

Pluriversos de posmemoria. Las obras metaversales de Pepe Rovano.

Pluriverses of post-memory. The metaversal works of Pepe Rovano.

Resumen:

La posmemoria, un concepto desarrollado por Marianne Hirsch, se refiere a la experiencia de generaciones posteriores a eventos traumáticos significativos que afectan profundamente su identidad y cultura. Este artículo explora cómo las narrativas inmersivas, empleando tecnologías como la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR), pueden ser herramientas poderosas para la reconstrucción y la transmisión de estas memorias. Se analizarán tres obras inmersivas del investigador y artista visual Pepe Rovano: Memorial Rocas XR, Dignidad 360° y Espectrales, que abordan distintas facetas de la memoria histórica y colectiva en el contexto chileno, desde la perspectiva de un hijo de genocida.

Palabras clave: posmemoria; historias desobedientes; realidades extendidas; genocidio; documental interactivo; realidad virtual; realidad aumentada; video360°.

Abstract:

Post-memory, a concept developed by Marianne Hirsch, refers to the experience of generations following significant traumatic events that deeply affect their identity and culture. This article explores how immersive narratives, employing technologies such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR), can be powerful tools for the reconstruction and transmission of these memories. Three immersive works by researcher and visual artist Pepe Rovano will be analyzed: Memorial Rocas XR, Dignidad 360° and Espectrales, which address different facets of historical and collective memory in the Chilean context, from the perspective of a son of a mass murder of the dictatorship. Keywords: post-memory; disobedient

Keywords: post-memory; disobedient histories; extended realities; genocide; interactive documentary; virtual reality; augmented reality; video360°.

José Luis Navarrete Rovano Universidad Viña del Mar Chile

peperovano@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-9160-0856

Enviado: 15/1/2025 Aceptado: 8/4/2025 Publicado: 15/7/2025

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. **Sumario.** 1. Una herencia para desobedecer. 2. La posmemoria como concepto de creación artística para un desobediente. 3. Las obras metaversales de Pepe Rovano. 3.1. Memorial Rocas XR. 3.2 Dignidad 360°. 3.3. Espectrales. 4. Conclusión.

Cómo citar: Navarrete Rovano, J. L. (2025). Pluriversos de posmemoria. Las obras metaversales de Pepe Rovano. *Ñawi. Arte, Diseño, Comunicación*, Vol. 9, Núm. 2, 83-91.

https://nawi.espol.edu.ec/ www.doi.org/10.37785/nw.v9n2.a3

1. Una herencia para desobedecer

¿Cómo interpreta, archiva y reconstruye memorias el hijo de un genocida de una dictadura en Latinoamérica? (Lazzara, 2020; Faber, 2014). Personalmente, es una pregunta que continuamente me he estado haciendo los últimos años, y con las que muchas personas me han increpado, subentendiendo que "los hijos y familiares de genocidas" no tenemos derecho a entrar en el mundo de la memoria, refiriéndose a que ese espacio, lugar, concepto, ámbito de estudio, en su mayoría pertenece (incluso familiarmente) a las víctimas de la dictadura, sus familiares y adherentes, con las raras excepciones de algunos académicos, investigadores y simpatizantes, que contribuyen desde su quehacer al tema de la memoria en Chile¹.

Además, me contra pregunto: ¿las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, sus familiares y adeptos ideológicamente son los únicos autorizados intelectualmente para hablar y participar en el mundo de la memoria? ¿Los hijos, hijas y familiares de criminales de la dictadura podemos hablar de memoria?

Una de las obras que reflexionan sobre estas preguntas, un trabajo en realidad virtual (VR), del realizador chileno radicado en Australia, Oscar Ravi, quien en 2013 realizó Assent, uno de los primeros documentales inmersivos en VR, donde explora los temores de su padre, durante el periodo que realizó su servicio militar, sirviendo a un aparato de represión de la dictadura de Pinochet. El autor sitúa al usuario en primera persona, obligándolo a experimentar las mismas dudas que el padre y cuestionamientos al recordar una ejecución de prisioneros. A nivel mundial esta obra es señalada como una de las pioneras de las narrativas documentales en realidades extendidas XR, y justamente la intención de la obra es situarte en este mundo de la posmemoria, desde la perspectiva del hijo de un militar sobreviviente que recibe órdenes, de sus superiores, y que vuelve al lugar de ejecución de los detenidos. Plantear esta situación y desde la perspectiva de un familiar de militar, provocó muchos resquemores y aprensiones en el mundo de los Derechos Humanos en Chile, pero la obra y su contenido trascendió varias fronteras, consiguiendo los más importantes galardones de renombrados festivales internacionales de cine documental².

Quisiera iniciar con estas preguntas y con esta reflexión, en torno a la disputa y dilema de las memorias, que como bien es sabido, siempre será un campo de batalla intelectual (Piper & Hevia, 2012). Pero, que, en mi caso personal, al ser hijo de un criminal de lesa humanidad y condenado por violaciones a los Derechos Humanos, siempre tendrá un sabor amargo, que crea un "resquemor o ruido anticipado", que cuestiona desde donde hablo y con qué finalidad es la que expreso mi punto de vista, en mis investigaciones, así como también en mis obras. Siempre lo he sentido así y lo entiendo, sobre todo por el dolor causado por mi progenitor, y por tanta impunidad judicial que deben soportar las víctimas.

Aclaro al lector, que desde el momento que conocí la historia de mi padre biológico y ausente, condeno no sólo los crímenes cometidos por él, sino que también todos los crimines y atropellos cometidos en Chile bajo la dictadura

¹ Durante más de veinte años he participado, como investigador y creador, en el mundo de la memoria y los Derechos Humanos en Chile; como periodista, director de cine y coordinador de diversas actividades, incluso durante algunos meses del 2023 fui director del sitio de memoria "ex cabañas de Rocas de Santo Domingo". Es por ello que creo conocer el mundo de las relaciones internas de este grupo humano.

