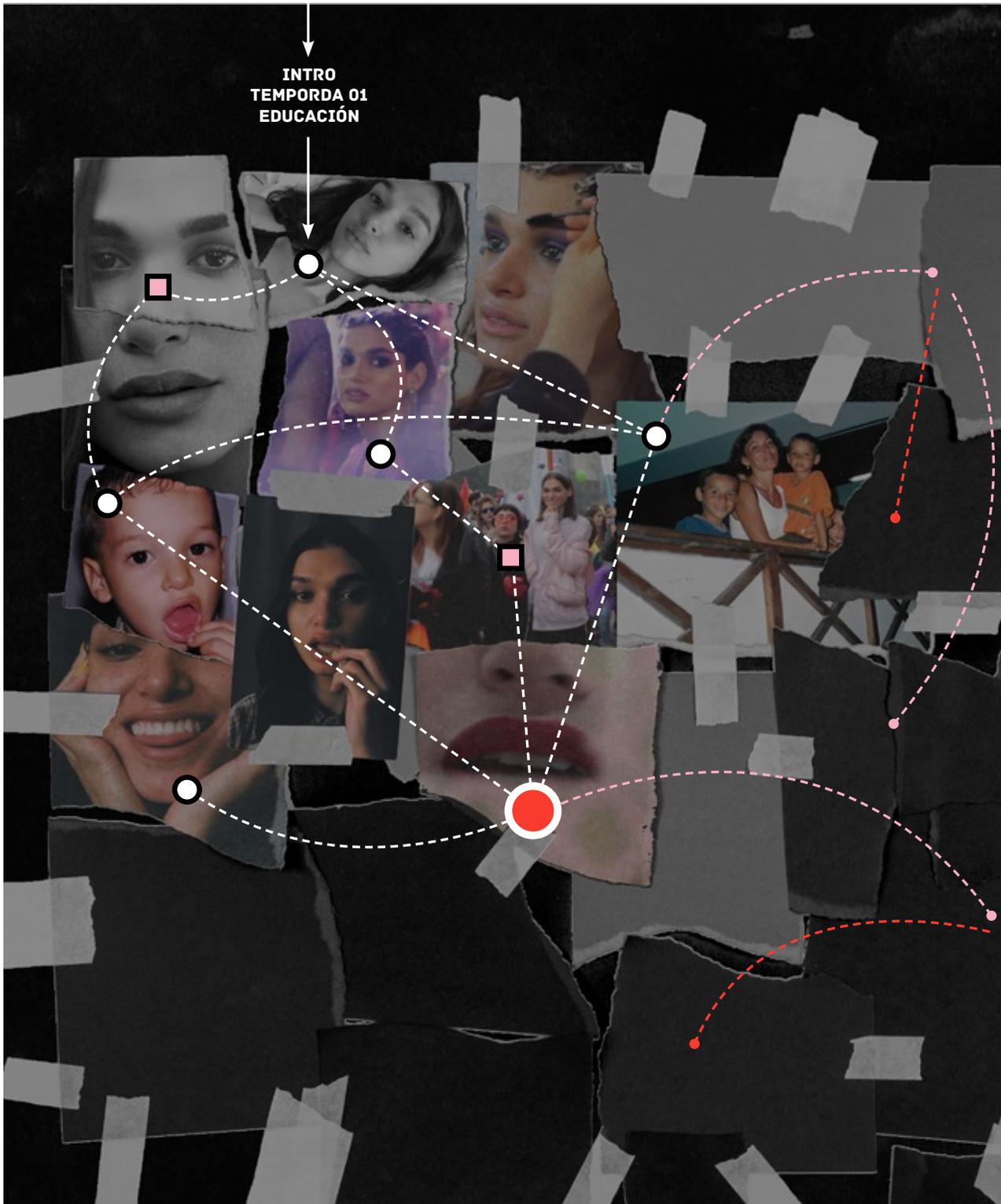
Primer Rodaje con Helenium

Profundización en temáticas disidentes.

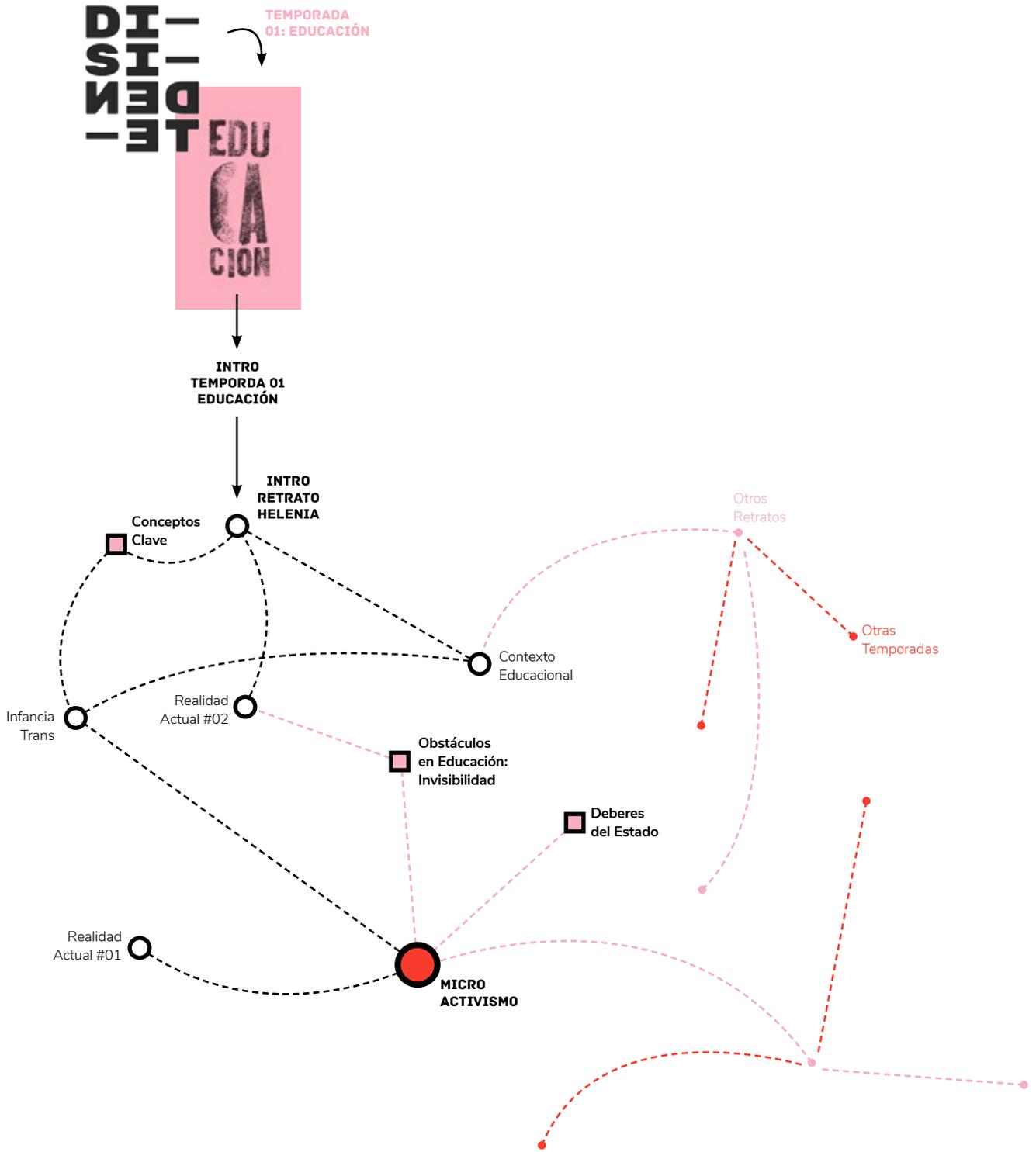
Volviendo a la formalidad del guión, se hace necesario volver a investigar particularmente sobre las realidades trans y sobre cómo el patriarcado las afecta. En primera instancia se consultaron medios digitales e impresos, encuestas, tratados y leyes nacionales e internacionales, y, finalmente con un conocimiento un poco mayor, se conversó con un OTD (Organizando Trans Diversidades) una de las organizaciones con mayor visibilidad e incidencia en el acontecer social en cuanto a realidades trans se trata. En base a lo anterior, los temas elegidos a tratar para el primer retrato de la primera temporada (**Trans+Educación**) fueron: Infancia trans y el proceso de autoconocimiento, la realidad educativa y opinión sobre el contexto educacional actual, su postura crítica y accionar desde sus espacios profesionales. También se sumaron, conceptos claves para la discusión, los obstáculos para la educar en diversidad y el tema de la invisibilidad trans y, finalmente, los deberes del Estado en cuanto a educación, derechos sexuales y no discriminación.

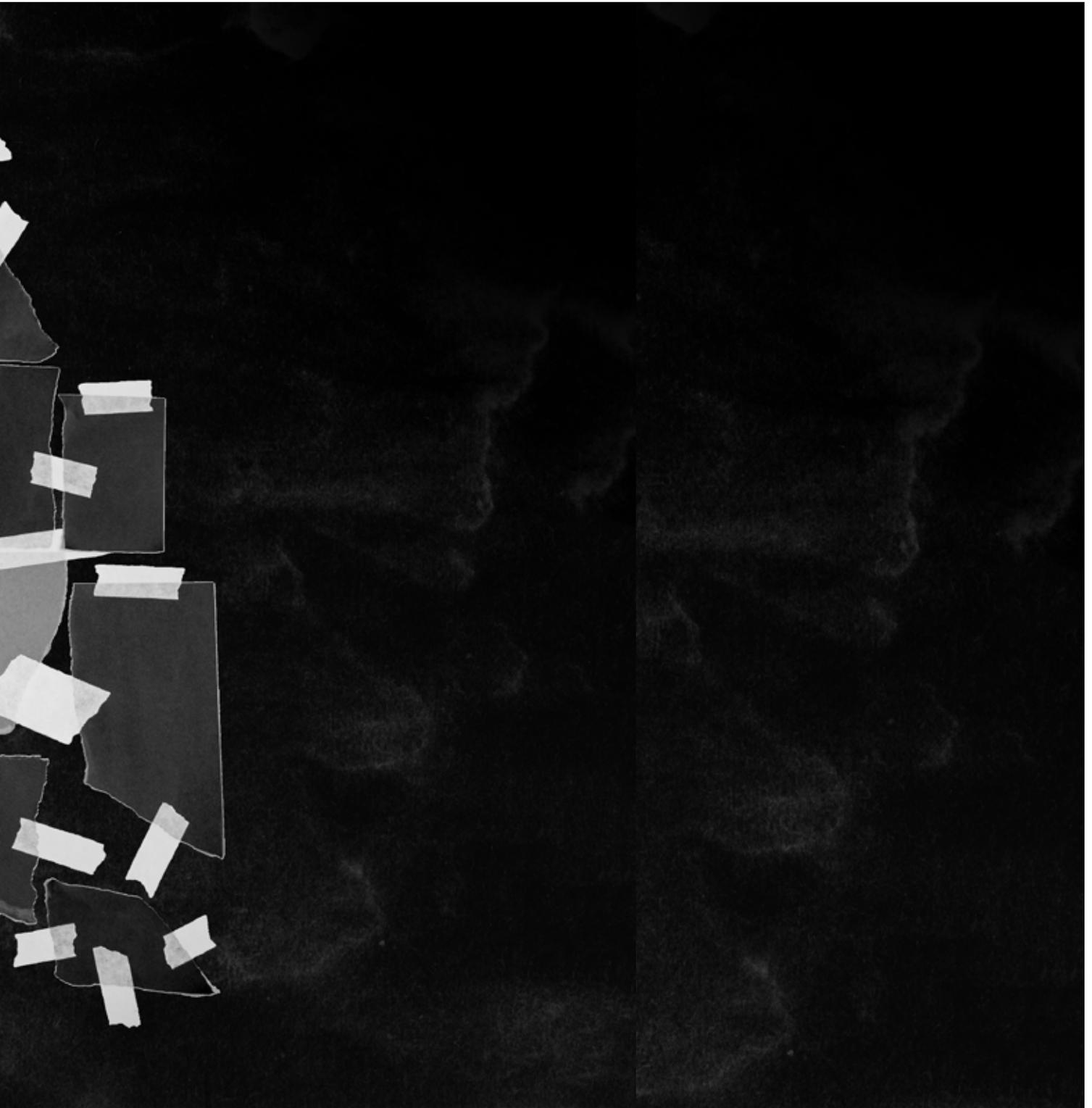
En un comienzo fue difícil encontrar a quién retratar, no conocíamos a personas transgénero que cumplieran con las expectativas del proyecto. Como equipo buscamos a alguien ya visible en los medios que pudiese darle mayor difusión al proyecto, pero lo realmente importante era su motivación personal que se reflejaba en su accionar, en su crítica al modelo patriarcal y en su conocimiento del tema tratado. Luego de varios intentos pudimos contactar vía Instagram con Helenium Melán, una de las modelos más reconocidas en el medio actual. Ella es una mujer trans, colombiana de 22 años que comenzó su transición llegando a Chile hace unos cuatro años aproximadamente. Estudia Diseño de Vestuario en la Universidad del Pacífico y utiliza sus espacios como diseñadora de indumentaria y sus redes sociales para dar visibilidad e importancia a las temáticas trans y abrir el pensamiento en torno a la expresión del género. Luego de una breve reunión en la que explique el proyecto y la intención de que fuera la protagonista del primer retrato, ella accede a participar del proyecto, se le comparte el guión para que pueda revisarlo y modificarlo en búsqueda de darle mayor autenticidad o naturalidad. Por lo mismo, utilizando estrategias periodísticas de entrevista, se confeccionaron preguntas que guíen la conversación permitiendo tocar la mayoría de los temas planteados en el guión sin interferir en la postura o en la narración del retratado. Helenium nos permitió acompañarla e invitó a diferentes eventos en los que pudimos filmarla en sus contextos públicos y en algunos más íntimos, esto sumado con su testimonio permite analizar las implicancias del modelo patriarcal, lo que se verá retratado en el prototipo final.

