

Persiguiendo signos: la intertextualidad como recurso de análisis visual



Juan Manuel Vizcaíno Martínez
Universidad de las Artes
jm.vizcaino@universidaddelasartes.edu.mx
ORCID: 0000-0002-9426-7763

Resumen:

La *Autodefensa Artística de Aguascalatlán* es un colectivo cultural residente en la ciudad de Aguascalientes, del que participan un grupo de agentes productores de cultura que permiten la emergencia activa de campos de enunciación. En este ensayo académico se presenta la intertextualidad como concepto, pero se aplica en el rastreo de los signos en la vida social del colectivo que dieron lugar a la pintura titulada *Costumbrismo*, como un registro pictórico que se explica como un objeto colectivo y colaborativo atravesando un flujo discursivo secuencial que permite entender las obras de arte como un texto inscrito en un contexto social concreto, contra cierta comprensión capitalista del arte. Por otro lado, se presenta la transcodificación como el recurso que permite observar cómo es que los signos se encuentran en la relación palabra-imagen, generando lecturas híbridas que revelan la relación de la pieza con el género literario y pictórico del costumbrismo de época, en este caso, costumbrismo contemporáneo, resultado de la intensidad de la vida social de los grupos sociales de los que emerge este género, en estrecha relación con los exvotos como resistencia a las fuerzas colonialistas, resultado de procesos de inestabilidad en las circunstancias históricas, en situaciones impredecibles, en marcos culturales distintos, resistiendo en este estudio de caso a los individualismos, a la imposición cultural y a la discriminación cultural y académica.

Palabras clave: Autodefensa, intertextualidad, costumbrismo, pintura

Abstract:

The *Autodefensa Artística de Aguascalatlán* is a cultural collective resident in the city of Aguascalientes, in which a group of culture-producing agents participate in the active emergence of fields of enunciation. In this academic essay the intertextuality is presented as a concept, but it is applied in tracing signs in the social life of the group that gave rise to the painting entitled *Costumbrismo*, as a pictorial record that is explained as a collective and collaborative object crossing a sequential discursive flow that allows to understand works of art as a text inscribed in a concrete social context, against the capitalist understanding of art. On the other hand, transcoding is presented as the resource that allows us to observe how the signs are found in the word-image relationship, generating hybrid readings that reveal the relationship of the piece with the literary and pictorial genre of costumbrism, in this case, contemporary costumbrism, result of the intensity of the social life of the social groups from which this genre emerges, in close relationship with the votive offerings as resistance to colonialist forces, as result of processes of instability in historical circumstances, in situations unpredictable, in different cultural settings, in this case study resisting individualism, cultural imposition and cultural and academic discrimination.

Keywords: self-defense, intertextuality, pictorial customs, painting

**Persiguiendo signos:
la intertextualidad como recurso de análisis visual**



Costumbrismo (2019), acrílico sobre tela,
55 x 55 cm.
Fuente: Juan Manuel Vizcaíno Martínez

Los lunes por la tarde nos reunimos en Monroy 127, en una angosta salita de una angosta callecita detrás del templo de San Marcos, cerca del jardín. Es casa de David Hidalgo, compañero de la Autodefensa. La puerta color café de la casa es pesada, de lámina de metal con vidrio esmerilado, de dos estrechas alas. Entrando hay un pequeño vestíbulo oscuro que se abre al frente hacia un lumínico patiecito

de lavado en donde descansa suspendido y arrinconado un boiler. En el patio se estacionan las bicicletas, la de Pao y otras, y en ocasiones Pina guarda su motocicleta blanca, tipo *Cargo*, como la que usan los *repas* de las pizzas y los pollos, ahora los *Uber Eats*.



Captura de pantalla tomada del grupo de Facebook de la Triple (2019), digital.