² Más información en https://oscarraby.net/assent/

del Gral. Pinochet, así como de todas las dictaduras, que asolaron el continente latinoamericano desde los años sesenta, hasta nuestros días, sean orquestadas por civiles y/o militares de derecha o izquierda, las condeno a todas, sin distinción.

Sin ánimo de buscar reconciliación, ni empate, y compartiendo las mismas demandas de las diversas agrupaciones de víctimas de la dictadura en Latinoamérica, es por lo que soy un militante y activista del colectivo internacional Historias Desobedientes, Hijos, Hijas y Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y es desde esta posición que presentaré este análisis, recuerdo y reflexión autoral, en torno a mis obras metaversales exclusivamente³.

Para adentrarlos en el tema, y para los que no están familiarizados con esta organización, sin ánimo de extenderme en esto, porque no es el tema que nos convoca y es más profundo de lo que señalaré aquí, les haré una pequeña introducción de los que somos y lo que pretendemos.

El colectivo "Historias Desobedientes. Familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia" surgió no como consecuencia lógica de ciertas premisas, sino a pesar de todo: a pesar de los mandatos de silencio; de las lealtades consideradas como consubstanciales a la filiación; de la culpa heredada, de la vergüenza ajena. Por eso quizás su aparición pública resultó tan sorpresiva. Se esperaba, sí, ideal y teóricamente, como una ínfima posibilidad contenida en la estructura misma de la memoria, pero no como un acontecimiento probable.

Fue en 2016 que ciertas voces desobedientes comenzaron a levantarse en Argentina. Desde el seno mismo de las familias militares, los hijos e hijas se sumaban a las reivindicaciones de las víctimas. En 2017, una vez constituidos como colectivo, estos "otros hijos" (como algunas personas los han llamado) comenzaron a intervenir de manera conjunta. Las consignas eran claras: "memoria, verdad y justicia" ante todo; "no a la impunidad ni al negacionismo"; "no nos reconciliamos," cuando la "reconciliación" implica "dar vuelta la página" y aceptar la "teoría de los dos demonios". El brazo chileno del colectivo, fundado en 2018, retomó los mismos principios, adaptándolos a las particularidades del país transandino.

En su conjunto, "Historias Desobedientes" plantea cuestiones inéditas, tanto en el Cono Sur como en el marco de las reflexiones existentes en torno a la (pos)memoria de los victimarios. Ciertamente, en Europa varios descendientes de nazis habían condenado abiertamente su pasado familiar a través de obras literarias y fílmicas. Sin embargo, las dimensiones colectiva y política habían estado, hasta ahora, ausentes. En efecto, se trata del primer grupo en la historia de los grandes crímenes de masa que se constituye como un actor político proveniente de descendientes de perpetradores que repudian públicamente las atrocidades por ellos cometidas, para sumarse a la defensa de los Derechos Humanos (Estay & Uribe, 2022).

³ En el año 2023 estrené internacionalmente mi largometraje *Bastardo. La herencia de un genocida*, una coproducción entre Chile, Italia y Suecia, que ha recorrido varios festivales internacionales, y que puede ser visionada en https://miradoc.cl/bastardo-la-herencia-de-un-genocida/ En él, exploro en profundidad la historia y la difícil relación con mi padre genocida. En este artículo no me referiré al contenido de esta obra.

2. La posmemoria como concepto de creación artística para un desobediente

Asumiré unas reflexiones de la investigadora Marianne Hirsch, en las que definía el término de "posmemoria" de la siguiente manera:

Transmisión de traumatismos colectivos y de sus efectos de la generación que efectivamente los vivió a las generaciones siguientes, en particular (pero no exclusivamente) en el marco de la relación filial [...] Los hijos de sobrevivientes, así como los hijos de criminales y de testigos de acontecimientos traumáticos colectivos, están tan profundamente conectados con los recuerdos de la generación anterior, que reconocen esta conexión como una forma de memoria [...] Estos acontecimientos tienen lugar en el pasado, pero sus efectos continúan a actuar en el presente" (Hirsch, 2012).

La posmemoria se refiere a la experiencia de generaciones posteriores a eventos traumáticos significativos que afectan profundamente su identidad y cultura.

Es por esto que la "posmemoria" es esencialmente un proceso imaginativo que adquiere la forma de "un acto de identificación y de respuesta creativa" (Frosh, 2019, 165). Esto nos enfrenta a un dilema: saber cuándo la posmemoria está al servicio de la elaboración del trauma y no de su repetición. En este sentido, Hirsch (2012 y 2015) distingue el trabajo "posmemorial" de la "rememoria", y asocia esta última con una fijación rígida al pasado. El trabajo posmemorial se orienta a una elaboración renovadora de la memoria traumática heredada, lo que posibilita dar cabida a un proceso de invención creativa que organiza nuevos marcos para la configuración del recuerdo. El trabajo posmemorial es un procedimiento social que permite constituir una estructura de rememoración a través de la cual se crean estrategias para la producción y transmisión de la memoria colectiva (Cabrera, 2023).

Como artista e investigador transmedia, desde hace años vengo explorando nuevos lenguajes y narrativas, ocupando diversos dispositivos tecnológicos de representación cinematográfica, quizás porque el tema de la "ausencia y aparición" siempre han sido conceptos que recorren mis reflexiones. Una pregunta esencial ha sido, ¿cómo puedo hacer aparecer o representar algo que ya no está? O que quizás sí estuvo, pero que fue destruido quedando sólo algunos vestigios de lo que fue.