VER GUIÓN EN ANEXOS >>>>

Primera visualización. Superposición de Rediseño en Red del guión.

Primera visualización.
Forma final con elementos.

PROYECTO Y DESARROLLO

DIRECCIÓN CREATIVA

Lineamientos gráficos y Audiovisuales.

Con la última versión del guión conformada se pueden empezar a considerar aspectos visuales para preparar el rodaje, por lo que es necesaria la dirección creativa del proyecto. Los recursos gráficos utilizados se conforman sobre cinco conceptos claves, y su traducción a lo visual. Estos conceptos fueron rescatados de las temáticas principales del proyecto y de la forma en que la plataforma las aborda.

Crítica/o: Busca generar una crítica y así como cuestiona la masculinidad hegemónica, cuestiona también el diseño gráfico como una disciplina que está estructurada de ciertas formas para ser mercantilizada, por esto –en cuanto a lo visual– no teme a romper las reglas “establecidas” a la hora de componer sus mensajes.

Humano: Volviendo al retrato, Disidente busca representar fielmente a las personas/personajes dentro de la plataforma, por lo mismo lo hecho a mano cobra importancia en el intento de naturalización de la disidencia.

Activismo: Rescata el imaginario visual, lo espontáneo, la creatividad en el mensaje y el oficio del cartel o afiche de protesta, en cuanto a lo crítico y lo humano recién explicado.

Patologización: Como recurso irónico se utilizarán gráficas y tipografías médicas clásicas y reinterpretadas en lenguajes relacionados con lo digital. Esto, por el constante intento de la sociedad de tratar como enfermos a las realidades disidentes, desde la homosexualidad en tiempos pasados a todo lo que hoy engloba a lo trans y lo no-binario.

(De)Construcción: En pos de la deconstrucción de la masculinidad, y la construcción de relaciones igualitarias en la sociedad, del entendimiento y la empatía con la disidencia, el proyecto se visualiza como una forma en constante modificación, algo así como un collage, un diario, bitácora o moodboard.

En cuanto a los lineamientos audiovisuales para el primer retrato, el **registro de cámara en mano** busca hacer sentir al espectador como participe del desarrollo de la acción. De esta manera los cortes abruptos generan un montaje rítmico que entiende sus momentos de decantación y los de avance, pues la evolución narrativa intentará generar identificación a través de los accesos variados a la realidad del personaje.

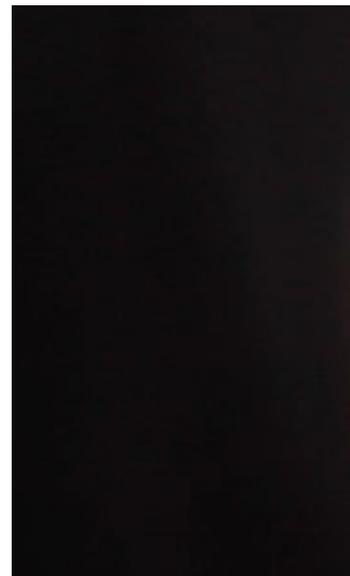
Utilizando **espejos e imágenes reflejadas y refractadas** logramos alcanzar equilibrios visuales donde se puede extrañar y mutar la percepción de quien proyecta para proponer dualidades y terceridades narrativas que permitan mostrar fortalezas y vulnerabilidades arraigadas en Helenium, la personaje central del documental.

Sus **imágenes de archivo y material encontrado** serán intervenidos tipo collage y servirán en función de ilustrar el pasado en Colombia de Helenium y su familia. Permitiendo este acceso otorgaremos el peso suficiente de la historia familiar que preconiza las existencias y que buscamos superar y transformar.

Finalmente, en cuanto a los planos y encuadres, se filmará considerando que la verticalidad del dispositivo móvil, encuadrando a la retratada en el centro en la mayoría de las tomas. Se utilizarán **planos de detalle y primer plano** para dar un sentimiento de proximidad, y **planos americanos y abiertos** para jugar con la idea de ser un espectador alejado o un acompañante cercano. Otros encuadres pueden aparecer por la naturaleza experimental del proyecto y serán adecuados al formato en el proceso de montaje.

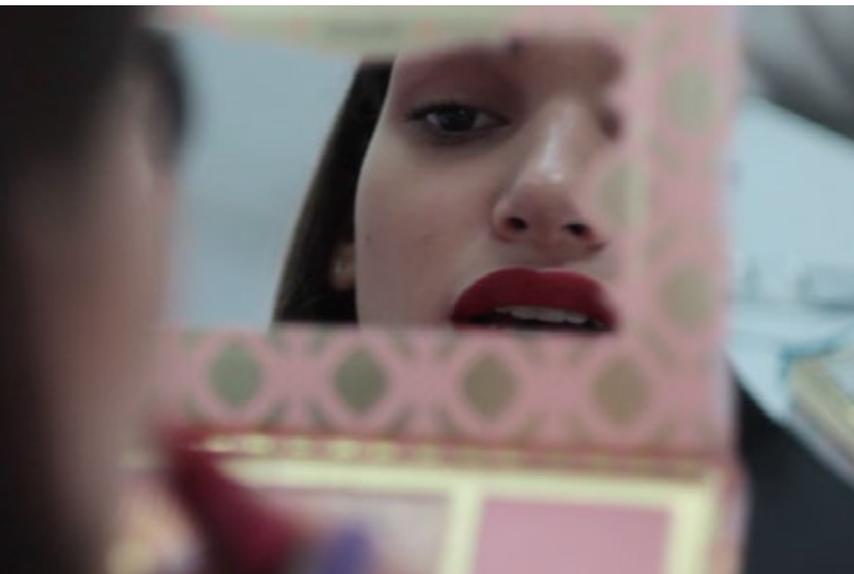

Helenium. Marcha del Orgullo, 2018
Maqueta Crop Smartphone

Mantener la mirada “abierta” es un requisito insoslayable. Si uno actúa demasiado apegado al guión primitivo corre el riesgo de abandonar la “energía” de los hechos inesperados que nos presenta el rodaje. [...] Mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo ya previsto es una facultad que el cineasta documental debe aprender a ejercer todo el tiempo.

Guzmán, 1998

Helenia. Reflejo, 2018
Rodaje Disidente.

PROYECTO Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Diseño de la Interactividad.

Como último aspecto considerado antes del rodaje fue necesario diseñar la interactividad del usuario con la plataforma. Cada una de las partes mostradas se comportaría según el mensaje que se buscaba entregar a la audiencia. Para realizar esto se utilizó la información recabada, y se hicieron sesiones de brainstorming con otros estudiantes de diseño para crear “poesías visuales” potenciando la idea de generar empatía en el usuario por sobre lo informativa que podría llegar a ser la plataforma, sin dejar de lado esta posibilidad. De estas sesiones –centradas en desarrollar la visualidad y el tono de voz del guión– se rescataron nuevas ideas para cada una de las partes.

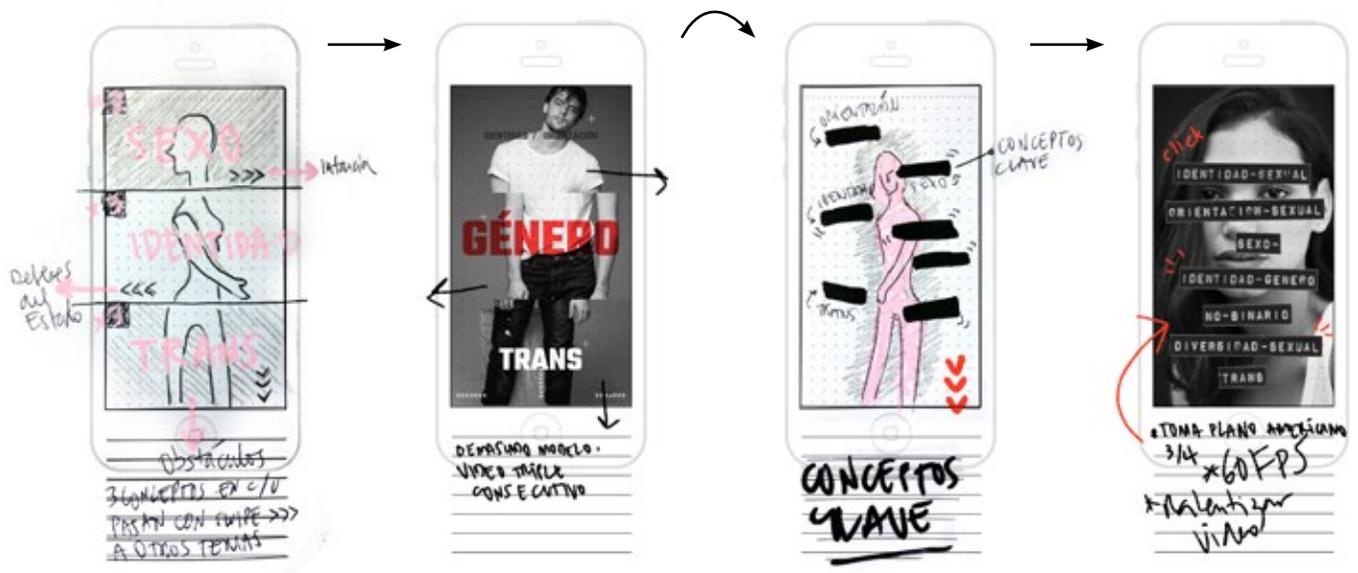
En primer lugar, para introducir el proyecto y la temporada, se buscará generar un sentimiento de comunidad utilizando múltiples voces que hablen sobre el proyecto y sus objetivos, además, se busca trabajar “la ignorancia”, exponiendo a la audiencia a extractos de noticieros donde puedan reconocer que no desconocen en profundidad el acontecer de la disidencia.

En la sección de Conceptos Claves se modificó la narrativa, para que fuera entendible por una audiencia común, matizando cada concepto con ejemplos, así, en este apartado en particular, se buscará abordar todo desde una lógica relacionada a lo educativo. Helenia aparecerá en plano general explicando cada uno de los conceptos que tienen relación con la expresión del género y las vivencias internas y externas de cada ser humano, haciendo una analogía a lo corporal y lo mental acercando el encuadre a distintas zonas de su cuerpo durante el relato.

Otra idea fue alejar el foco de “lo trans” para dejar de retratar al personaje como alguien “diferente”, y en el desarrollo de los temas ir develando la identidad de la retratada. En la introducción se utilizará un lenguaje para interpelar a la audiencia, abriendo cuestionamientos personales con preguntas que probablemente no se han hecho. Esta idea, en el tema ‘infancia trans’ se modificará en la búsqueda de conmover y vincular a través de recursos viscerales como la mezcla de un narrador adulto con uno infantil.

En cuanto a los Obstáculos en la Educación, se provocará incomodidad en la audiencia permitiendo solo ver o solo escuchar el contenido, nunca mostrándolo de manera simultánea, haciendo una analogía con la idea de invisibilidad que provoca el no abordar estas materias en la sala de clases o en el hogar. En cuanto a los deberes del estado se pretende componer el contenido asimilando un escritorio o biblioteca con archivos desordenados en el que la audiencia puede descubrir cada uno de los extractos a presentar, esto como una crítica al papeleo burocrático que entorpece la aprobación de leyes como la de identidad de género.

Para el contexto educacional y la realidad actual se trabajara como un documental tradicional, empleando solo recursos audiovisuales en la narrativa. A estos se les sumará interactividad similar a la red social Instagram, que en sus Stories permite pasar y regresar al contenido con un solo ‘tap’, agregando navegabilidad a esta parte del retrato.

Finalmente, para presentar el activismo Hellenia se grabará a ella misma con su celular describiendo la importancia de empezar a reaccionar y aportar en de pequeñas o grandes formas para modificar las conductas. Para el desarrollo de esta parte, se consultó con OTD, Organizando Trans Diversidades, para seleccionar el camino “activista” a tomar. Ellxs mencionaron la posibilidad de denunciar espacios trans-fóbicos, difundir marchas y actividades por medio de la plataforma y educar, por lo que se entregará la posibilidad de descargar un sticker de denuncia (que esperamos en el futuro se modifique por una denuncia a través de la geolocalización), la posibilidad de suscripción para ser informados de marchas y juntas de firmas, y un pack de fotografías digitales que pueden ser subidas a las redes sociales para educar según los conceptos básicos.

* Como otro posible recurso visual (su utilización se considerará según el material filmado) es el Efecto Moiré, una interferencia visual ocasionada por la interacción de dos patrones de trama, situados uno encima del otro en posición “errónea”, comparando la belleza compositiva de lo considerado “incorrecto” con las realidades disidentes, y que además, permite ver o no lo que ocurre tras la trama, posibilitando su relación con la idea de invisibilidad antes planteada.