Como colectivo cultural, la Autodefensa Artística de Aguaskatlán (AAA o La Triple o la Defensa), ha resistido gracias a la constancia de la rutina vuelta ritual y al entusiasmo de quienes participamos en ella. Conviene la puntualidad, pues puedes elegir dónde sentarte, siendo primera opción el sillón verde desde donde puedes ver llegar y saludar al resto de las compañeras y compañeros quienes, en última instancia, se ven obligados a tomar asiento en las cubetas de pintura y en el suelo. A un año y medio de la creación de La Triple, hemos logrado un espacio seguro, libre de violencia y abierto a la cooperación. Ya instalados, se organiza una vaquita para comprar refresco, caguamas y botana, y últimamente las y los compas llegan con alguna *botelluqui* que se les pega de alguna boda, quince años o navidad

pasada, desde licor de guayaba hasta el *Torres 10*, incluso y atentando contra la integridad del colectivo, una botella de *Bacacho* que nadie quiere tocar y sigue empolvándose en una repisa.

Generalmente hay orden del día, algún video que discutir, documental, artículo, tema, actividad, proyecto, etcétera. Justo ahora estamos tomando un taller de prevención para atención y resolución de conflictos, impartido por Citla del Instituto de Formación Política, y estamos trabajando sobre el acta constitutiva para formar una Cooperativa. Mientras las comisionadas y comisionados de traer el pisto y la botana regresan de su comisión, la conversación es orgánica y espontánea, el cansancio del lunes se va disipando conforme nos saludamos y hacemos bromas o comentarios. El número de asistentes es variable, de entre 8 y 15 participantes, así como las visitas esporádicas de quienes hemos tenido a bien denominar, *turistas*, quienes aparecen una, dos o tres reuniones, y no se les vuelve a ver por Monroy 127, sesgándose del colectivo.

Podría juzgar que en muchos momentos el escenario es estimuladamente trasnochado y pintoresco, cualidades plásticas de la experiencia vivencial de la Defensa, cualidades observables en los registros fotográficos de las reuniones, de los que aquí presento una breve selección digital.

Este preámbulo evocativo, de corte cualitativo, pretende describir brevemente el contexto social de enunciación de la producción cultural y artística de La Triple, desde donde emanan signos, códigos, símbolos y enunciados ensamblándose entre sí, produciendo otras experiencias culturales que se concatenan a otros contextos. Es decir que la Autodefensa, además de un colectivo, es un campo de enunciación, entendiendo aquí “el enunciado como unidad del lenguaje social vivo”¹. Es Sisto junto con Bajtín quienes encuentran que el enunciado no posee un significado absoluto, sino que emerge de una construcción de sentido que tiene que ver con valores, con formas de valorar la vida y las experiencias sociales.

Con esta consideración, el enunciado que se pronuncia siempre implica a un interlocutor al que se le apela, es decir que hay en cada un enunciado “alguien” a quien se le dirige, comprometiendo al interlocutor, demandando además una respuesta, por lo que el enunciado es una estrategia social, una estrategia de asociación y socialización, por tal y aquí, “el enunciado, no desconoce el flujo

¹ Vicente Sisto. *Bajtín y lo social: hacia la actividad dialógica heteroglósica* (Chile: Athenea Digital) P. 9

lingüístico de lo social. Todo enunciado se apoya en otros enunciados anteriores y establece una relación con otros contextos, dirigiéndose hacia ellos, hablándoles.”²

Esta necesaria comprensión social del enunciado y del arte como medio de enunciación atenta contra dos principios capitalistas; por un lado, el principio general de la *propiedad privada*, al no poder privatizar el arte de lo común sino por operación de la enajenación de la fuerza de trabajo y su extracción mercantil, y, por otro, contra el principio particular del *autor*, figura de privatización de la expresión social del arte. Es decir que el arte nunca es una expresión individual absoluta y aislada, sino que siempre es enunciado colectivo, inscrito en ciertas condiciones contextuales de enunciación, dando lugar al colectivismo. La obra de arte, como el lenguaje, “ya no aparece como un set de estructuras abstractas, sino como un flujo de acciones discursivas entrelazadas e interdependientes.”³



Pao y Pina (2019), digital.