Esto me lleva por dos caminos, uno que emplea la ficción y otro la no ficción. En el primero (ficción) al no tener ningún rastro, huella o recuerdo, he empleado la imaginación para poder representar, algo que no existe, y en el segundo camino (no ficción) tengo elementos, archivos, testimonios o pistas que me hablan de algo que fue, pero que ya no está, lo que me permitirá reconstruirlo a través de su recuerdo o memoria, y también intervenirlo, siempre teniendo el resguardo bioético y consideración autoral. Interpretando, imaginando y reconstruyendo, cómo se desarrolló ese hecho o proceso truncado, y qué lo hace estar desaparecido.

En ese sentido, las nuevas herramientas tecnológicas definidas como "Realidades Extendidas (XR)" me ofrecen un campo más amplio para la reconstrucción de memorias, incluso de manera tridimensional y con diferentes niveles o planos de análisis, perspectivas, reflexiones y formas de exhibición.

A este respecto, el investigador catalán Arnau Quiles nos otorga otras claves para entender esta irrupción tecnológica en clave conceptual, explicándonos qué son estas herramientas o dispositivos, que nos permiten esa representación tridimensional e inmersiva.

La realidad virtual es un entorno en el que el espectador se sumerge por completo en un mundo digital animado e interactivo. Se trata por tanto de una experiencia sensorial completa dentro de un entorno recreado que no permite ninguna visión exterior. Para adentrarse dentro de este entorno virtual se necesita, por lo tanto, un dispositivo, en este caso unas gafas de visión y unos auriculares (Quiles, 2019, 135).

Los lentes de realidad virtual cubren los ojos del usuario de tal forma que este sólo puede visualizar lo que aparece en la pantalla. Disponen de unos sensores, basados en el giroscopio del dispositivo, que reconocen el movimiento de la cabeza del usuario, de manera que cuando este la gira hacia un lado u otro, se realiza el mismo movimiento dentro del mundo real y el mundo virtual. El hecho de "disponer de audífonos" permite que la sensación de inmersión sea aún más verdadera. por el su sistema de sonido binaural y ambisónico, que permite oír los sonidos en el ámbito espacial y sonoro en 360°.

Al utilizar las gafas de realidad virtual, estos auriculares ayudan al usuario a orientarse sabiendo de qué dirección vienen los sonidos mientras que moviendo la cabeza este puede moverse también dentro del mundo virtual. Existen distintos dispositivos como mandos o controladores que permiten al usuario interactuar con los objetos y dentro del entorno virtual.

La realidad aumentada o AR ofrece al espectador una visión del entorno, generalmente captada mediante la cámara de un dispositivo móvil, que le permite decir todo lo que se encuentra a su alrededor, pero enriqueciéndolo con objetos y mensajes digitales. Estos objetos, animaciones y datos se superponen a los objetos captados por la cámara mediante un proceso técnico de reconocimiento de patrones visuales llamado *tracking* (Quiles, 2019).

Para lograr este efecto de mezcla entre el medio real y el medio digital se suelen usar dispositivos móviles o gafas especialmente diseñadas para este propósito (como por ejemplo *Google Glass*). Los smartphones más recientes desarrollados tanto por los líderes del mercado como Apple o Samsung, ofrecen cámaras perfectamente adaptadas a la realidad aumentada, y además gestionan de forma brillante los elementos digitales que se incrustan en la pantalla.

Este artículo explora cómo las obras con narrativas inmersivas, empleando tecnologías XR (Realidades Extendidas) como la realidad virtual (VR), la Realidad Aumentada (AR) y el video 360°, pueden ser herramientas poderosas de posmemoria para la reconstrucción y la creación de imaginarios de memorias (pasadas y presentes). Contribuyendo así a la reparación de manera simbólica (artística), a la educación por el "nunca más" y a la transmisión generacional de la memoria.

Se anticipa que las narrativas inmersivas ofrecen una nueva dimensión en el campo de la memoria histórica, facilitando una conexión más profunda y emocional con los eventos traumáticos del pasado. Estas tecnologías permiten a las audiencias no sólo observar, sino también experimentar y reflexionar sobre estas historias, promoviendo una forma más activa y participativa de recordar y aprender (estando muchas veces con la sensación de estar adentro del registro, reviviendo el hecho social, acontecimiento o explicación).

A través de una metodología de "análisis de mis obras" y bajo mi punto de vista autoral, pretendo aportar una nueva perspectiva sobre el papel de la tecnología en la preservación y la interpretación artística de la memoria histórica, con el propósito de contribuir a la reparación social de manera simbólica.

3. Las obras metaversales de Pepe Rovano

3.1. Memorial Rocas XR4

Figura 1. Instalación inmersiva *Memorial Rocas XR*, exhibida durante los meses de octubre y noviembre del 2020 en la sala laboratorio del Parque Cultural de Valparaíso, sitio de memoria Ex Cárcel. Archivo del autor Pepe Rovano.

Memorial Rocas XR (Figura 1) es una instalación inmersiva en realidad virtual 360° y Realidad Aumentada, que reconstruye digitalmente las memorias de un balneario popular construido durante el gobierno de la Unidad Popular del Presidente

Salvador Allende⁵, para el descanso y veraneo de las y los trabajadores; que luego del golpe de estado civil militar de 1973 encabezado por una Junta Militar dirigida por el Gral. Augusto Pinochet, fue apropiado por el Ejército de Chile, y que durante la dictadura en Chile, se transformó en una escuela de torturas y centro de exterminio de la policía secreta del régimen, y cuya infraestructura fue destruida en democracia⁶.

Figura 2. Fotografía de los vestigios del Sitio de Memoria Ex cabañas de Rocas de Santo Domingo, escuela de torturas y centro de exterminio. Región de Valparaíso, Chile. 11 de septiembre del 2018. Archivo del autor Pepe Rovano.