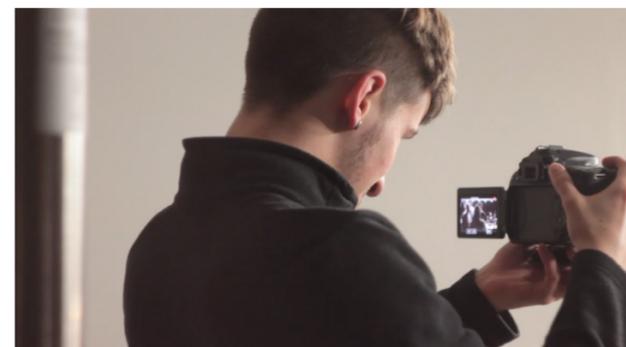
- IDEA / HISTORIA
- INVESTIGACIÓN
- PERSONAJES
- RODAJE
- MONTAJE

PROYECTO Y DESARROLLO

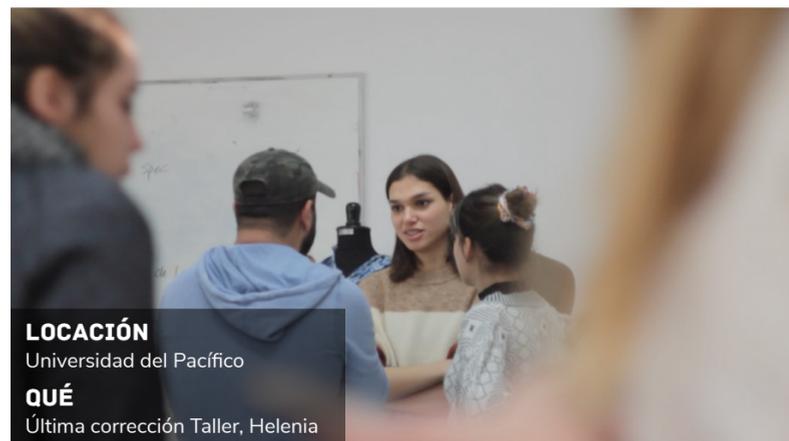
RODAJE Y MONTAJE

EQUIPO DE RODAJE

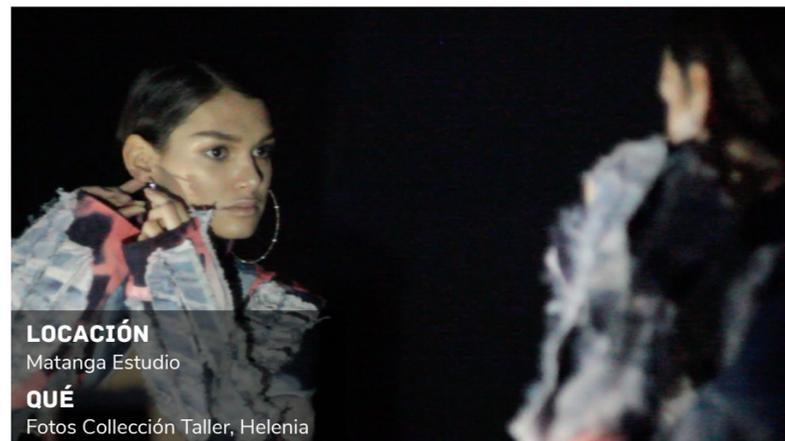
1. Cámara Fotográfica Canon EOS T3
2. Cámara Fotográfica Canon EOS 70D
3. Lente 50mm
4. Espejos
5. Foco LED

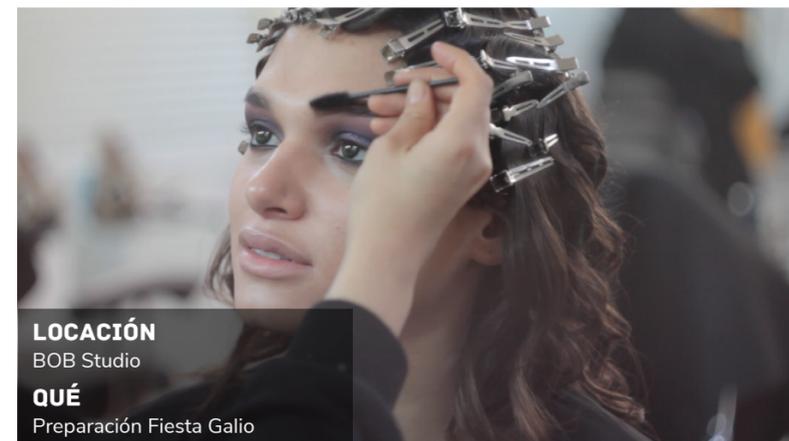
FRAMES RODAJE

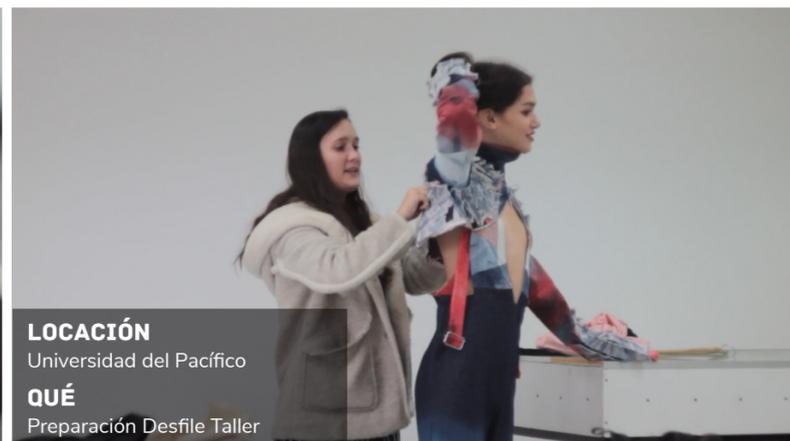
LOCACIÓN
Universidad del Pacífico
QUÉ
Última corrección Taller, Helenia

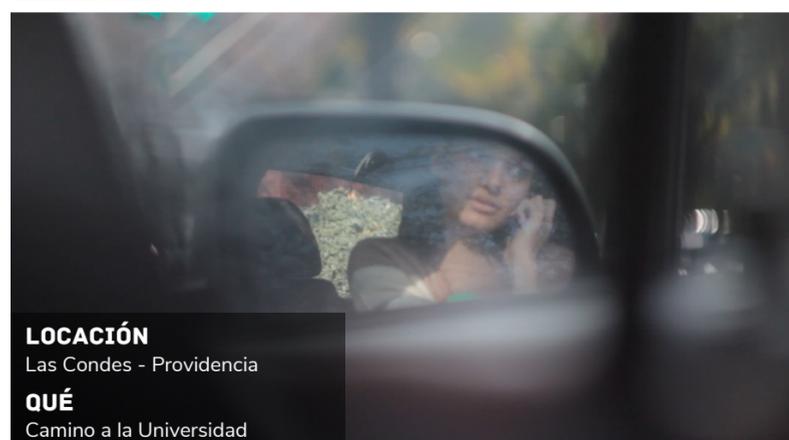
LOCACIÓN
Matanga Estudio
QUÉ
Fotos Colección Taller, Helenia

LOCACIÓN
BOB Studio
QUÉ
Preparación Fiesta Galio

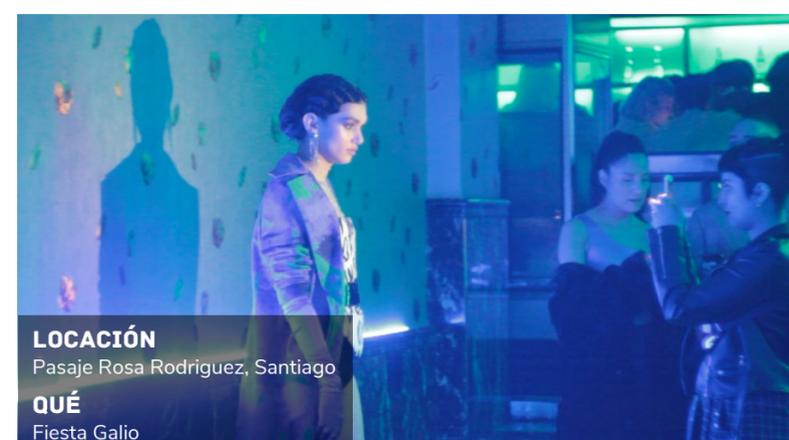
LOCACIÓN
Universidad del Pacífico
QUÉ
Preparación Desfile Taller

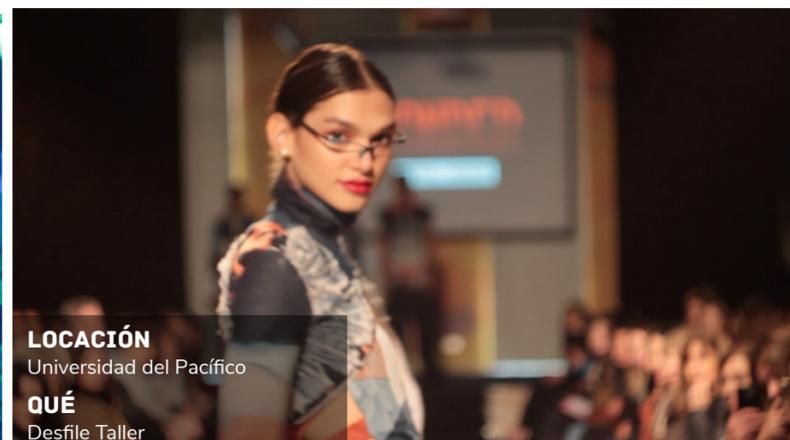
LOCACIÓN
Las Condes - Providencia
QUÉ
Camino a la Universidad

LOCACIÓN
Plaza Italia
QUÉ
Marcha del Orgullo, 2018

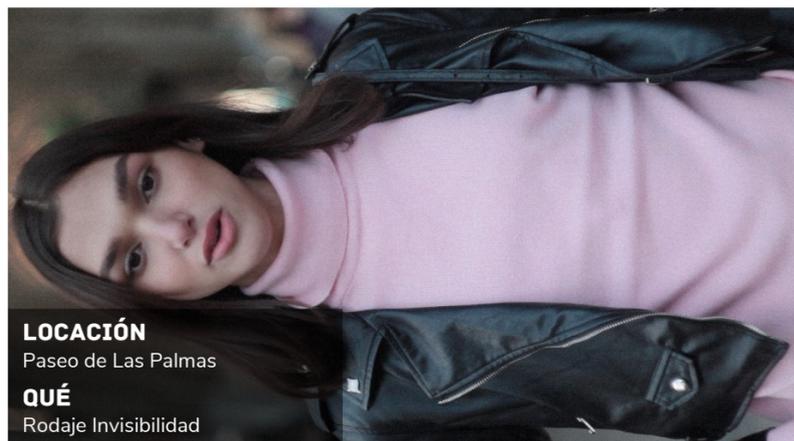
LOCACIÓN
Pasaje Rosa Rodríguez, Santiago
QUÉ
Fiesta Galio

LOCACIÓN
Universidad del Pacífico
QUÉ
Desfile Taller

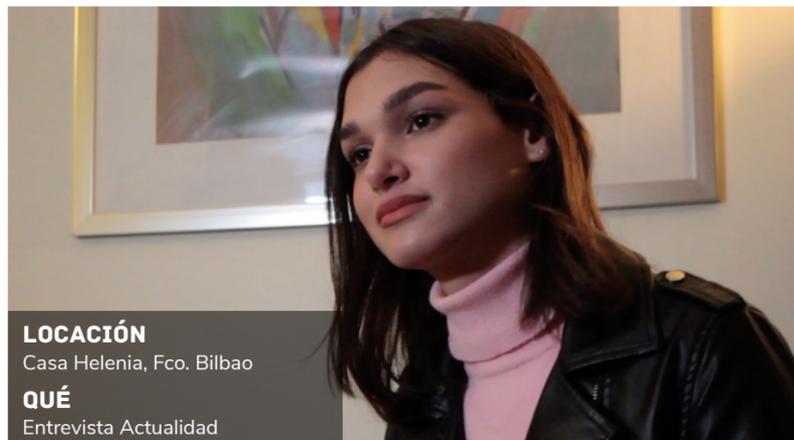
LOCACIÓN
Campus Lo Contador
QUÉ
Fotos Gráfica

LOCACIÓN
Paseo de Las Palmas
QUÉ
Rodaje Invisibilidad

LOCACIÓN
Campus Lo Contador
QUÉ
Rodaje Conceptos Clave

LOCACIÓN
Casa Helenia, Fco. Bilbao
QUÉ
Entrevista Actualidad

FRAMES RODAJE

DI-
-SI-
-NEN-
-TE

MONTAJE

Adobe Premiere, para montar los extractos filmados.

Adobe Illustrator, para prototipar las pantallas de la web.

MÚSICA

Free Music Archive.com

Categoría: Collage Music

Artistas:

Third Mind Movement
Gilman Mom
tay ploops
Jared Sagar
Martin Rach
Lorenzo Gómez Oviedo

TIPOGRAFÍAS

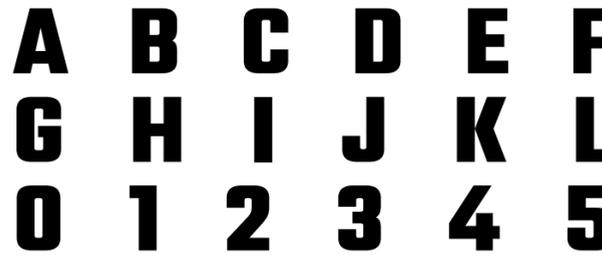
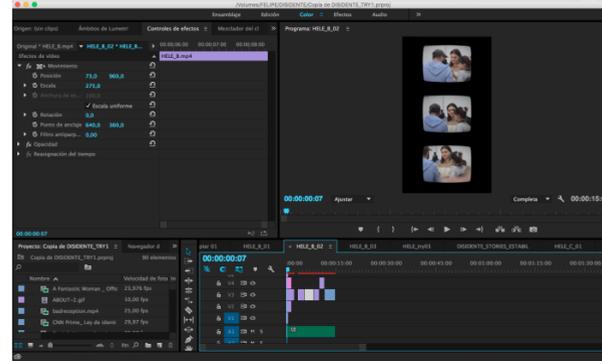
Google Font, para facilitar la programación futura.

Teko:

Tipografía pesada, similar a versión digital del cartel activista.