Fuente: Aldo García Perezchica

En estas 2 fotografías encontramos el registro de una secuencia de acciones discursivas, entonces entrelazadas e interdependientes, en la que es observable que el segundo registro es consecuencia del primero, ofreciéndonos más información en relación al sentido de la pintura *Costumbrismo*, sentido al que abonamos la

² *Bajtín y lo social: hacia la actividad dialógica heteroglósica*. P. 9

³ *Bajtín y lo social: hacia la actividad dialógica heteroglósica*. P. 10

siguiente caracterización de los participantes involucrados en el registro y la pintura, ampliando la secuencia de acciones discursivas.

Pao, es licenciada en Estudios del Arte y Gestión Cultural por la Autónoma de Aguascalientes, espontánea y entusiasta del arte local; Pina es personal de mantenimiento y museografía en el Museo Espacio, cholo del barrio pesado de la Altavista. Se conocieron en La Triple y ese lunes ellos jugaban posando para la lente fotográfica de Aldonker, quién los capturó en secuencia y en consecuencia. Pao y Pina acostumbran jugar en los espacios de tiempo entre punto y punto del orden del día, y este juego forma parte de las dinámicas recurrentes y establecidas de nuestras reuniones, abriendo puntos de distensión en el flujo discursivo. Sin estas dinámicas las reuniones serían pesadas, y quien sabe, quizá inoperantes, pues es por la distensión discursiva que se abre la desestructuración asistemática y desorganizada, dando lugar a lo variable y a lo diverso, aligerando las cargas discursivas.



Pao y Pina (2019), digital.

Fuente: Aldo García Perezchica

el hombre responde al otro de un modo corporizado. La entonación del habla, la postura, el ritmo del habla, y en general todo medio expresivo, son señalados por Bajtín como parte de la respuesta con que cada sujeto se posiciona en la vida social y en la vida del lenguaje.⁴

⁴ *Bajtín y lo social: hacia la actividad dialógica heteroglósica*. P. 12

Desde este entorno de pensamiento es posible rastrear signos en los cuerpos, en sus actitudes, gestos, poses y relaciones signícas, pues es del cuerpo de donde emana el lenguaje primero, luego se desprende en el aliento de la palabra, en la tinta de la letra escrita, en el registro-luz de la lente fotográfica y en la materia-color de la pincelada, abriendo sentidos de enunciación. En semiótica este rastreo (o persecución) de signos es observable gracias a la intertextualidad, herramienta que nos permite observar y experimentar de dónde vienen y a dónde van los signos para encontrarse en los textos y contextos, afectándolos en sus encuentros. Para entendernos,

Todo texto se conforma mediante la transcripción y deconstrucción de fragmentos provenientes de otros textos-fuente, sintagmas fijos, episodios históricos e incluso ideologías, de elementos textuales cuyo código sea diferente al texto-receptor. A este fenómeno, de manera general, se le conoce como intertextualidad.⁵

Si consideramos que los signos son activos y no pasivos, dinámicos y no estáticos, podemos observar el flujo de acciones discursivas que dieron lugar a la pieza *Costumbrismo* a partir de su emergencia textual y contextual, pero para nosotros necesariamente social. En sentido llano el flujo de acciones discursivas pasó por la puerta color café en Monroy 127, en algún momento Pao colocó en el cuello de Pina una punta de metal mientras por fortuna eran registrados por la cámara digital de Aldonker, luego la fotografía fue descargada de la página de Facebook de la Autodefensa Artística de Aguaskatlán e interpretada pictóricamente sobre un lienzo de 55 x 55 cm. Al calce, al pie del cuadro, se abre en mayúsculas la palabra “COSTUMBRISMO” con letras de pintura blanca. Palabra que como vaga noción y rastreo vivencial proviene de mis clases de historia del arte en la Licenciatura en Artes Visuales, y de una visita de estudios al MUNAL, en el que vimos una colección de litografías del siglo XIX en México.