Esta obra (Figura 2) permite a los participantes experimentar un viaje interactivo e inmersivo a través del tiempo, confrontando el pasado oscuro del lugar mientras se sumergen en sus recuerdos más felices y trágicos. La dualidad de la memoria y la capacidad de

la tecnología para ofrecer una experiencia tangible de estos contrastes son elementos centrales en esta obra. Esta instalación se expone físicamente mediante la reconstrucción del sitio de memoria, donde se posicionan los únicos vestigios que quedan de este complejo vacacional, sus "los pilares o pollos" en ruinas de la construcción original, los soportes en los que se erguían cada una de las cabañas.

En cada uno de estos vestigios del antiguo balneario (y escuelas de torturas), el visitante/usuario a través de una experiencia en realidad aumentada, (que se visualiza a través de dispositivos móviles: tablets o celulares) recrea en 3D

⁴ Puede verse en www.memorialrocas.cl

⁵ Presidente de ideología socialista elegido de forma democrática, que gobernó Chile desde 1970 a 1973, y que fue derrocado por un golpe civil-militar dirigido por el General Augusto Pinochet, que después se erigiría en dictador.

⁶ Teaser exposición inmersiva: https://www.youtube.com/watch?v=bNQ43FpkEYE&t=3s

una de las habitaciones de las cabañas, cada una con elementos interactivos, y con una temática diferentes, donde los usuarios pueden conocer a través de material virtual, archivos, fotografías y piezas testimoniales interactivas, los diversos niveles de memorias de ese lugar.

Figura 3. La experiencia en Realidad Virtual (video360°) transporta al usuario al lugar donde se encuentra el sitio de memoria, con prohibición de ingreso. Es así como el dispositivo inmersivo logra superar la imposibilidad de conocer los vestigios de memoria del Monumento Histórico, secuestrado por el Ejército de Chile hasta el 2024.

En esta experiencia en realidad aumentada se narran los diferentes períodos históricos del

balneario, que van desde la construcción de las cabañas, los veraneos y los testimonios de los turistas, así como también en otras estaciones se presenta "el horror" y las luchas actuales de los sobrevivientes, de una manera que no re victimice o traumatice, pero que dé cuenta de lo sucedido en ese campo de exterminio.

Esta obra inmersiva de memoria (Figura 3) fue presentada por primera vez en el XXV Congreso Internacional de Interdisciplina organizado por la Universitat van Ámsterdam de Holanda, el 23 de octubre del 2019, a pocos días del inicio del estallido social⁷. Recuerdo que su inauguración fue casi un homenaje a la lucha que estaba ocurriendo por esos días en Chile. Personalmente, me sentía muy impotente por estar hablando este tema en Europa, mientras en mi país se desarrollaba un estallido social sin precedentes, nuevamente con violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, incluso con rumores del establecimiento de centros clandestinos de tortura en algunas comisarías y estaciones del metro⁸.

La inauguración de la obra en Holanda se transformó en un debate sobre lo que estaba ocurriendo en Chile durante esos días, un despertar social iniciado el 18 de octubre de 2019, y que se transformó en la crisis política más importante desde el término de la dictadura civil militar el año 1989.

Durante esos primeros días, estuve manifestándome en las calles junto a miles de personas que exigían un cambio

⁷ Revolución social que se produjo en Chile desde el día 18 de octubre del 2019 hasta el 8 de marzo del 2020 (día que drásticamente paró la protesta social por el decreto de encierro que se aplicó debido al inicio del período de encierro por la pandemia mundial). Este estallido desembocó en dos procesos constituyentes que la ciudadanía rechazó.

⁸ En la madrugada del lunes 21 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que un grupo de tres adultos y un menor de edad fueron "crucificados", suspendidos a una antena, en la 43º Comisaría de Carabineros en Peñalolén, y había surgido el rumor que la estación de Metro Baquedano, estaba siendo utilizada como centro clandestino de torturas por Carabineros de Chile (Gaspar & Jarpa, 2020).

de sistema y una nueva constitución. El domingo 20 de octubre, con un aeropuerto sitiado por los militares, alcancé a abordar el último vuelo que partía rumbo a Europa, mi destino final era Holanda. Un viaje programado con antelación para exhibir por primera vez esta obra inmersiva, en ese importante encuentro científico mundial.

Fue un viaje muy triste, lleno de preocupaciones; cada hora que pasaba, mi angustia aumentaba, temiendo lo peor, incluso que los militares volvieran a tomar el poder. El solo hecho de pensar y suponer esto me rememoró los tiempos más crudos de la dictadura de Pinochet, e incluso pensé en la posibilidad, casi obvia, de no poder volver en un buen tiempo a mi país, si tal cosa finalmente sucedía, sufriendo el destino que muchos compatriotas sufrieron, el exilio. Ahora que recuerdo, ese mismo sentimiento de angustia percibí en cada uno de los chilenos que tuve la oportunidad de encontrar en esas fechas, en las principales plazas de las capitales europeas, manifestándose en apoyo a la lucha que se libraba en Chile.

Afortunadamente nada de esto sucedió, y pude seguir exhibiendo la obra durante el mes siguiente en Francia, Italia y España, con gran éxito y discusión. En todas las ocasiones que pude montar esta instalación de memoria, se produjo el mismo debate acerca de la estrecha relación de esta obra (que narra la triste historia de un balneario popular) con la situación actual de violaciones a los Derechos Humanos que estaban sucediendo posteriormente al estallido social del 18 de octubre de 2019, en el que se estaban produciendo las mismas prácticas represivas que en dictadura, por parte de la policía chilena. Incluso existían rumores que en Metro Estación Baquedano se había instalado un centro clandestino de torturas, hecho que fue desmentido con posterioridad. De todas formas, durante esos días, en varios cuarteles de policía se comprobaron vejaciones, y diversos tipos de violaciones, a hombres y mujeres, que fueron certificados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, algo realmente desconcertante, a casi treinta años del fin de la dictadura, sobre todo para miles de víctimas y exiliados que aún viven en Europa, y que participaron en la inauguración de la obra. Fue así como esta investigación artística se transformó para mí en la metáfora perfecta para reflexionar sobre este Chile actual, con casos documentados de graves violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas y con denuncias de la aparición de nuevos centros clandestinos de tortura, a casi 50 años de iniciada la dictadura militar, sumergido en un sistema económico neoliberal que sigue agobiando a la gran mayoría de los ciudadanos, y que fue impuesto sobre la base del temor y el horror.