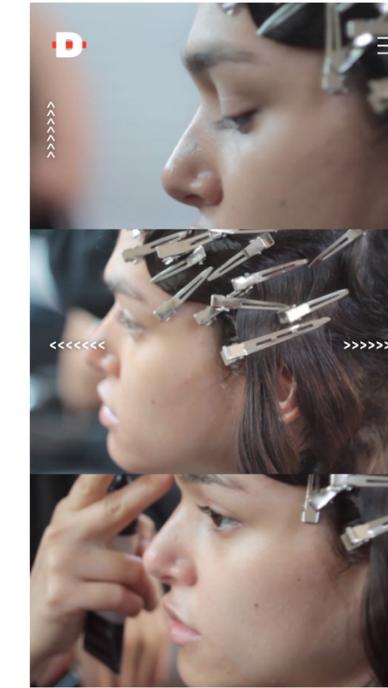
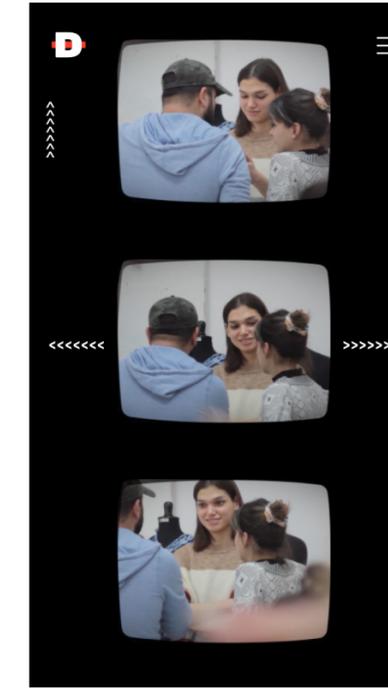
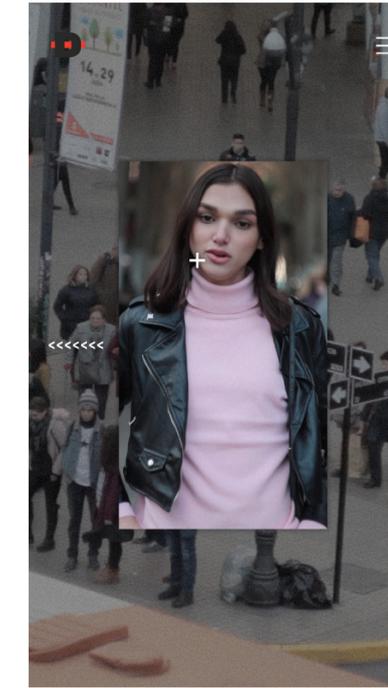
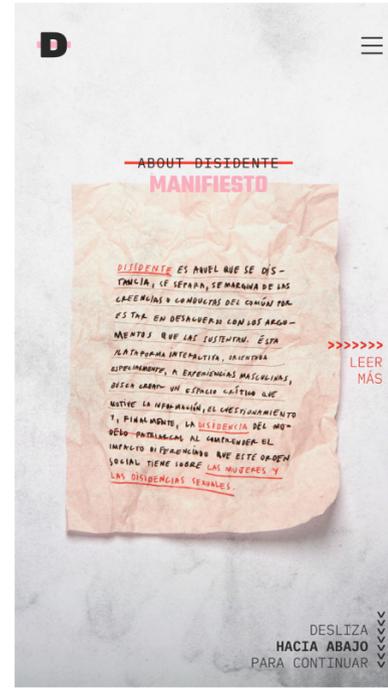
IBM Plex Mono:

Tipografía monoespaciada reinterpretación de escritos médicos, patologización.

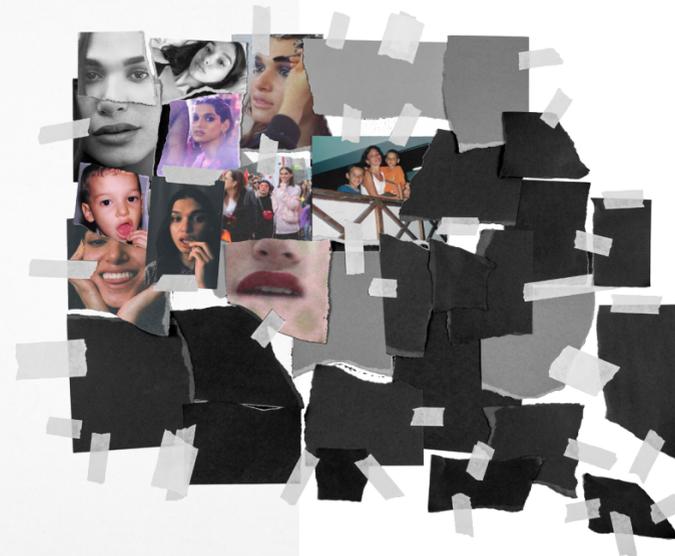
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

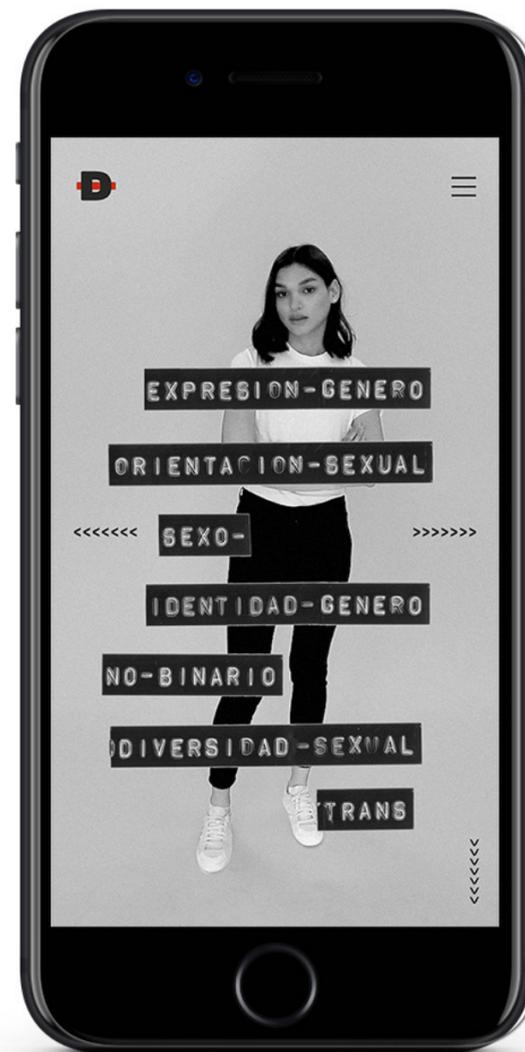

PRIMER RESULTADO

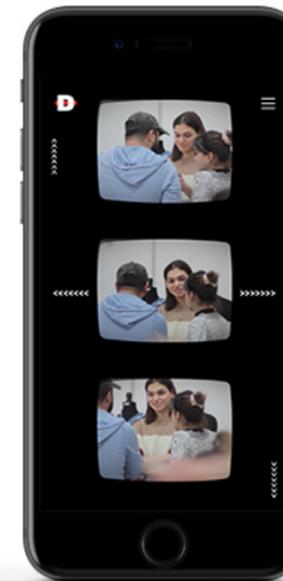
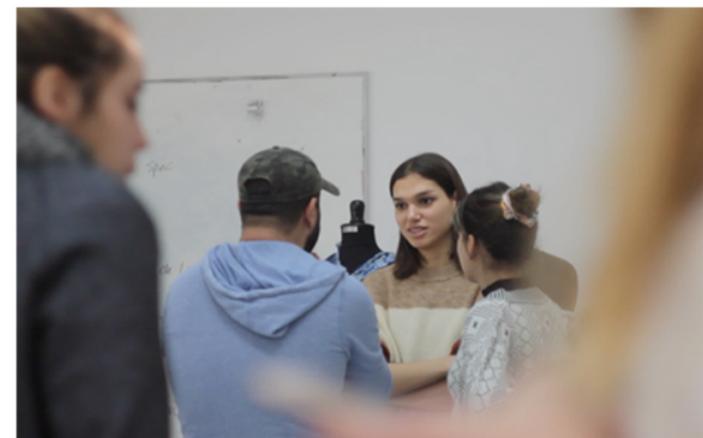
DISIDENT

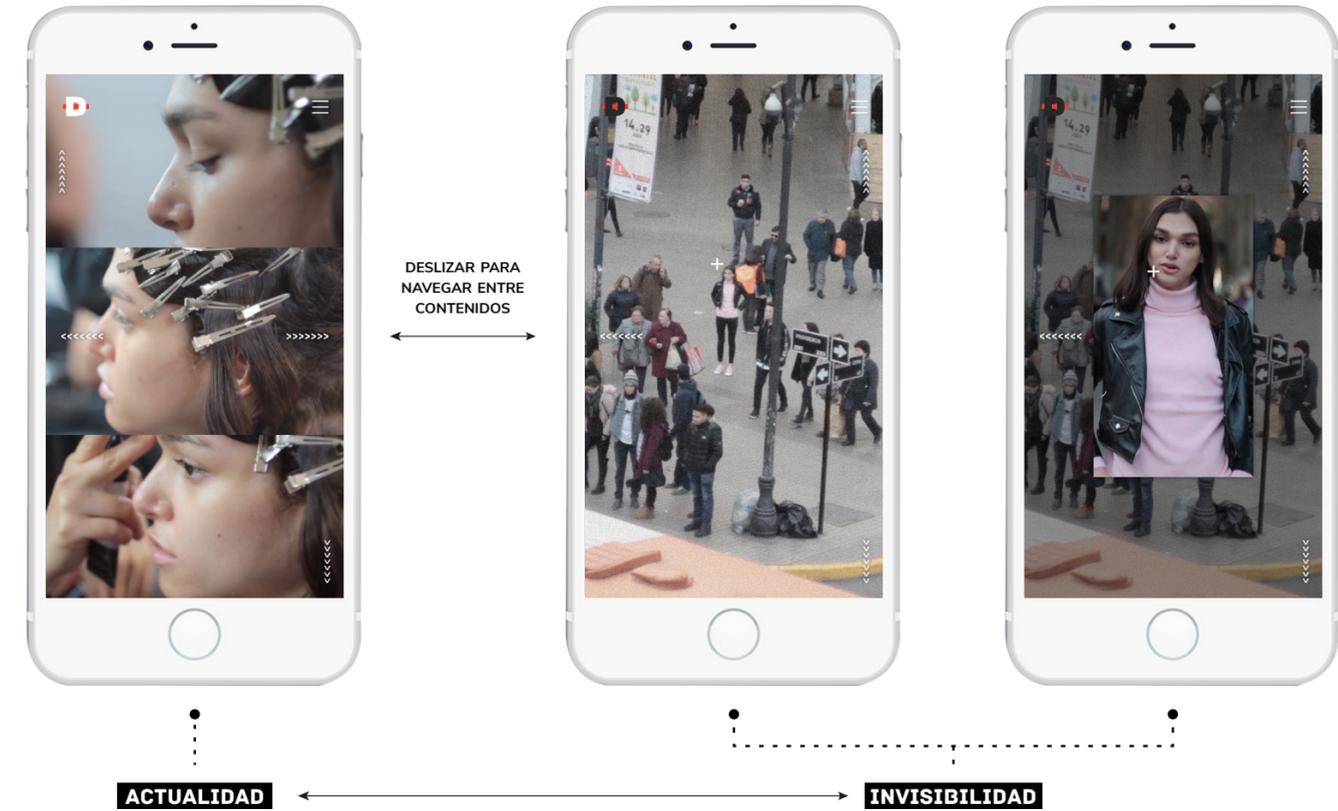
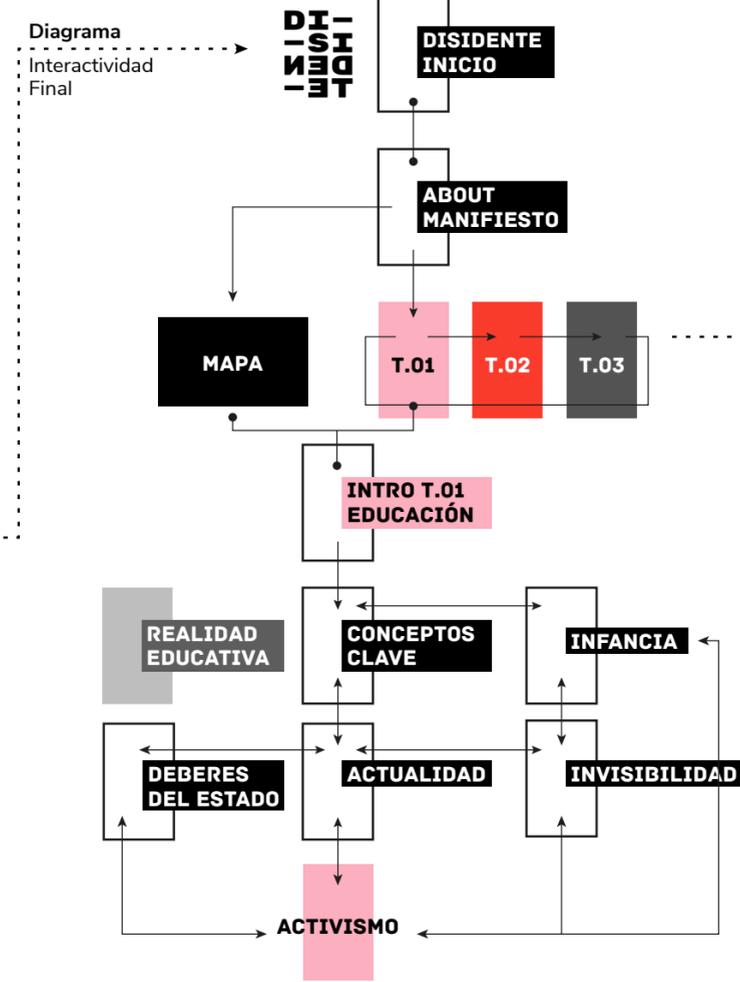
Navegación.
Mapa.