El costumbrismo se refiere históricamente a la tradición pictórica y literaria como géneros artísticos del siglo XIX en México, en pintura género caracterizado por la persecución de lo pintoresco de los *artistas viajeros*, y en literatura como género “que pinta” la fugacidad de la vida cotidiana, los usos y costumbres de época. Enrique Rubio en su *Costumbrismo. Definición, cronología y su relación con la novela*, señala que:

⁵ Juan Carlos González y Arturo Morales Campos. *Intertextualidad en Inteligencia artificial*, de Steven Spielberg (Puebla: Tópicos del seminario, 2017) SP.

el costumbrismo no es tarea fácil, no es copiar la realidad, es algo más, algo más profundo e inquietante que no reside en la mera contemplación de lo que se observa, sino en el porqué de las relaciones humanas, en el apasionado mundo interior de esa sociedad.⁶

La cualidad de lo pintoresco perseguida por el costumbrismo como género creativo, atraviesa afectivamente todos los textos aquí ensamblados, tanto en los registros fotográficos como en la pintura de apertura, incluso en este mismo texto. Pero es por la intertextualidad que es posible este análisis, pues “un intertexto proporciona siempre claves de decodificación (traducción o interpretación) porque se relaciona con una o varias de las problemáticas del texto-englobante; en este aspecto, se manifiesta como interpretante de esas problemáticas.”⁷

Incluso podemos decir que el mismo ejercicio de análisis intertextual aquí desarrollado participa de la producción de sentidos como interpretante, dándole sentido a la pintura aquí analizada, permitiéndonos afirmar que la pintura *Costumbrismo* es un texto costumbrista contemporáneo, una actualización de la pintura costumbrista del siglo XIX pintada en siglo XXI, reproduciendo las cualidades del registro de “el apasionado mundo interior” de la sociedad de la que emana la pintura como contexto de origen, afirmación analítica y pictórica que se registra en el cuadro literalmente en la palabra “COSTUMBRISMO” como parte de la composición de la imagen.

Para abundar en este ejercicio de decodificación de relaciones signílicas intertextuales, la problematización nos permite considerar otro encuentro, el de la palabra escrita en la imagen pintada, es decir, la visita de la escritura al medio pictórico sintetizada en la relación palabra-imagen como estrategia de transcodificación, en el encuentro de un objeto interdisciplinario⁸. *Costumbrismo* se encuentra entre la escritura y la pintura, por el encuentro de sus recursos en un mismo objeto, pero insistimos en que esta relación no es ni asocial ni ahistórica, sino que el texto se enuncia en su contexto precisamente sociohistórico.

Es en esta relación de carácter constitutivo que el enunciado se encuentra con otros enunciados, también corporizados, ligados a la atmósfera social del objeto y también del

⁶ Enrique Rubio, *Costumbrismo. Definición, cronología y su relación con la novela* (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008) SP.

⁷ *Intertextualidad en Inteligencia artificial*, de Steven Spielberg. P. 134

⁸ Yuri Lotman. *El arte como lenguaje* (Guatemala: Universidad de San Carlos, SF) P. 103.

sujeto de enunciación, a géneros discursivos, en tanto conformaciones histórico sociales, elementos todos que tienen su lugar de encuentro y lucha en la palabra concreta situada en un lugar entre otras configuraciones enunciativas, situándose así la palabra (el enunciado) en el contexto sociohistórico.⁹

Es entonces que pensamos que el encuentro de la palabra-imagen no es fortuito, sino que esta emergencia es resultado de ciertas condiciones contextuales, mismas que tratamos de revelar con este brevísimo análisis, ahora por medio de la comparación con otros casos específicos en los que emerge la palabra escrita en la imagen pintada, pero que, además, ofrece escenas costumbristas de un pueblo situado sociohistóricamente. Dentro de la tradición popular de la pintura costumbrista que establece una relación interdisciplinaria constante entre escritura y pintura, encontramos los retablos y los exvotos de época colonial y del México independiente como referencia directa.