Cabe mencionar que, además elegí, otra herramienta de las realidades extendidas, la realidad virtual 360° para llevar a los usuarios, de manera inmersiva, a este lugar que tenía una prohibición de ingreso hasta ese momento. Los usuarios se colocan los lentes de realidad virtual Meta Oculus Quest 2 y entran al sitio de memoria, se sitúan en diferentes partes del recinto, delante de los vestigios de las ex cabañas, sobre la arena mirando la mar, o en las ruinas de los que fueron los comedores del balneario; los usuarios pueden mirar a todos lados y así poder conocer ese lugar prohibido°.

Además, las habitaciones de las ex cabañas fueron reconstruidas digitalmente con los planos arquitectónicos

⁹ En septiembre del 2018 entré al sitio de memoria de las ex cabañas de Rocas de Santo Domingo, y logré grabar con una cámara 360° (*insta pro inch*) distintos sectores de ese lugar con prohibición de ingreso. Recién en mayo de 2023, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, este lugar fue devuelto de manera oficial a la comunidad de sobrevivientes, para su uso y administración como Monumento Nacional y Sitio de Memoria.

originales de las construcciones, reproduciendo a través de la Realidad Aumentada las construcciones destruidas por la dictadura, donde se encuentra el material interactivo de la exhibición. En la instalación inmersiva los visitantes debían ingresar al espacio pisando la tierra del lugar, ya que para las exposiciones que se desarrollaron posteriormente en Chile durante el 2021 y 2022, coloqué tierra del lugar, para que los usuarios experimentaran la sensación de estar en el lugar.

En las instalaciones inmersivas digitales se pretende una transformación, gracias a las interacciones de carácter no lineal entre el visitante y el sistema de la obra. Estas obras se componen de metáforas soportadas audiovisualmente, que incitan a una narrativa que se vuelve sensible a la acción del visitante/usuario. Objetos e imágenes varían en sus formas, de acuerdo con comportamientos y conductas medianamente previsibles y parcialmente aleatorias según el programa e interacción usados.

La percepción e interacción del explorador de la obra interactiva genera cambios de apariencia espacio-temporal, del entorno virtual, y a su vez promueve cambios estructurales en la conducta perceptiva del individuo, configurando ciclos de comportamiento conductual que transforman el paradigma relación entre el entorno virtual y el visitante (Olhagaray, 2014, 47). Incluso algunos asistentes a la exhibición (víctimas) iban reconociendo y describiendo el espacio a través de la obra, y algunos se emocionaron al retornar de manera virtual (en video 360°) a la playa y las ruinas de la ex escuela de torturas, que la obra reconstruye.

Es así como podemos definir en este sentido "la experiencia" como el cometido de la interfaz que pretende lograr un encuentro entre lo real, lo virtual y lo simbólico. Es decir, facilitar al visitante un proceso experiencial. Las piezas interactivas de esta obra, así como una fotogrametría (escaneo 3D) del lugar, se encuentran a disposición de manera gratuita en un sitio web¹⁰.

3.2 Dignidad 360°11

Figura 4. Performance *Un violador en tu camino*, de la colectiva feminista "Las Tesis", realizada en Santiago de Chile el 24 de octubre del 2019, frente al Palacio de Justicia. Fotografía del autor Eduardo Cinzano para Dignidad 360°.

Originalmente, este trabajo (Figura 4) se planteó como una intervención urbana durante el estallido social del 2019 en Chile, como reacción a la violenta cancelación de las diversas expresiones artísticas que inundaron las diferentes calles y muros del centro de Santiago de Chile.

Los museos habían cerrado, por temor a ser vandalizados, y afloraron por todos lados artistas anónimos, sin

¹⁰ Disponible en http://www.memorialrocas.cl/

¹¹ Serie documental inmersiva de 5 capítulos en video 360°. Teaser intervención urbana: https://www.youtube.com/watch?v=KSkxGKO q5U

banderas ni color político partidista, pero sí profundamente activistas con obras que decoraban el espacio urbano, de manera anónima, y que expresaban el descontento y la lucha contra una sociedad neoliberal.

En Santiago de Chile, todas las galerías de arte (salvo algunas excepciones) se encuentran en el barrio alto de la ciudad (Comuna de Vitacura), en el sector más aristocrático y de mayores ingresos de la sociedad chilena. Durante el tiempo del estallido surgió una explosión artística de creadores y creadoras desconocidos, que incluso se dieron el lujo de plasmar sendas obras de arte en diferentes estilos y materiales en el espacio urbano, sin ni siquiera firmar la autoría, despojándose de todo ego y entregando al pueblo toda su libertad para apropiar y hacer suyo el mensaje que expresaban (reproducidos, además, millones de veces a través de las redes sociales).