Prototipo.
Conceptos Clave

Rodaje a Montaje.
Actualidad

TESTEO

Posterior a la implementación del proyecto se hace necesaria la verificación de los objetivos específicos. Para esto, se realizarán breves encuestas y entrevistas a los usuarios para entender la profundidad y la claridad que se logra alcanzar con el mensaje, derivando en posibles rediseños del tono de voz y de los medios empleados. También se solicitará al usuario calificar su experiencia interactiva para entender la calidad de la inmersión e impacto que entrega el relato y la capacidad del diseñador de acompañar y motivar al espectador a lo largo del documental. Con esto se busca valorar aspectos cualitativos como lo son el impacto del mensaje, la inmersión, la profundidad alcanzada y la posibilidad o deseo de expansión y creación de contenido. Se utilizarán indicadores de redes sociales para mapear el alcance de la plataforma, conociendo cuáles son los extractos que más comparte o con los que más interactúa. Sumado a esto, se evaluarán curvas de intensidad relacionadas con la difusión entregada por las distintas alianzas estratégicas a través de sus medios, reconociendo periodos de difusión para entender cómo, cuándo y por qué motivos los usuarios estarían compartiendo o generando contenido dentro y fuera de la plataforma digital.

Como primer testeo se confeccionó un breve cuestionario que consta de tres partes. En primer lugar busca reconocer el conocimiento de la audiencia que ya interactuó con la plataforma sobre los conceptos clave para iniciar a discutir sobre las realidades trans. Para evaluar esto, dentro de una lista de conceptos y otra de definiciones, debe unir cada concepto con su definición. En segundo lugar, a través de una Escala de Likert, se busca medir la empatía de la audiencia con la realidad retratada, planteando tres enunciados que se acompañan de cinco opciones que van desde la opinión que "más me identifica" a la que "menos me identifica". Finalmente, se le solicita a la audiencia que, en pocas palabras, escriban sobre qué trata la plataforma documental y cuál fue su parte favorita para reconocer lo más memorable del proyecto. También se le pregunta qué rescata de la experiencia de Helenia, para verbalizar en cierta manera, lo respondido en el ítem de empatía. Finalmente se da espacio para que comenten descontento con algún contenido o interactividad de la plataforma y para que entreguen cualquier otro tipo de comentarios, que pueden servir para reconocer errores de programación o de usabilidad.

VER CUESTIONARIO DE TESTEO EN ANEXOS >>>>

PROYECCIONES

COSTOS Y FINANCIAMIENTO

Costos Mínimos para realización anual del proyecto:

Programador: \$ 900.000.- / total (por 3 meses)
Traductor: \$ 480.000.- / total (por 4 retratos)
Sonidista: \$ 230.000.- / mensual (por 6 meses)
Servidor y Dominio: \$ 85.000.- / anual
Producción Audiovisual: \$ 300.000.- / mensual
Periodista Editora: \$ 300.000.- / mensual
Diseñador: \$ 300.000.- / mensual

Costo anual mínimo: \$13.680.000.-
(Desarrollo de una temporada)

* Cifras aproximadas

Financiamiento:

POSTULACIÓN

FONDART NACIONAL:

Artes de la Visualidad.

ÁMBITO: Nuevos Medios.

MODALIDAD: Creación.

SUBMODALIDAD:

Creación y Producción.

El Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, tiene por objetivo apoyar el desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la conservación del patrimonio cultural de Chile. Este fondo entrega recursos que permiten realizar proyectos abiertos a la comunidad artística, la mediación cultural y la conservación patrimonial en variadas disciplinas, entre esas: Nuevos Medios.

Enmarcada en el concurso FONDART Nacional, la línea de concurso Artes de la Visualidad, tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcial para proyectos de investigación, creación y producción o sólo producción, así como difusión, que contribuyan al desarrollo del ámbito disciplinario en que se inscriben. Disidente aplica en el Ámbito de Nuevos Medios, particularmente en la Modalidad de Creación ya que considera el proceso creativo del diseño y preparación de una obra e involucra un proceso creativo de carácter inédito.

Características Ámbito Nuevos Medios:

Presupuesto total para la Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo Producción:

\$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos chilenos).

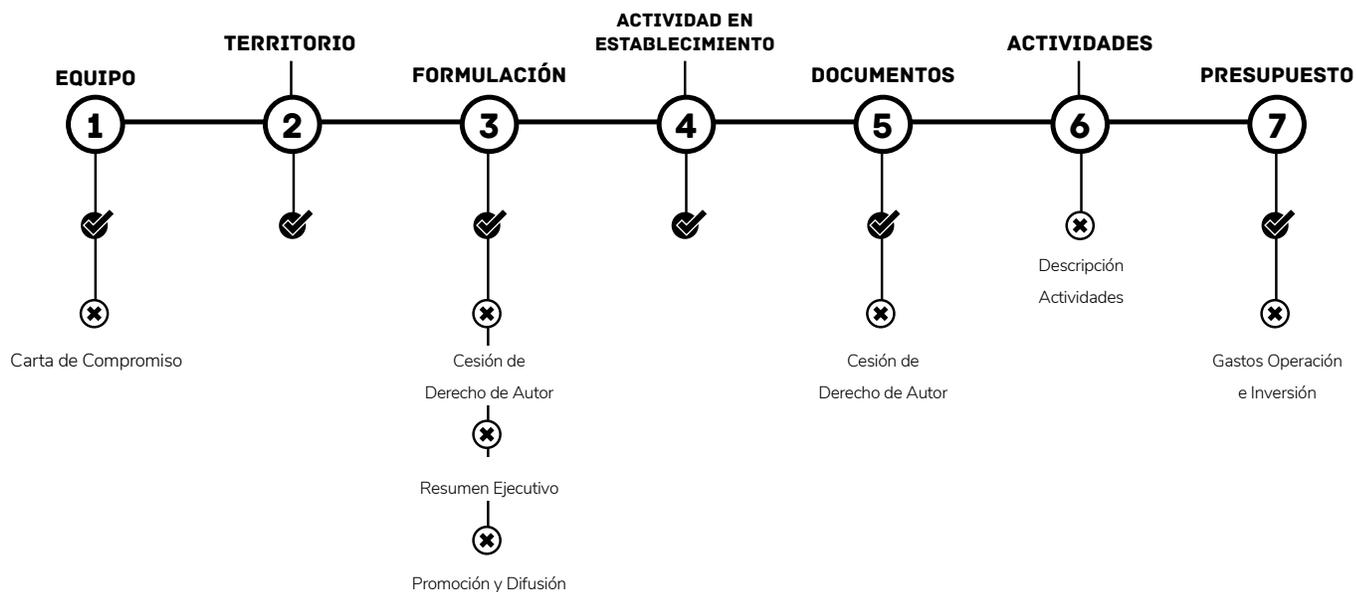
El monto máximo financiado por el Fondo para cada proyecto presentado para cada modalidad o submodalidad es:

\$20.000.000.- (veinte millones de pesos chilenos)

Duración: no podrán superar los 12 meses de duración para su ejecución.

En base al FONDART, se plantea un año de trabajo en el proyecto, en el que como equipo original podamos trabajar constantemente como base, y durante el desarrollo ir sumando participantes al equipo según las necesidades que vayan apareciendo. En este año, buscaremos realizar una temporada completa, construida por cuatro retratos, destinando tres meses a la investigación y selección de personajes, seis meses al rodaje y otros tres meses al montaje y programación.

Según el formulario de postulación –hasta el momento– Disidente no cumple con los requisitos mostrados a continuación en el diagrama, por lo mismo es necesario buscar asesoría en postulación a fondos de cultura, para cumplir con los complejos requisitos del proceso en todas sus etapas.

Nuevos Medios: Dentro del Ministerio, el área de Nuevos Medios se encuentra dentro de la macro-área de Artes de la Visualidad (Artes Visuales, Fotografía y Nuevos Medios). Los nuevos medios se definen como los nuevos lenguajes visuales y de comunicación que usan tecnologías con intención crítica, experimental o de innovación, redefiniendo estas tecnologías como medios creativos y artísticos, que son utilizadas no sólo como soporte, sino que también como una propuesta estética y reflexiva.

Dentro de los nuevos medios, se cuenta el Arte interactivo (trabajos con soporte tecnológico y mediación de componentes electrónicos o analógicos, que generan interacción entre la obra y el espectador) y las artes mediales (considera tecnologías digitales y electrónicas, cruces entre arte, ciencia y tecnología), entre otros.

Los nuevos medios corresponden a una constante experimentación de soportes y/o lenguajes que han permitido expandir el campo de la creación artística, coincidentemente con los avances y transformaciones de las tecnologías de la información y comunicación. Espacio que ha derivado en un campo de emergente investigación, creación y difusión.

(Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, 2018)

PROYECCIONES

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La Propiedad Intelectual agrupa a los derechos legales, otorgados por un determinado Estado, que protegen las creaciones intelectuales humanas. Dentro de estas creaciones se encuentran las invenciones, obras literarias, científicas y artísticas, entre otras. La Dirección de Transferencia gestiona la protección de los resultados de investigación de la Universidad Católica, a través de diversos mecanismos tales como patentes, registros de derechos de autor, registro de variedades vegetales o secreto industrial. Los invitamos a conocer más a través de las secciones Documentos y Enlaces de Interés. (Dirección de Transferencia y Desarrollo UC)

Disidente, como proyecto se enmarca en la gestión de su propiedad intelectual a través de Derecho de Autor y su Registro, protegiendo la idea de abordar el cuestionamiento masculino frente al acontecer feminista desde una plataforma digital por medio de una serie documental interactiva. Si bien, en el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, no se estipulan ni nuevos medios, ni documentales interactivos como obras registrables, se podrían enmarcar en las categorías de obra cinematográfica, fotografía, videograma o programa computacional, una vez que la plataforma sea desarrollada.

Al hacer uso significativo de medios proporcionados por la Universidad, esta es titular de los resultados obtenidos y, gracias a esto, es posible tener acceso a los servicios y beneficios de protección y transferencia que la misma otorga. Por esto, es necesario informar al Decano de Facultad y a la DTD sobre la intención de Registro para resguardar la obra. Luego, se puede proceder a inscribir la obra por medio de la DTD, o en línea a través de la página del Departamento de Derechos Intelectuales, en un procedimiento de dos pasos:

- 1. Ingreso de datos en Formulario.**
- 2. Pago.**

Finalmente se recibe un certificado de registro que en caso de recibir financiamiento de parte de FONDART, vuelve necesario presentar un documento de Cesión de Derechos de Autor del Proyecto.

REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Deber de Comunicación

6° Cualquier miembro de la comunidad universitaria que en el curso de sus responsabilidades, o con un uso significativo de medios proporcionados por la Universidad según lo dispuesto el artículo 9°, realice cualquier creación, descubrimiento o invención, con potencial para ser patentable o protegible intelectual o industrialmente, deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible, por escrito, con la máxima discreción, y con anterioridad a cualquier publicación o difusión del trabajo al Director de Innovación y Proyectos de la Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado, y al Decano de la Facultad que corresponda.

Del Derecho de autor

14° La Universidad resguardará los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores de obras de la inteligencia en los ámbitos literarios, artísticos y científicos cualquiera sea su forma de expresión, obligándose a reconocer el derecho moral comprendido en el derecho de autor, que por ley pertenece siempre al autor o creador de una obra.

18° En el caso que para la creación de una obra o de una investigación haya habido uso de material o documentación contenida en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad, ésta no reclamará derechos sobre la obra. Sin perjuicio de esto, impone como obligación el que se reconozca expresamente en la nueva obra o investigación el origen del material, cuando éste revista características de extraordinaria exclusividad.

20° Los alumnos no podrán proceder a publicar o a difundir ningún producto generado en el proceso de aprendizaje en las actividades o cursos de la Universidad, incluidas las memorias o tesis de grado, sin contar con la autorización previa y por escrito del Decano de la Facultad que corresponda, o de la persona que éste designe. Asimismo, los profesores no podrán proceder a publicar o a difundir productos generados en el proceso de aprendizaje en las actividades o cursos de la Universidad, incluidas memorias o tesis de grado en que los alumnos tengan participación significativa, sin contar con la autorización previa y por escrito del alumno en cuestión, o de la persona que éste designe.

Como primera proyección se espera rediseñar según los testeos y programar efectivamente la plataforma con el primer retrato, lo que conlleva la adquisición de un Hosting y un dominio. En base al corto tiempo de desarrollo que permite el período de titulación para una producción audiovisual documental interactiva, considero pertinente una revisión general de los temas tratados y, por sobre todo, la interactividad para representarlos, por lo mismo es necesario generar un equipo creativo sensible para mejorar las poesías visuales y, después, contactar a un programador que nos delimite en cuanto a las capacidades tecnológicas del medio dispositivo móvil y que permita mejorar las posibilidades que tiene la audiencia para compartir su propio contenido, aspecto que se dejó de lado en el desarrollo del primer prototipo.

Luego, el proyecto no termina con la confección y publicación del documental interactivo, sino que recién comienza su periodo de difusión y de creación de otros retratos. Dentro de este ámbito, como equipo consideramos la posibilidad de generar instalaciones como medio de difusión en las que se puedan desbloquear otros contenidos del retrato, que también son útiles para comenzar a aplicar narrativas transmedia (una de las ideas originales para el proyecto), que saquen la discusión del dispositivo, ahondando en la idea del cuerpo como espacio de disidencia, a través de herramientas como la geolocalización, por ejemplo. También se propone utilizar la Optimización de motores de búsqueda para que el documental se ubique en la parte superior del ranking utilizando un listado de palabras clave o frases relacionados al contenido de Disidente.

Las redes sociales son una parte integral y fundamental en la búsqueda de contenido on-line de la audiencia. En base a que la audiencia utiliza principalmente Instagram y sus capacidades y herramientas audiovisuales, será la elegida para compartir y acercar a los retratados a la audiencia, subiendo contenido extra de cada uno de los retratos a las Stories, por ejemplo. Además, se seguirá otros proyectos interactivos para construir una red buscando interactuar con personas y organizaciones con intereses similares, como podrían ser festivales de documentales, organizaciones, creadores, etc.