El exvoto, que ha resistido por más de cinco siglos en México¹⁰, registra en sus soportes los eventos de la vida diaria popular, pues “en ellos se describe a la gente en actividad por medio de la fusión entre lenguaje escrito y hablado”¹¹, fusión interdisciplinaria pintada que responden en su emergencia a ciertas condiciones de vida y del lenguaje, como una potencia de enunciación colectiva, que en este caso refleja formas de hablar de la época, niveles socioeconómicos y la educación de los sujetos de enunciación¹², pero que además es una resistencia activa a través del texto poético, prosaico y no escolarizado, como una continua subversión mestiza a la lengua castellana impuesta por la clase dominante, resistencia contra la subordinación ante la real academia de la lengua¹³. La resistencia pictórica popular de “la vida de la región mexicana en sus expresiones de la vida cotidiana y de la Historia del Pueblo, es decir la historia de los débiles, campesinos y oprimidos durante los movimientos armados de la historia de México”¹⁴, además historia escrita y pintada por el mismo pueblo como índices de afirmación de alteridad.

⁹ *Bajtín y lo social: hacia la actividad dialógica heteroglósica*. P. 17

¹⁰ Susana Vargas Cervantes. *Retablos: emociones, afectos y cuerpos en subversión*. (Argentina: Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 2010) P. 20

¹¹ María Eugenia De Luna Villalón. *Prácticas de Lectoescritura en los Exvotos*. (México: Lectura y Vida, 2010). PP. 75-76

¹² *Prácticas de Lectoescritura en los Exvotos*. P. 78

¹³ *Retablos: emociones, afectos y cuerpos en subversión*. P. 26-27

¹⁴ Elin Luque Agraz. *Los relatos pintados: La Otra Historia. Exvotos Mexicanos* (México: Espacio, Tiempo y Forma, 2008). P. 184.

En búsqueda de responder cuáles son esas pretendidas condiciones sociohistóricas que permiten la emergencia de la relación palabra-imagen en un mismo texto pictórico, podríamos ampliar la cuestión para preguntarnos, antes, cuáles son las condiciones sociohistóricas que permiten la emergencia de la palabra escrita en sí, pintada o no, teniendo que la escritura es condición sintomática de cierta inestabilidad en las circunstancias históricas, en situaciones impredecibles, entre marcos culturales distintos¹⁵. En dichas condiciones las culturas se enfrentan a la necesidad de generar técnicas de registro de la memoria, o *mnemotecnia*, como lo es la escritura, técnica de desprendimiento y codificación del lenguaje corporal, gestual y oral a través de la producción de registros jeroglíficos, ideográficos y pictográficos, fonéticos y alfabéticos, pero registros escritos siempre en soportes materiales. Es por estas condiciones de inestabilidad histórica impredecible, en marcos culturales distintos, que también podemos presuponer que aparece la palabra escrita en la imagen pintada, como es el caso de los retablos y exvotos en contextos sincréticos de hibridación de las culturas de los pueblos durante las historias armadas de los territorios.

También en *Costumbrismo* hay un desprendimiento, la palabra escrita establece una diferencia sobre la imagen pintada, se recupera la tradición de un género pictórico imposible: el costumbrismo contemporáneo, en la literalidad de una potencia, la potencia de la disrupción lúdica en un mundo prefabricado, enajenado, vuelto ajeno, atravesado por culturas que promueven el individualismo, volviéndonos ajenos los unos a los otros, como una daga en el cuello.

En este sentido Aldonker, quién tomó la fotografía que dio lugar a la pintura, explica en entrevista que “el no saber adaptarse a los cambios, el tener una postura impositiva y no considerar al otro... eso va a traer inestabilidad”¹⁶, y esta inestabilidad es impuesta por ciertas condiciones sociohistóricas específicas, lo mismo que en épocas del virreinato, impuestas por la conquista y la colonización de la corona española, bélica y evangélica, asesina y opresora del pueblo conquistado y colonizado.