Murales, esculturas, mosaicos, telares, grabados, stencil y obras interactivas adornaban las calles del centro ciudad en furia. Preferentemente en la "zona cero" que rodea "Plaza Dignidad"¹², plaza ubicada en el bandejón central de la calle más importante de la capital, símbolo de división social entre ricos y pobres, y lugar que durante tres meses fue el epicentro de las manifestaciones sociales.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera, dentro de las violentas medidas de represión tomadas durante ese período, decidieron luego de algunos días de intensas manifestaciones iniciar a cancelar las obras que se habían realizado en el espacio público e incluso pintando diariamente los muros (durante las noches), borrando no sólo el mensaje que contenían las obras, sino además la obra y su contexto social.

En este contexto de lucha social, volví a Chile, luego de las exhibiciones en Europa de *Memorial Rocas XR*. Primero estuve invitado al Museo de Artes Visuales MAVI, de Santiago, para instalar la obra en la explanada exterior del museo, pero la obra fue censurada no sólo por el contenido político que tenía, sino más bien por el contexto que había en las calles, porque este museo quedaba a pocos metros de "Plaza Dignidad", y porque días antes habían incendiado la iglesia que se encuentra al frente del edificio. Luego de este triste *impasse*, me invitaron a la 29° Bienal de Nuevos Medios, donde tuve que realizar la instalación en la sala de Artes Visuales del edificio GAM de Santiago, corazón mismo de las manifestaciones y donde todos los días se realizaban enfrentamientos con la policía.

Figura 5. Integrantes de la "primera línea", durante una manifestación contra Carabineros de Chile, realizada el 24 de octubre del 2019. Fotografía del autor Eduardo Cinzano para Dignidad 360°.

El lugar donde realicé la instalación era ocupado durante las noches para guardar los escudos de los manifestantes de la llamada "primera línea" (Figura 5), personas de diversas edades y sexos, que decidieron cubrir sus rostros con "capuchas", máscaras o lentes

¹² Así fue renombrada la Plaza Baquedano durante los meses del estallido social en Chile.

visores, con la finalidad de proteger sus identidades, cubrirse el rostro de gases lacrimógenes y perdigones, y para poder retener a los efectivos policiales, que pretendían ingresar al perímetro de las manifestaciones para disolver y reprimir violentamente a los manifestantes.

Una buena descripción de este grupo hace el investigador Roberto Fernández, en el libro *Instantáneas en la marcha. Repertorio cultural de las movilizaciones en Chile* (2021). En la primera línea hay jóvenes estudiantes, feministas, ecologistas y militantes por los derechos de los animales, pero también trabajadores y desempleados, personas pertenecientes a la disidencia sexual, dueñas de casa, etc. Muchos participan en barras de fútbol, organizaciones barriales y culturas urbanas, como *skaters*, ciclistas y otras; o simplemente se suman desde su propia individualidad, todo lo cual no implica que este espacio sea apolítico, sino que más bien expresa otras formas de politización (De Vivanco & Johansson, 2021).

Todas las noches, en la sala de exposición, me quedaba conversando con esos luchadores de primera línea, y de a poco me fui ganando su confianza gracias a la empatía política que representaba el mensaje de la obra, que estaba en concordancia con la lucha callejera, según me expresaron. Además, participé con ellos y ellas directamente en acciones de contención contra la represión policial, específicamente tirando piedras a los efectivos que pretendían pasar. En este contexto me hice uno de ellos, o sea durante el día atendía los visitantes que arriesgadamente llegaban a ver mi exposición, y por la tarde me ponía mis lentes, casco, máscara antigás y pañuelo, y partía a juntarme con los integrantes de la "la primera línea". Sin profundizar mucho en este tema, con toda honestidad, puedo decir que esos días de lucha han sido para mí los momentos políticos más intensos, bellos, arriesgados y emotivos de mi vida; siempre atesoraré esa lucha en mi mente.

Durante esas manifestaciones me encontré con un gran amigo del tiempo de la universidad, el fotógrafo Eduardo Cinzano¹³, que al igual que yo se encontraba en el activismo de primera línea, pero además estaba registrando la acción con su cámara fotográfica. Lo recuerdo como un reportero de guerra innato, muy arriesgado, probablemente tiene los registros más hermosos de ese período, ya que su apuesta fue registrar con su lente todo lo que pasaba en las manifestaciones y sobre todo en ese peligroso lugar donde se colocaba "la primera línea" frente al combate directo contra la policía. Su técnica fue el blanco y negro, porque, según me comentó tiempo después, "era la única forma de retratar el tóxico gas".

Debido a la cancelación del arte urbano, que estaba realizando el gobierno, fue que decidimos unir nuestras fuerzas artísticas, y creamos una instalación urbana, con fotografías de grandes dimensiones, casi murales, de hechos y manifestaciones que estaban ocurriendo en ese espacio urbano. Estas gigantografías urbanas además contenían un código QR, que direccionaba al usuario a YouTube, donde podía ver un video en 360° sobre el hecho social que había ocurrido ahí y que había sido cancelado. Grabamos muchos pequeños videos 360° de pocos minutos, y realizamos varias gigantografías con los códigos que, con el tiempo, se transformaron en cuadros más pequeños, e interactivos, con códigos QR también.

¹³ Durante la lucha social, Eduardo, mi amigo fotógrafo, andaba con un casco donde con cinta adhesiva estaba pegado su nombre y el lugar donde pueden conocer su obra. Lo cito acá tal y como él lo hizo durante el estallido https://www.instagram.com/eduardocinzano/

Posteriormente, transformamos este material audiovisual en una serie documental en Realidad Virtual 360°, ya que desde el momento que pararon las manifestaciones por las medidas de encierro de la pandemia (desde el 8 de marzo del 2020), las acciones sociales se trasladaron a otros lugares más privados, encerrados, pero al mismo tiempo de fuerte trabajo social. Fue así como seguimos trabajando para retratar la pandemia, y fuimos para eso a las "ollas comunes" que se establecieron en las poblaciones marginales para dar alimentos a los más pobres. Luego seguimos registrando con fotografías y realidad virtual los procesos constituyentes fracasados y, finalmente, el desaliento de una sociedad que decidió no seguir luchando. La serie inició a ser filmada el 2019, y sus últimas escenas fueron registradas hasta el 2023.