También se espera generar alianzas con medios digitales que aborden temáticas culturales y se dirijan a la misma audiencia en cuanto a rango etéreo como Pousta o mor.bo, para que difundan el trabajo a una base de seguidores ya establecida. Por otro lado aparecen sitios web como Directors Notes, Short of the Week y i-docs.org que podrían publicar Disidente ya que se interesan y trabajan en torno a los proyectos interactivos.

Finalmente, los Festivales de Documentales Interactivos son una gran oportunidad para ver a Disidente expuesto en otras partes del mundo, por lo que se hace necesario un traductor dentro del equipo para que los retratos sean transcritos al inglés en primera instancia y aplicados como subtítulos. Estos festivales permiten conocer a otras personas interesadas en la elaboración de este tipo de proyectos, abriendo la posibilidad de conocer nuevas tecnologías y enfoques. Algunos de los festivales a los que aspiramos participar con Disidente son:

i-Docs: The Symposium Bristol, Reino Unido

Sheffield Doc Fest Sheffield, Reino Unido

Festival Internacional de Cine Documental Amsterdam
Amsterdam, Países Bajos

Festival Internacional de Documentales de Montreal
Montreal, Canadá

Hot Docs Toronto, Canadá

TFI Interactive Nueva York, EE. UU.

REFLEXIÓN FINAL

Disidente, sin saberlo en sus inicios, era un proyecto bastante ambicioso que puso constantemente a prueba mis capacidades como diseñador.

Diseñador como intermediario, diseñador como director, como comunicador de una historia, de un cambio de paradigma, de una postura. Creo que hay una gran importancia en la capacidad de dirigir un proyecto complejo que ofrece potencialmente muchas posibilidades de desarrollo en el futuro, por lo experimental y "nuevo" del contexto en el que se enmarca. La realización del proyecto fue un proceso de aprendizaje muy valioso. Me permitió adquirir conocimientos en temáticas de género y disidencias y en otras nunca antes abordadas como el mundo del periodismo y la producción audiovisual.

Semana tras semana, sorteando obstáculos y tomando caminos alternativos para poder desarrollar estratégicamente el proyecto en un periodo acotado, fortaleció mi capacidad de tolerar la frustración y me enseñó a llevar el proyecto con calma, enfocando mis habilidades en que el proyecto tomase la forma más pertinente para cumplir con sus objetivos.

El desarrollo del proyecto fue abordado desde lo experimental, desde el ensayo y el error, porque no existe una estructura definida ni clara de cómo elaborar un documental interactivo. No hay pasos para seguir, ni fórmulas para el éxito. Repensar el foco, las temáticas y sus representaciones permitió que el diseño se genere desde el proceso creativo y colaborativos gracias al equipo interdisciplinario que constantemente volvía a enfocarme en el camino de lo posible.

Espero que Disidente, luego de su programación y publicación, se sitúe como uno de los proyectos audiovisuales interactivos reconocidos en la actualidad.

Creo firmemente en el trabajo que hay detrás del proyecto, en su intención y en el mensaje que porta. Pero, lo que realmente espero es que se abran las discusiones, que nos cuestionemos nuestros espacios y nuestras relaciones con otros, que nos cuestionemos "lo que está bien" y "lo que está mal", que reconozcamos la estructura que nos imponen, nos imponemos e imponemos a otros día a día, y que seamos capaces desde la consciencia de encontrar nuestro lugar, dentro o fuera de esta. Espero reconozcamos el valor y la riqueza de la diversidad, del respeto y la tolerancia, que nos permiten establecer relaciones igualitarias en una sociedad que, sin decirlo claramente, ha demostrado estrepitosamente su urgencia.

BIBLIOGRAFÍA

Aston, J. & Gaudenzi, S. (2012) *Interactive documentary: setting the field*, *Studies in Documentary Film*. 6:2, 125-139. Recuperado de http://dx.doi.org/10.1386/sdf.6.2.125_1

Bonino, L. (2000) "Varones, género y salud mental: Reconstruyendo la "normalidad" masculina" en M. Segarra y A. Carabí (eds.) *Nuevas masculinidades*, Barcelona, Icaria.

Chaves Jiménez, R. (2015). Aspectos relevantes para la transversalización de la perspectiva de género en el proceso de desarrollo curricular universitario. *Revista Espiga*, (29), 33-43.

Chile 21. (2004). OPCIÓN SEXUAL Y DISCRIMINACIONES. Recuperado de <http://www.chile21.cl/673/>

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2018). Encuesta nacional de participación cultural 2017. Recuperado de http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/enpc_2017.pdf

Das, T. (2007). *How to write a documentary script*. Public Service Broadcasting Trust.

De Las Heras, R. (2016). Poesía diseccionada. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2016/11/23/actualidad/1479935998_845177.html

Directors Notes. (2016). *A Guide to Interactive Documentary - A How to manual for Web docs*. Recuperado de <https://directorsnotes.com/2016/08/08/interactive-documentary-guide/>

Dunne, A., & Raby, F. (2013). *Speculative everything: design, fiction, and social dreaming*. S.I.: MIT.

Facio, A. (1999). *Feminismo, género y patriarcado*. Recuperado de <http://centreatigona.uab.es/docs/articulos/Feminismo.%20g%C3%A9nero%20y%20patriarcado.%20Alda%20Facio.pdf>

Format Magazine. (2015). *InFrame. Jessica Lehrman Lives a Wild Life as a Documentary Photographer*. Recuperado de <https://www.format.com/magazine/video/jessica-lehrman>

Falconi, D. (2017). *El cuerpo, una forma de disidencia*. [Entrevista por G. Flores]. *El Comercio*. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/tendencias/entrevista-diegofalconi-cuerpo-disidencia-premiocsadelasamericas.html>

Gaudenzi, S. (2013). *The living documentary: from representing reality to co-creating reality in digital interactive documentary*. Goldsmiths, University of London. Recuperado de: <http://eprints.gold.ac.uk/7997/>

Izadi, E. (2018). Analysis: Why Hannah Gadsby's Netflix special 'Nanette' is so remarkable. The Washington Post.

Kaufman, A. (2017). Feminismo y masculinidad: resistir en tanto desistir, disentir, declinar. - LatFem. Recuperado de <http://latfem.org/feminismo-y-masculinidad-resistir-en-tanto-desistir-disentir-declinar/>

Lerner, G. (1986). La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica.

Lomas, C. (2003). ¿Todos los hombres son iguales?: identidades masculinas y cambios sociales. Barcelona: Editorial Paidós.

Lozoya, J. (2016) Privilegios Masculinos. Recuperado de http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/2016.03.18.privilegios_masculinos.pdf

Matesanz, V. (2015). ¿Sabes qué es la "generación Z"? Revista Forbes. Recuperado de <http://forbes.es/life/6637/sabes-que-es-la-generacion-z/>

Maturana, H. & Varela, F. (1987). El árbol del conocimiento. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

Montes, R. (2017). El machismo sigue presente en la sociedad chilena. El País. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2017/06/05/america/1496638530_267332.html

Mouffe, C. (2017). Alfredo Jaar. El artista como intelectual orgánico. REVISTA DISEÑA, 11, 18-35. Recuperado de <http://www.revistadisena.com/alfredo-jaar/>

MOVILH. (2016). XV Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile (Hechos 2016). Chile: Movilh Chile.

Napoli, P. (2014). MEASURING MEDIA IMPACT AN OVERVIEW OF THE FIELD. The Lear Center's Media Impact Project. Recuperado de <https://learcenter.org/pdf/measuringmedia.pdf>

Olb, J., Parry, M. (Directors). (2018). Hannah Gadsby: Nanette [Video]. Recuperado de <http://www.netflix.com>

Pascual, B. (2015). Finales del siglo XIX y principios del XX. En Masculinidades: ¿por qué los hombres también necesitan feminismo?. Recuperado de http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/134565/TFG_2014-pascualB.pdf?sequence=1

Reguant, D. (2007) Explicación abreviada del patriarcado. Barcelona. Recuperado de <https://patagonialibertaria.files.wordpress.com/2014/12/sintesis-patriarcado-es.pdf>

Rendón, D. (2008). El abc de la teoría queer. Ed Espolea

Richard, N. (2015). Poéticas de la disidencia: Paz Errázuriz – Lotty Rosenfeld. Barcelona, España: Polígrafa Ediciones

Schongut, N. (2012). La construcción social de la masculinidad: poder, hegemonía y violencia. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 2 (2), 27-65. Recuperado de <http://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/view/119>

Scolari, C. (2013). Narrativas Transmedia, cuando todos los medios cuentan. (1ra ed.). Barcelona, España: Deusto.

Scott, A. (2017). Reseña: 'Una mujer fantástica' de verdad que lo es. The New York Times. Recuperado de <https://www.nytimes.com/es/2017/11/23/resena-una-mujer-fantastica-daniel-vega/>

Sinay, S. (2007). La masculinidad tóxica: un paradigma que enferma a la sociedad y amenaza a las personas. Buenos Aires: Ediciones B.

Téllez, A. & Verdú, A. (2011). EL SIGNIFICADO DE LA MASCULINIDAD PARA EL ANÁLISIS SOCIAL. Recuperado de <http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N2/El%20significado%20de%20la%20masculinidad.pdf>

Thorpe, A. (2011). Defining Design as Activism. Journal of Architectural Education. Recuperado de <http://designactivism.net/wp-content/uploads/2011/05/Thorpe-definingdesignactivism.pdf>

DISIDENTE DOCUMENTAL INTERACTIVO

Guión Experimental Final

Temporada 01: Educación

Retrato 01: Hellenia Melán

**DI-
SI-
DEN
TE-**

disidir

Del lat. dissidère.

1. intr. Separarse de la común doctrina, creencia o conducta.

Felipe Orellana Dirección Creativa, Diseño

Manuela Pérez Edición Periodística

Martín Vilaplana Dirección Audiovisual

**ABOUT
MANIFIESTO**

DISIDENTE ES AQUEL QUE SE DISTANCIA, SE SEPARA, SE MARGINA DE LAS CREENCIAS O CONDUCTAS DEL COMÚN POR ESTAR EN DESACUERDO CON LOS ARGUMENTOS QUE LAS SUSTENTAN. ÉSTA PLATAFORMA INTERACTIVA, ORIENTADA ESPECIALMENTE A EXPERIENCIAS MASCULINAS, BUSCA CREAR UN ESPACIO CRÍTICO QUE MOTIVE LA INFORMACIÓN, EL CUESTIONAMIENTO Y, FINALMENTE, LA DISIDENCIA DEL MODELO PATRIARCAL AL COMPRENDER EL IMPACTO DIFERENCIADO QUE ESTE ORDEN SOCIAL TIENE SOBRE LAS MUJERES Y LAS DISIDENCIAS SEXUALES.

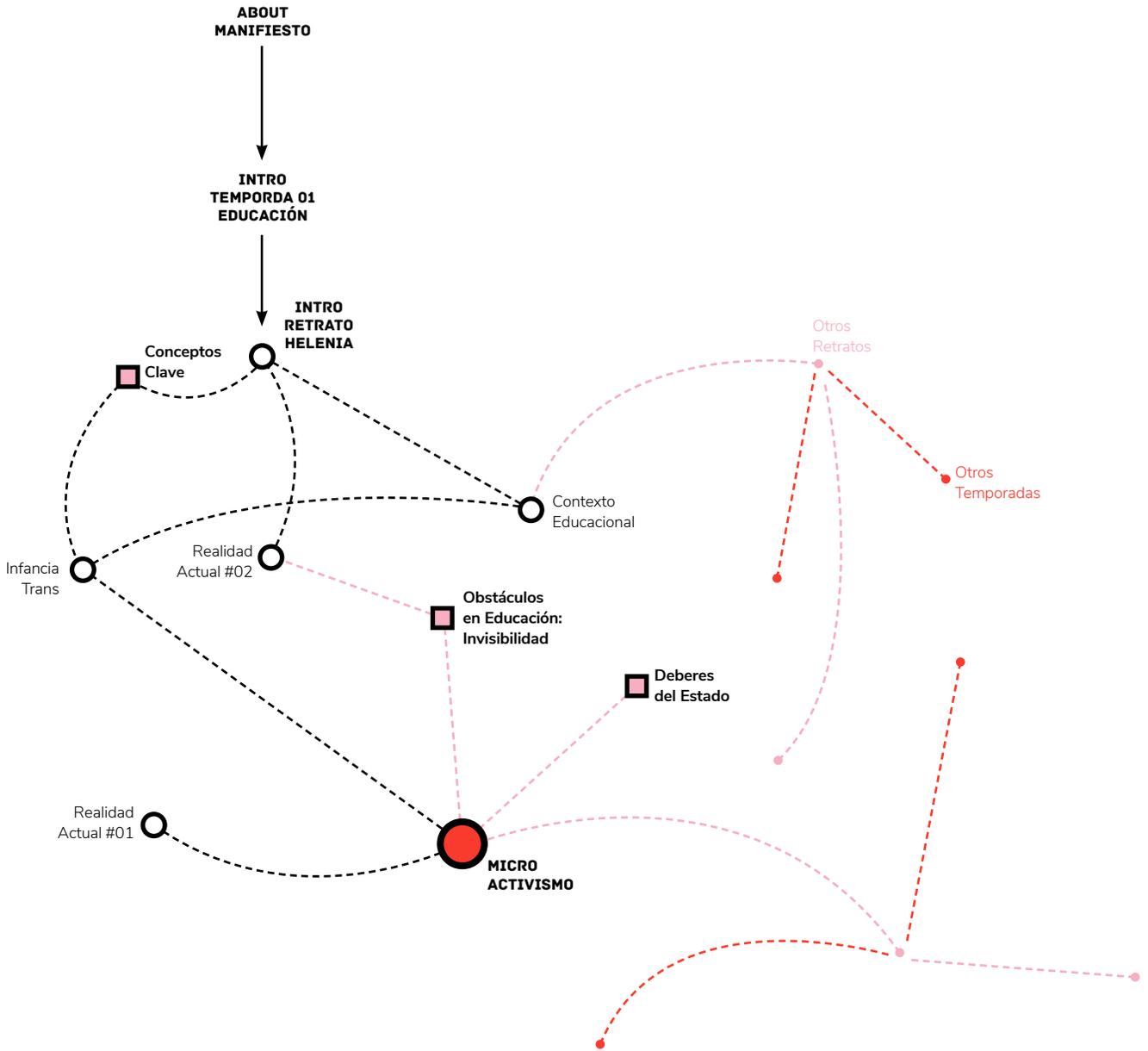
Disidente es una serie documental episódica que trata sobre cómo el patriarcado y la idea de 'masculinidad' vulnera y condiciona a las mujeres y las disidencias sexuales. El proyecto busca documentar realidades disidentes: quienes cuestionan su experiencia humana dentro de una sociedad regulada por órdenes machistas que están enraizados en la cultura y que coartan la creación de relaciones igualitarias entre géneros. La idea es visualizar las ideas y puntos de vista de las realidades consideradas 'diferentes' por la sociedad en consecuencia de la estructura patriarcal impuesta en el imaginario social, para así naturalizar su existencia que, constantemente, se debate con conceptos erróneos o simplemente se invisibiliza.