Las imposiciones que imperan hoy en día permanecen ocultas a nuestros ojos, si acaso no rastreamos los signos de nuestros tiempos, que de entre un entramado complejo de relaciones, habría que recurrir a los protagonistas de nuestras historias, particularmente en el argumento aquí planeado. Pina, quien

¹⁵ Francisco López Cedeño. *Semiósfera: pliegue entre mundo y lenguaje* (España: Revista de Filosofía, 2014) P. 189.

¹⁶ Entrevista digital con Aldonker el 12 de septiembre del 2019.

ofrece su cuello a la daga sostenida, explica que la inestabilidad se debe a la discriminación.

Discriminación por la forma en que visto y hablo, por no tener un título para poder estar al parejo de los demás que sí lo tienen. El venir de una colonia baja en cuestiones de conocimiento cultural, me juzgan sin saber que estoy en constante capacitación y mucho más preparado que los que son egresados de universidades. El rechazo, el ignorar a mi persona por algunos coordinadores, alumnos y artistas por no querer aceptar que un cholo tenga la capacidad de sobresalir en el ámbito cultural por venir de barrio, siento desde mi ver que eso da mucha inestabilidad en el ámbito cultural y también social. Soy marginado por ser un cholo, pero no ven o se hacen ciegos que tengo el potencial, las ganas de sobresalir y dar lo mejor de mí, día a día, para demostrar que nuestra cultura también está capacitada para estar al nivel que ellos.

Eso es con lo que lidio a diario, pero no me tumba, al contrario, me fortalece para ser mejor que ellos, aunque no tenga un título que lo avale.¹⁷

Somos la mano, somos la daga, somos el cuello. La palabra escrita se nos ofrece desafiante. En este extraño costumbrismo, cuál es el sentido de la daga sostenida, ¿el clasismo profesional, el académico, el artístico, el cultural?, incluso, no nos preocupa el sentido de la daga, sino cómo se siente la hoja fría y afilada de la cultura. Es por el encuentro de la palabra escrita y la imagen pintada que podemos formularnos estas preguntas para perseguir respuestas en condiciones de inestabilidad histórica, sobre la aguda hoja de la navaja. Mientras tanto esperamos los lunes por la tarde en Monroy 127.

En conclusión, entendemos que somos signos vivos y encarnaciones contingentes del lenguaje, entendemos la vida como enunciado de nuestros contextos, trayecto de encuentros y desencuentros sógnicos, productores de sentidos, y recurrimos al dialecto académico para explicarnos, para ofrecer otros sentidos a esta comunidad de hablantes, pues encontramos en la colectivización la respuesta común a nuestras preocupaciones particulares: “Mi barrio me respalda”.

¹⁷ Entrevista digital con Pina el 12 de septiembre del 2019.



Algunos miembros de la Autodefensa Artística de Aguaskatlán (2019), digital.

Fuentes de consulta

De Luna Villalón, María Eugenia. 2010. *Prácticas de Lectoescritura en los Exvotos*, México: Lectura y Vida.

González y Morales Campos, Arturo. 2017. *Intertextualidad en Inteligencia artificial, de Steven Spielberg*, Puebla: Tópicos del seminario, núm. 38, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Seminario de Estudios de la Significación.

López Cedeño, Francisco. 2014. *Semiósfera: pliegue entre mundo y lenguaje*, España: Revista de Filosofía, N°49, Universidad de Salamanca. e-ISSN: 2253-900X

Lotman, Yuri. sf. *El arte como lenguaje*, Guatemala: Universidad de San Carlos.

Luque Agraz, Elin. 2008, *Los relatos pintados: La Otra Historia. Exvotos Mexicanos*, México: Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, H.a del Arte, t. 20-21, UNED.

Rubio Cremades, Enrique. 2008, *Costumbrismo. Definición, cronología y su relación con la novela*: Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, digital en <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmck93p2>

Sisito, Vicente. 2015. *Bajtin y lo social: hacia la actividad dialógica heteroglósica*, Chile: Athenea Digital - 15, ISSN: 1578-8946

Vargas Cervantes, Susana. 2010. *Retablos: emociones, afectos y cuerpos en subversión*, Argentina: Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, N°4, Año 2, ISSN:1852-8759