En esta serie documental inmersiva, a través de una narrativa en 360°, los usuarios son transportados al epicentro de las protestas, viviendo en primera persona la intensidad y la emoción de los eventos. *Dignidad* 360° no sólo documenta los hechos, sino que también ofrece una plataforma para que las voces de los manifestantes sean escuchadas y comprendidas en un contexto más amplio.

La inmersión sensorial, en estos momentos críticos, facilita una conexión emocional profunda y una comprensión más completa de los eventos y sus impactos. Con el tiempo, además, he entendido que el video 360° es una poderosa herramienta de investigación, sobre todo a nivel de Antropología Visual, Etnografías y Sociología, ya que permite analizar y observar un hecho en su total dimensión, en 360° grados, pudiendo analizar el hecho desde diversos ángulos de observación, generando una reflexión y análisis más completos, al menos del lugar donde se coloca la cámara¹⁴.

3.3 Espectrales

Figura 6. Integrantes chilenos y argentinos del colectivo internacional *Historias Desobedientes. Familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justica.* Se juntan en Chile para participar de la marcha conmemorativa de las víctimas del golpe civil militar de 1973. Fotografía 360° tomada el día 11 de septiembre de 2022. Archivo del autor Pepe Rovano.

En Espectrales, la narrativa se centra en el encuentro de hijos y familiares de genocidas con los sitios de memoria donde sus padres cometieron sus crímenes. Quizás una obra muy cercana en contendido a Assent (2013), de Ravi, pero en esta obra quise indagar desde la imagen real, qué sucedía cuando el hijo o hija exploran el lugar de su padre genocida.

¹⁴ A continuación, los enlaces de los capítulos completos de la serie Dignidad 360° de Pepe Rovano en YouTube:

Cap.1 Primera Línea: https://www.youtube.com/watch?v=sjLx-W-wkKY&t=40s

Cap. 2 Feminismos: https://www.youtube.com/watch?v=7JZTa3LxVOU&t=20s

Cap. 3 Pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=k6XZeHdUpNY&t=41s

Cap.4 Convención Constitucional: https://www.youtube.com/watch?v=t8 1XuVuyxo&t=44s

Cap. 5 Asuntos Pendientes: https://www.youtube.com/watch?v=UvNT -URlbk&t=335s

Esta obra inmersiva explora la compleja dinámica de la culpa, la responsabilidad y la reparación personal a través de la perspectiva de aquéllos que llevan el legado de sus antepasados criminales. Utilizando la inmersión para enfrentar las realidades históricas y emocionales de estos lugares, *Espectrales* permite a los participantes confrontar y procesar estos eventos de manera visceral y personal.

Durante el 2023 realicé un recorrido por sitios de memoria en Chile, Argentina y Uruguay, visitando aquéllos en los que integrantes de mi colectivo tenían algún tipo de participación y conexión (Figura 6). Me llama mucho la atención que, al igual que yo, muchos de mis compañeros y compañeras de "Historias Desobedientes" realizaran actividades en esos lugares, explicando quienes éramos y cuál era nuestra opinión respecto de lo sucedido. Siempre nos llevaba varias horas de conversación, para reflexionar sobre este tema, y pensé que esta sería una buena forma de difundir nuestro mensaje, de compromiso por el nunca más, y que posicionar a un usuario-espectador en la misma encrucijada que tenemos nosotros, cuando visitamos esos espacios del horror, y cuando reconocemos que fueron nuestros familiares los que hicieron tanto daño en ese lugar espectral¹⁵.

Figura 7. Analía Kalinec, hija de Eduardo Emilio Kalinec (apodado "Doctor K", exmilitar genocida condenado a cadena perpetua por su participación en los crímenes en la causa Atlético, Banco y Olimpo), y presidenta de "Historias Desobedientes Argentina", durante su participación en Espectrales, recorriendo las dependencias del Sitio de Memoria ex centro de detención y muerte Olimpo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tomada el 26 de marzo de 2022. Fotografía archivo del autor, Pepe Rovano.

Es en esta obra donde más pretendo demostrar que, en el mundo de la realidad virtual, el espacio se transforma en un personaje más, de gran importancia, que no sólo ambienta, sino que nos entrega contexto e información de vital relevancia para la historia que se pretende narrar de manera inmersiva y en 360°, y que debe ser profundamente analizada al momento de plantear la experiencia del usuario, donde cada ángulo puede contener un significado.

En el caso de *Espectrales* se transforma en una potente demostración y forma de transmisión generacional de posmemoria, cuando el familiar de un genocida (Figura 7) conoce el lugar del horror, se avergüenza y condena esas atrocidades cometidas por su antepasado, casi como un acto iniciático que lo lleva a romper con esa herencia manchada de sangre, y a reflexionar sobre un futuro con mayor verdad, justicia y reparación para todos¹⁶.

4. Conclusión

Las obras presentadas en este artículo están marcadas por mi biografía de ser hijo de un genocida. Empleo

¹⁵ Término explicado por el investigador chileno José Santos Herceg, muy recomendable para entender las lecturas filosóficas de un sitio de memoria, desarrolladas en su libro *Lugares Espectrales*. *Topología testimonial de la prisión política en Chile* (2019).

¹⁶ Esta obra puede ser visualizada desde cualquier dispositivo móvil en VR360° en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Is26EBpNEbQ&t=620s

tecnologías disruptivas, tales como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, para reconstruir y transmitir distintos niveles de memorias, sucesos históricos traumáticos o hitos que han sido cancelados (con fines políticos), proponiendo una plataforma pionera en el ámbito de los estudios de memoria, para la exploración, análisis y entendimiento.