El proyecto se enmarca en el mundo contemporáneo, en una sociedad donde el pensamiento feminista está cada vez más presente en las discusiones, y en dónde la mujer, luego de décadas de represión e introspección, hoy lucha por situarse en los lugares que históricamente el hombre decidió no eran los adecuados para ellas. Así como la mujer fue capaz de salir del orden impuesto para manifestar el propio, el hombre también tiene la oportunidad de hacerlo, reconociendo su posición privilegiada, buscando las maneras para modificar sus discursos y prácticas, y examinando los espacios adecuados para aportar en esta transformación.

Las realidades documentadas representan muchas otras que desde su existencia y actuar, conforman el cambio estructural observado a nivel nacional y mundial. Reconocer estas experiencias disidentes permite a la audiencia vincularse con sus identidades, problemas y luchas, empatizando con su relato durante la inmersión en su mundo, naturalizando y valorando sus historias de vida.

A lo largo de tres temporadas, Disidente busca problematizar las formas de opresión y el orden estático que el patriarcado impone en la sociedad, abordando el origen del problema: la educación -más bien la falta de ésta- que propicia una discriminación injustificada a todo lo que está fuera de la norma, reacción que en diversos contextos ha tomado forma de odio en actos de violencia, que consideramos inadmisibles y que finalmente exigen una reacción en pos de la urgencia de la transformación.

Mapa Conceptual:
Estructura Retratos.

TEMPORADA 01:

EDUCACIÓN.

De la familia como el espacio privado e íntimo, pasamos de pequeños a la escuela como el espacio de encuentro con otros. Y es allí donde el binarismo de género se instala con fuerza: desde la primera infancia las lógicas de relación de niñas y niños, dan cuenta de una primera forma de comprensión del género: qué vestir, cómo moverse, a qué jugar, qué decir y qué callar; un conjunto de prácticas que configura a aquellas subjetividades en formación, va generando sensaciones y normativizando las experiencias y reduciéndolas a una norma establecida: hombre/mujer; dándole privilegios a los primeros, subordinando a las segundas. Pensar desde la mirada feminista la escuela implica en primer lugar considerar a los niños como sujetos válidos y por tanto, abandonar la lógica adultocéntrica: los infantes son personas que perciben y son conscientes de la realidad, por tanto toda decisión que tomemos como adultos sobre su formación, va generando consecuencias inmediatas en sus visiones de mundo. Por lo tanto, una educación no sexista exige realizar acciones sistemáticas para construir infancias libres de estereotipos y prejuicios, ofreciendo una serie diversa de experiencias sensibles y significativas para que los niños y niñas descubran y construyan sus personalidades. Junto a lo anterior, proponer una reflexión crítica sobre los códigos normativos de género a los que ellos se irán enfrentando en tanto vayan creciendo: en los medios de comunicación, en la televisión, en los videojuegos, etc. y en cualquier forma de interacción con el mundo que bajo un sistema patriarcal, sobrepone la identidad masculina otorgándole valores como la supremacía, la seguridad, el dominio de lo público y la confianza en sí mismos, mientras que lo femenino lo restringe al espacio privado y doméstico, a la fragilidad y necesidad de ser protegida, a la sensibilidad y no a la razón; a un marco de acción limitado e hipervigilado. Si no rompemos con esta lectura limitante y binaria desde las infancias, esos futuros jóvenes mantendrán los sistemas relacionales patriarcales y sexistas.

En esta temporada abordaremos la importancia que tiene una educación no sexista, que no solo empodere y haga consciente a las identidades femeninas de sus derechos, si no que les enseñe a las identidades masculinas a enfrentar sus emociones, desde el afecto, el diálogo y la escucha, espacios limitados en el paradigma de la nociva masculinidad hegemónica y uno de los gémenes de las violencias cometidas por los hombres.

Rodrigo Loyola Espinoza.

Educador y Miembro de la Asamblea Antipatriarcal de Varones de Santiago.

RETRATO 01:
HELENIA MELÁN
REALIDADES TRANS INVISIBILIZADAS.

00. Introducción

¿Te has detenido a cuestionar el sistema en el que estás? ¿El sistema en el que te educaste? ¿Cómo formaste relación? ¿Eres consciente de aquellas cosas y situaciones que el sistema hace invisibles a tus ojos?

En la búsqueda de relaciones humanas igualitarias y el desarrollo de la sociedad, educar en la diversidad se vuelve urgente al reconocer la discriminación visible e invisible que viven las realidades transgénero en nuestro país.

Levantar debates en torno a la enseñanza y el aprendizaje sobre lo trans conlleva revisar las dinámicas de la sociedad que tiende a naturalizar un orden binario rígido, ser hombres o ser mujeres, lo que dificulta la reflexión crítica y la resolución de los conflictos vividos por quienes disiden de la norma.

La ignorancia y los prejuicios sobre los grupos disidentes censuran y marginan su existencia, desconociendo en múltiples ocasiones sus derechos a amar, a sentir placer o a formar una familia, aspectos básicos de las relaciones humanas, lo que los posiciona como ciudadanos de segunda clase.

Historicidad (Scrolly-telling)

En la Antigua Grecia podemos encontrar expresiones de lo trans. Éstas formaban parte de la vida cotidiana sin significar un problema mayor para la sociedad. La diosa Castalia, en la mitología griega era comprensiva y accedía “a los deseos de las almas femeninas encerradas en cuerpos masculinos.” Tiempo después, con la influencia del cristianismo se genera un rechazo hacia la disidencia al convenir que cualquier expresión sexual que no buscara la procreación debía ser considerada pecado. A pesar de la existencia de esta realidad en casi todas las culturas y en todos los tiempos de la historia, en la actualidad, se sigue discriminando de manera negativa a estas personas, lo que conlleva una vulneración de sus derechos.

Cada persona siente y expresa su sexualidad de manera única, de acuerdo a su propia realidad y contexto en los que interactúan múltiples factores tanto biológicos, como psicológicos, sociales, históricos, espirituales, entre muchos otros, que dan cuenta de la diversidad de experiencias posibles.

Para comenzar a dialogar sobre las realidades trans es necesario conocer conceptos básicos sobre temáticas de identidad, sexo y expresión. Estos permiten comprender el amplio espectro de realidades existentes en la actualidad y posibilitan la redefinición de lo que creemos conocer.

Te invitamos a parar tú rutina, darte tiempo y reflexionar acerca de aquellas experiencias de vida que existen en un sistema que las ha decidió invisibilizar y callar. Esperamos que Disidentes te ayude: a parar y mirar.

COMENTARIOS

01. Infancia Trans + 02. Realidad Educativa (Testimonio Escrito)

Proceso de autoconocimiento. Cuéntanos cómo fue tu infancia. ¿A qué problemas te enfrentaste?

Describe tus cotidianidades, qué te gustaba hacer y que no.

Cómo fue/es la relación con las diferentes personas de tu familia, sus roles dentro de la familia.

Cómo fue tu experiencia en el colegio. Describe tu experiencia educacional. ¿Se habló alguna vez de lo trans? ¿Se hablaba entre tus amistades?

*[Puedes contar situaciones de discriminación y acoso si es que las viviste (sólo si las quieres relatar)]

¿En qué crees que los sistemas de gobiernos fallan? ¿Cuáles son, en concreto, asuntos que a tu parecer se deben resolver?

A series of 15 horizontal wavy lines, intended for handwritten text, filling the central portion of the page.

03. Actualidad: (Entrevista)

Trabajo/Estudio + Realidad Disidente (Postura)

Cuéntanos de la Hellenia de hoy: en que estas, cuales son tus metas, sueños, hobbies, obsesiones, decepciones.
Háblanos de tu cotidianidad.

Pauta Preguntas.

Preséntate: quién eres, de dónde vienes y ¿dónde estás hoy?
(Santiago) qué estudia, en qué trabaja.

¿Qué significa para ti la palabra disidencia? ¿eres tu disiente en este sistema? en qué espacios, como te sientes
¿Dónde te has sentido discriminada? (universidad y trabajo)
¿Cómo enfrentas ser una mujer trans en el mundo de la moda?
¿Te has sentido discriminada?

¿Porqué crees que en los medios de comunicación está tan marcado la belleza binaria de hombre y mujer? En tu caso, dejando de lado tus capacidades de modelo que sabemos que tienes, ¿crees que tu imagen te ayudado a ser aceptada por estos estándares sociales? ¿Porque crees que no se abordan otras bellezas?

¿Porqué cree que esto ocurre? ¿es Chile un país discriminatorio?

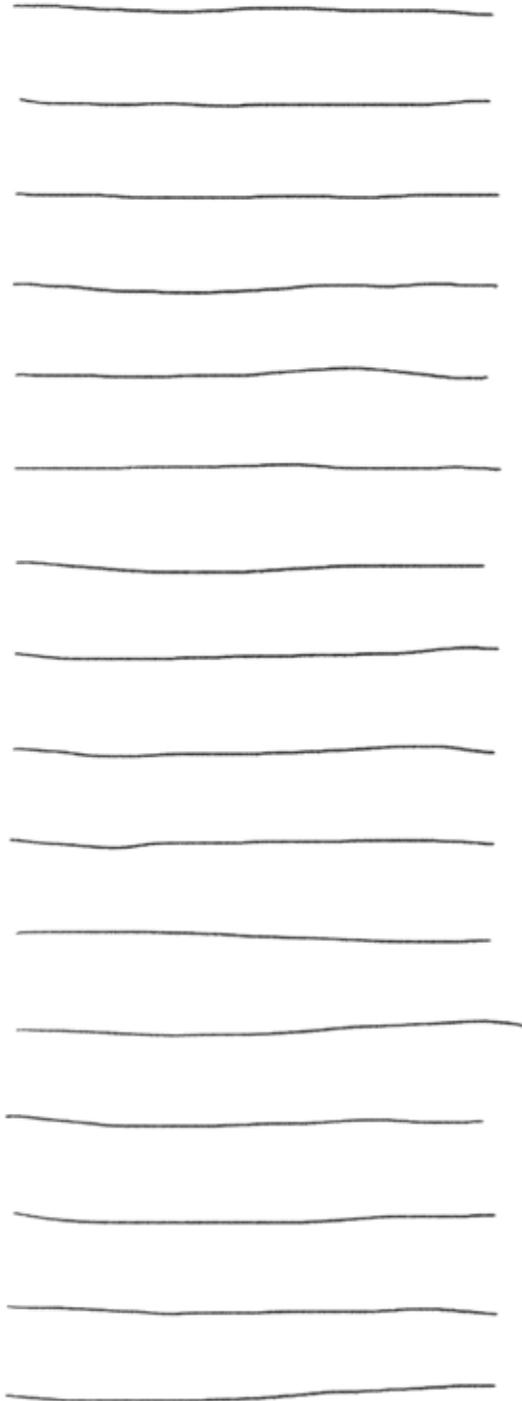
Identidad de género en contraste de Chile y Colombia, los beneficios, y enlazar deberes del estado ¿cómo fue tu cambio registral en colombia? ¿te pusieron problemas al ingresar a Chile?