Esta perspectiva influye profundamente en mi enfoque artístico y en mi creación de obras de (pos) memoria, que no sólo narran la historia desde la óptica de las víctimas y sus familiares, sino que también exploran la complejidad de la "memoria desobediente", analizando los hechos desde el punto de vista de algunos descendientes de los perpetradores, de aquéllos que, como yo, condenamos los crímenes de nuestros familiares (varios integrantes del colectivo "Historias Desobedientes" somos artistas, cineastas y escritores, coincidentemente).

Estoy convencido de que estas narrativas inmersivas facilitan una conexión sensorial y emocional profunda, posibilitando una comprensión más completa de los eventos traumáticos, tanto para las víctimas como para la sociedad, promoviendo la empatía, la reflexión y el diálogo sobre la memoria. Creando puentes entre el pasado y el presente, permitiendo a las nuevas generaciones comprender y sentir los impactos de eventos traumáticos que no vivieron directamente. La posmemoria se fortalece a través de estas experiencias, promoviendo una forma activa de recordar y reflexionar sobre la historia, desde diversas miradas, planos, espacios y puntos de vista, pero con el compromiso irrestricto con el respeto de los Derechos Humanos, sobre todas las cosas.

Finalmente, quisiera terminar con una reflexión de la investigadora argentina Carolina Bartalini (2024) sobre el potencial de estas obras inmersivas: "Los pliegues que la virtualidad le otorga a la memoria social colaboran en la posibilidad de reconstruir una visualidad negada, una lengua que nos permita contar. En todo caso, por qué no, volver al principio de todo. ¿Qué hacemos con lo que vemos? Quizás la respuesta siga teniendo que ver con la pregunta por el sentido de la memoria en los tiempos en que es la verdad la que se disputa. Preguntarnos sobre las formas de las memorias populares en el giro digital resulta una insistencia por la recuperación de la experiencia que, más allá de todo, sigue siendo el escenario en el cual decidimos, por convicción de justicia y rigor metodológico y ético, debatir".

Referencias bibliográficas

- Basile, T. (2020). Padres perpetradores. Perspectivas desde los hijos e hijas de represores en Argentina. *Kamchatka. Revista de Análisis Cultural*, 15, 127-157.
- Bartalini, C. (et al.) (2018). Escritos desobedientes. Historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Buenos Aires: Editorial Marea.
- Crawford, K. (2022). Atlas de inteligencia artificial. Poder, política y costos planetarios. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Cabrera, J. (2023). Trauma transgeneracional y posmemoria entre nietos de víctimas de la dictadura chilena. Santiago de Chile: Ariel.
- De Vivanco, L., & Johansson, M. T. (Eds.) (2021) Instantáneas en la marcha. Repertorio cultural de las movilizaciones en Chile. Santiago de Chile: UAH Ediciones.
- Earll, A. (et al.) (2008). Cultural Memory Studies an International and Interdisciplinary Handbook. Berlín, New York: Walter De Gruyter.
- Estay Stange, V., & Uribe Otaíza, R. (2022). (Po)ética de la desobediencia. Hijos de perpetradores por memoria, verdad y justicia. *Journal of Iberian and Latin American Research*, 28 (1), 38-52.
- Faber, S. (2014). Actos afiliativos y posmemoria: asuntos pendientes. Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, 2 (1), 137-156.
- Hirsch, M. (2012). The Generation of postmemory. Writing and visual culture after the Holocaust. New York: Columbia University Press.
- Lazzara, M. J. (2020). Familiares de colaboradores y perpetradores en el cine documental chileno: memoria y sujeto implicado. *Atenea*, 521, 231-248.
- Maguire, G. (2017). The Politics of Postmemory. Violence and Victimhood in Contemporary Argentine Culture. Cambridge: Palgrave Macmillan Memory Studies.
- Morag, R. (2018). On the Definition of the Perpetrator: From the Twentieth to the Twenty-First Century. *Journal of Perpetrator Research*, 2 (1), 13-19.
- Moral, J. (et al.) (2020). Facing the perpetrator's legacy: post-perpetrator generation documentary films. *Continuum*, 34 (2), 255-270.
- Olhagaray, N. (2014). Sobre video & artes mediales. Santiago de Chile: Editorial Metales Pesados.
- Pangilinan, E., Lukas, S., & Mohan, V. (2019). Creating Augmented and Virtual Realities. Theory and Practice for Next-Generation Spatial Computing. California: O'Reilly Media.
- Pink, S. (2007). Doing Visual Ethnography. London: Sage.

- Piper, I., & Hevia, E. (2012). Espacio y recuerdo. Archipiélago de memorias en Santiago de Chile. Santiago de Chile: Ocho Libros Editores.
- Quiles, A. (2019). Nuevos formatos de cine digital. Video interactivo, transmedia y realidad virtual. Barcelona: Reddbook Ediciones.
- Rothberg, M. (2019). The Implicated Subject. Beyond Victims and Perpetrators. Stanford: Stanford University Press.
- Santos Herceg, J. (2019). Lugares Espectrales. Topología testimonial de la prisión política en Chile. Santiago de Chile: Colección Idea.

Reseña curricular

José Luis Navarrete Rovano nació en Chile, en 1975, y es Doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso, Chile. Master en Comunicación Audiovisual Digital de la Universitá degli Studi di Ferrara, Italia. Es cineasta y realizador de experiencias inmersivas XR. Su carrera profesional se ha desarrollado entre Chile, Italia, España, Suiza y Holanda. Actualmente se desempeña como académico e investigador en la Facultad de Arquitectura, Comunicación y Diseño de la Universidad de Viña del Mar, Chile.

Imagen: Joseth Martínez