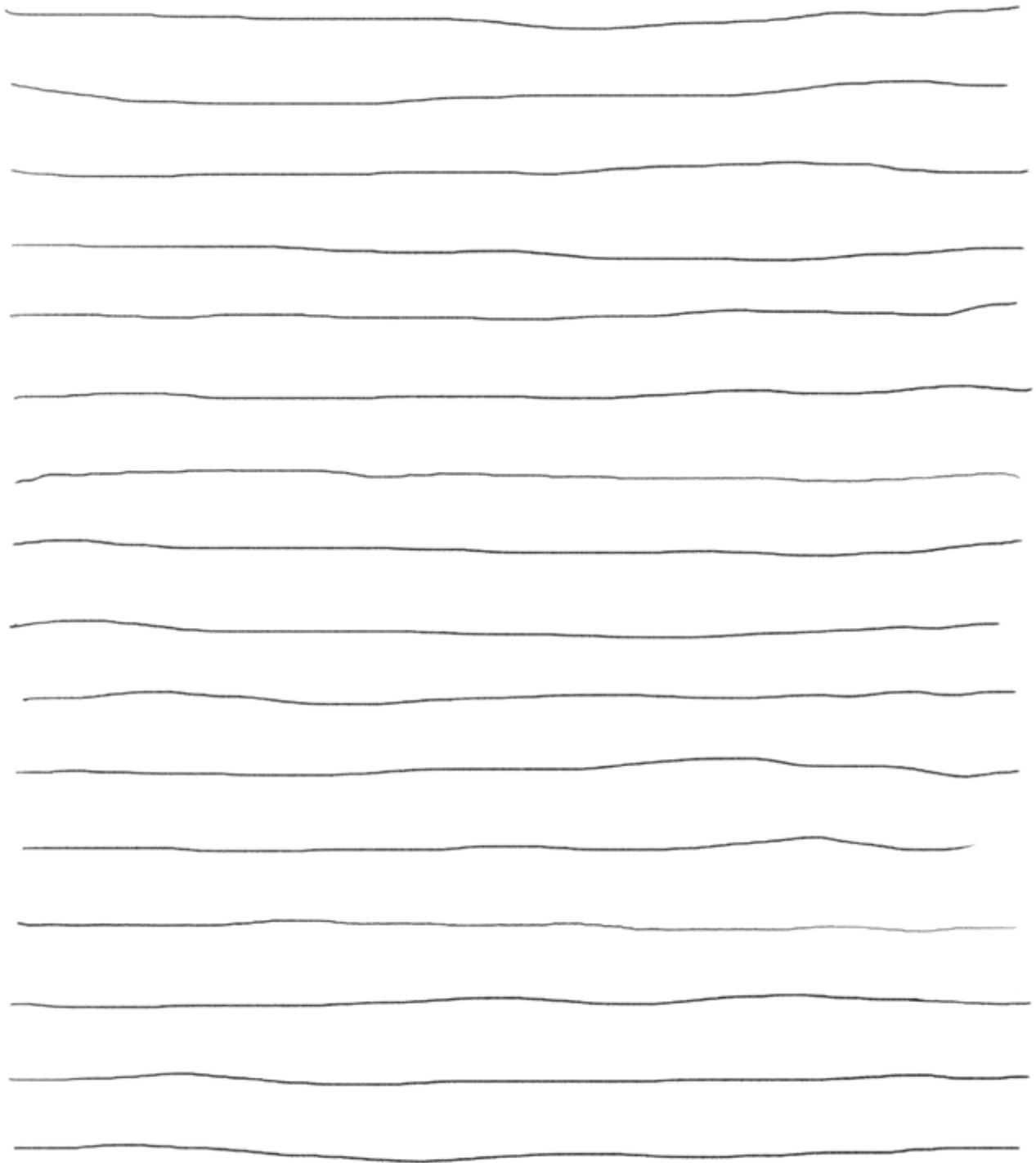
¿Qué consideras tu que es la masculinidad?
En cuanto a las relaciones humanas, en relación a tu aspecto antes y después de transicionar ¿Crees que hubo un cambio en el trato que recibias y el que recibes hoy?

Reconociendo que la sociedad privilegia a los hombres, ¿sentiste una pérdida de privilegios?

¿Cómo sientes que las personas pueden aportar a un cambio de paradigma?

Que crees tú, debería cuestionarse una persona que no acepta la existencia de realidades trans.

COMENTARIOS

No Binario

Existen aquellos que difieren de las expectativas impuestas por el sistema y las sociedades. Niños con faldas o niñas jugando futbol, no tienen porque considerarse ser trans u homosexual. Eso es un error. El no binarismo no se ajusta a las reglas impuestas por el sistema que buscan categorizar las identidades únicamente como femeninas o masculinas. Incluye términos como "ágenero" o "género fluido".

Diversidad Sexual

El concepto de diversidad sexual, generalmente engloba a la comunidad LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y otros) generalmente mal llamadas minorías por representar a un grupo más pequeño de población, pero también por el hecho de gozar de menos derechos que el grupo heterosexual producto del sistema patriarcal impuesto, donde solo al hombre heterosexual le es permitido todo.

Trans

Las realidades trans son unas de las menos abordadas y suelen confundirse con el transformismo o la homosexualidad, pero no tiene relación con la orientación sexual de la persona. La clave para comprender estas realidades radica en el cerebro. Ser Transgénero, generalmente abreviado como trans, son aquellas personas que no se identifican con la identidad de género que les asignaron al nacer y, por lo tanto, transitan de género para manifestar el que realmente les identifica.

Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas lo que vuelve al término transexual anticuado, al hacer referencia a una patologización de sus identidades, refiriéndose a su condición como una enfermedad o trastorno que debe corregirse. Al igual que el resto del mundo, las personas trans poseen cualidades emocionales y cognitivas idénticas a las de cualquier ser humano y, por lo mismo, pueden comprender e interactuar con la sociedad en modos similares.

En 2017, el 97% de las personas trans dicen haber sido cuestionadas por su identidad de género. La discriminación y exclusión es real. Diariamente se vulneran de manera injustificada los derechos humanos de las realidades trans, lo que hace urgente valorar la diversidad y luchar por el respeto y la equidad.

A series of 15 horizontal lines, each with a wavy, hand-drawn appearance, intended for writing comments. The lines are arranged vertically and span most of the width of the page.

COMENTARIOS

B. Obstáculos en la Educación: Invisibilidad

La diversidad sexual y de género es una realidad. Existimos. Por lo mismo, es hora de que los establecimientos educacionales modifiquen sus lenguajes, actitudes y comportamientos para educar desde el respeto y, así, generar una verdadera inclusión que valore la diversidad.

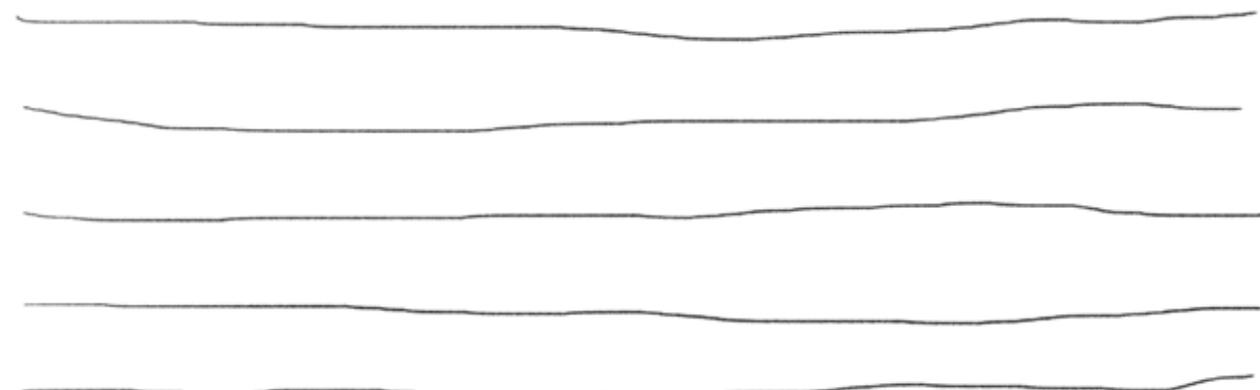
En los colegios y escuelas somos completamente invisibles. Es extraño escuchar que en las salas se discuta en torno a las diversas formas de vivir la sexualidad, o que se mencione la palabra trans. No aparecemos en los contenidos. No se habla de nuestros derechos.

Lo que no se nombra, no existe. No discutir sobre las personas transgénero no las hace desaparecer, pero cuando nos ignoras, nos invisibilizas. Lo desconocido, produce temor y permite que nazca la discriminación. Aumentando la desinformación, los prejuicios y la ignorancia.

Los niños, niñas y adolescentes trans pasan jornadas extensas en sus escuelas y el hostigamiento es un tema que necesita una resolución ¡Ya! Enfrentan un cuestionamiento constante durante su periodo de transición sumado a violencia física y verbal, creando un espacio de inseguridad. El 52% de los jóvenes trans dice haber sido acosado físicamente por su expresión de género y el 88% dice haber sido insultado. Este acoso generalmente lleva al abandono escolar lo que es consecuencia del sistema de exclusión en el que estamos inmersos, distanciando a todo aquel que no es parte de las normas de mejores oportunidades para el futuro.

Las reformas educacionales buscan garantizar el acceso y trayectoria de todos y todas a una educación gratuita y de calidad. Pero no lo están logrando. Existen niños y niñas dentro de nuestro país que están siendo excluidos de su derecho a ser educados y respetados. Hoy, las comunidades educativas deberían promover el diálogo, fortalecer la aceptación de las particularidades y diferencias de cada uno de sus integrantes. De esta manera, entre todos, creamos un aprendizaje que valora y respeta lo diferente, y que asegura la libre expresión de las orientaciones y concepciones del género. ¿Qué es lo que nos detiene, lo que nos impide avanzar? ¿Es el sistema rígido? ¿Es la sociedad? o ¿Eres tú?

A series of 15 horizontal lines, each with a slightly wavy, hand-drawn appearance, intended for writing comments. The lines are arranged vertically and span most of the width of the page.

C. Deberes del Estado: Educación, derechos sexuales y no discriminación. Ley de identidad de género.

En 1948, recién hace 70 años, la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos que son universales, inviolables e inalienables, y garantizan a toda persona igualdad social, política, económica, cultural y jurídica.

Los derechos sexuales y reproductivos garantizan las condiciones básicas para que las personas puedan vivir con dignidad, desarrollar y ejercer plenamente su sexualidad. Además de decidir autónomamente sobre sus relaciones y vivencias íntimas, sin discriminación por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales.

El derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. El derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. El derecho de igualdad de oportunidades y a la equidad. El derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad. El derecho a vivir libre de toda discriminación.

La violación de los derechos humanos de las personas trans son un patrón global arraigado. Diariamente ocurren casos de asesinato, tortura y maltrato, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, negación de oportunidades de empleo y educación, entre muchos más.

El 2007, expertos en derechos humanos presentaron a la ONU los Principios de Yogyakarta, que tratan sobre cómo se aplica la legislación internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. La respuesta internacional ha sido fragmentaria e inconsistente, por lo que el documento incluye recomendaciones para los gobiernos y la sociedad civil, ya que los principios aún no han sido aprobados por todos los Estados de la ONU como un tratado. Se pretende que los principios sean adoptados como una norma universal, lo que permite imaginar un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, puedan ejercerlos desde el momento de nacer.

El pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a la dignidad son atributos de todos los seres humanos, sin excepción, y los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile obligan al país a resguardar los derechos de todos los grupos, incluidos los históricamente vulnerados como el LGBTIQ +. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, derechos del Objetivo número 4 de Desarrollo Sostenible de la ONU, a los que Chile adscribe por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como ya sabemos, existe una exclusión social sistemática de las realidades trans y en el sistema educacional que se evidencia en la alta tasa de deserción por acoso, lo que se traduce en más exclusión, alejándolos de mejores oportunidades económicas para el futuro.

El sistema educacional chileno ha fortalecido sus normativas para respetar estos derechos pero la implementación sigue siendo parcial. Las denuncias de violencia y hostigamiento continúan. Es obligación del Estado diseñar políticas de educación que modifiquen estos patrones sociales dañinos. Por otro lado, muchos estados siguen penalizando la expresión de género y aún no existen leyes que protejan la discriminación por identidad de género. Todo esto dificulta el acceso de las personas trans a sus derechos.

CUESTIONARIO TESTEO

Para cumplir de mejor manera con los objetivos del proyecto, queremos conocer tu opinión sobre la experiencia interactiva, sobre la relación con el retratado y los posibles conocimientos adquiridos durante la interacción con la plataforma.

CONCEPTOS CLAVE	DEFINICIONES
INSTRUCCIONES. Une cada concepto con su definición, escribiendo el número que corresponde a cada una en las casillas vacías de la columna a la derecha. 1. IDENTIDAD SEXUAL 2. CISEXUAL 3. ORIENTACIÓN SEXUAL 4. SEXO ASIGNADO 5. GÉNERO 6. COMPORTAMIENTOS NO BINARIOS 7. HOMOSEXUAL 8. HETEROSEXUAL 9. TRANS	☐ Sentimiento de atracción externa hacia otra persona. ☐ "Siento atracción sexual por personas de un sexo distinto al mío". ☐ Rechazo de las opciones que diferencian según el sexo asignado al nacer, que difieren de las expectativas de la sociedad. ☐ La conciencia propia de cada persona de identificarse o sentir pertenencia a un sexo. ☐ Quienes no se identifican con el sexo ni con la identidad de género que les asignaron al nacer. ☐ Características fisiológicas y sexuales percibidas sobre los genitales de una persona. ☐ "El sexo con el que me identifico, coincide con el que me asignaron al nacer". ☐ "Siento atracción sexual por personas de mi mismo sexo". ☐ Es el conjunto de manifestaciones, conductas y valores que se asocian culturalmente a cada uno de los sexos, tales como normas, roles y relaciones de y entre grupos de mujeres y hombres.

OPINIÓN

	1	2	3	4	5
A. Qué tan parecida consideras tu realidad a la retratada, en cuanto a lo cotidiano, pasatiempos, relaciones familiares y amistosas.	☐ NO SE PARECE EN NADA	☐ ES POCO PARECIDA	☐ HE PASADO POR COSAS PARECIDAS	☐ SE PARECE	☐ ES MUY SIMILAR
B. Considero que el trato que enfrentan las personas trans en contextos educacionales y legislativos es injusto y perjudica su existencia.	☐ EN TOTAL DESACUERDO	☐ DESACUERDO PARCIAL	☐ INDIFERENTE	☐ DE ACUERDO	☐ MUY DE ACUERDO
C. El modelo patriarcal incide en las realidades trans y es necesario hacer algo al respecto como sociedad y como personas.	☐ EN TOTAL DESACUERDO	☐ DESACUERDO PARCIAL	☐ INDIFERENTE	☐ DE ACUERDO	☐ MUY DE ACUERDO

EN POCAS PALABRAS

¿Sobre qué trata la plataforma documental?	¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Por qué?
_____	_____
_____	_____
_____	_____
¿Qué rescatas de la experiencia de Helenium?	¿Alguna parte no te gustó? ¿Por qué?
_____	_____
_____	_____
_____	_____

OTROS COMENTARIOS

