

18 de agosto de 2022

H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente

En cumplimiento al mandato que nos ha conferido el H. Consejo Divisional a la *Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en éstos, así como del análisis y evaluación de las solicitudes e informes de la beca para estudios de posgrado*, se procedió a revisar el documento presentado como informe de sabático del **Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera**, adscrito al Departamento de Investigación y Conocimiento, en consecuencia se presenta el siguiente:

Dictamen

De acuerdo con la evaluación efectuada por esta Comisión, se encontró que se cumplió con el programa planteado para el disfrute del sabático, relativo al proyecto de Sistema de signos y creatividad, por lo que se recomienda aprobar el informe.

Cabe hacer mención que el informe se presentó en tiempo y forma.

Los integrantes de la Comisión que se manifestaron a favor del dictamen: Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón, LAV. Carlos Enrique Hernández García y Alumno Daniel Armando Jaime González.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Areli García González
Coordinadora de la Comisión

10 de agosto de 2022
JDIC.169/2022

ASUNTO: Informe detallado de actividades en el periodo sabático.

Mtra. Arely García González
Secretaria Académica de CyAD
P R E S E N T E

Por este medio doy contestación al oficio con referencia SACD/CyAD/424/2022. Envío el documento atendiendo las observaciones hechas al **Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera** adscrito al Departamento de Investigación y con número económico 12722.

Anexo documento de acuerdo a lo solicitado por la Comisión encargada de la evaluación del informe de las actividades realizadas durante el periodo sabático (numeral 3 de los Lineamientos para el disfrute del periodo sabático, relativo a los incisos a, b,c y d)

Sin más por el momento, por su atención gracias.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRA. SANDRA LUZ MOLINA MATA
Jefa del Departamento de Investigación
y Conocimiento para el Diseño

03 AGO 2022 1

2022-08-09

Mtra. Sandra Luz Molina Mata
Jefa del Departamento de Investigación
y Conocimiento del Diseño.

PRESENTE

Asunto: Informe detallado de actividades en el periodo sabático

El que suscribe **Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera**, adscrito al Departamento de Investigación y con número económico 12722, informa:

Anexo documento que me solicita la Comisión encargada de la evaluación del informe de las actividades realizadas durante el periodo sabático (numeral 3 de los Lineamientos para el disfrute del periodo sabático, relativo a los incisos a, b, c, y d).

Sin más por el momento, por su atención gracias.

ATENTAMENTE

Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera

2022-08-09

**INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO SABÁTICO
MTRO. CUAUHTÉMOC SALGADO BARRERA**

a) Descripción de las actividades realizadas.

Después de haber presentado mi proyecto, en donde me propuse desarrollar una serie de temáticas ligadas a las materia que imparto en la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y hacer una investigación de corte participativo, procedí a la búsqueda de información y fui analizando y redactando capítulo por capítulo. Paralelamente estuve colaborando con la escuela de muralismo Siqueiros, una organización autogestiva del Valle del Mezquital, que fue mi estudio de caso.

Redefiné las temáticas que en un principio me propuse analizar y revisé en varias ocasiones los textos buscando una mejor redacción, finalmente seleccione fotografías que había venido tomando en los diferentes eventos que se llevaron a cabo en la región del Valle del Mezquital.

También intercambie ideas y realicé entrevistas a los actores, promotores y artistas para entender el contexto. Finalmente revise la redacción en su conjunto, las conclusiones e integré imágenes y bibliografía básica.

b) Resumen de los problemas abordados

La obra está constituida de seis capítulos, en el primero hago una reflexión sobre la percepción y la interpretación, sobre lo objetivo y lo subjetivo, sobre el conocimiento y la ilusión, con esto voy planteando los fundamentos teóricos para aplicarlos en un caso concreto, en una investigación de campo que realicé en el pueblo de Poxindeje, Morelos, Hidalgo, México, y en particular sobre la cultura que es un conjunto de sistemas de signos y el muralismo alternativo que busca innovar e impactar socialmente, este caso lo describo en el capítulo seis.

En el capítulo dos, me centro en el código o lenguaje castellano desde una perspectiva histórica, reflexiono sobre la función del lenguaje, la relación entre tradición e innovación, la naturaleza del signo, los tipos de asociación. El lenguaje es uno de los códigos que se han construido colectivamente y se ha convertido en una herramienta de comunicación extraordinaria, imprescindible.

El capítulo tres y cuatro tiene que ver con la percepción auditiva y visual, dos dimensiones importantes, pues en la actualidad el impacto de los mensajes difundidos por los medios de comunicación, es por medios audiovisuales, por eso en estos capítulos la reflexión está centrada en la naturaleza del sonido y la imagen, la fisiología del oído y el ojo.

En el capítulo cinco llamado "Sistema de signos y complejidad" busco mirar el fenómeno de la percepción y el desarrollo humano, desde una perspectiva más compleja, pues, no se puede entender la percepción segmentando, la idea es integrar los conocimientos y desarrollar una teoría más compleja, puesto que, somos seres histórico, que vivimos transitando por diferentes ámbitos y viajando en el tiempo; tenemos una trayectoria de vida inmersa en una red de relaciones cambiante, que definen el papel que jugamos en la sociedad; en instituciones que nos constituyen pero que, ante las contradicciones del sistema, podemos tomar conciencia y cambiar de rumbo, toda rebelión está ligada a movimientos sociales.

Todo sistema de signos al ser usado por una comunidad, con el tiempo sufre modificaciones y principalmente cuando hay una Revolución, puesto que las instituciones son las que sostienen las normas y la reproducción en este caso de los relatos históricos, lo anterior es parte de las conclusiones con las que cierro esta obra.

c) Mención de los aspectos metodológicos más relevantes

El tipo de investigación que realizo es teórico-práctica y de corte participativo, uno de los ejes centrales es "conocer transformando", otro fundamento es entender los fenómenos desde una perspectiva compleja, es decir, apoyarme de diferentes disciplinas, para conocer el texto en el contexto, de tal manera que se pueda hacer una interpretación en diferentes niveles, buscando comprenderme dentro de lo comprendido, es decir, el sujeto que investiga es parte de la investigación.

d) Descripción del resultado parcial o total alcanzado.

Elaboré seis capítulos y es una obra que busca entender el funcionamiento de los sistemas de signos principalmente en su dimensión lingüística y audiovisual en el contexto de las instituciones, el objetivo central es el desarrollo de la creatividad y los resultados teóricos más relevantes los describo a continuación:

Es extraordinario como la percepción de cada ser vivo está determinada por su cuerpo y las necesidades básicas para su sobrevivencia. La vida en sí, es inteligencia expresada en todos los seres vivientes y quizá más allá de lo vivo, es decir, del movimiento de la energía y la materia, hay una inteligencia universal. Cada ser vivo tiene un código, una memoria con la cual se reproduce, pero que no está fija, sino que evoluciona de acuerdo a las circunstancias y se reconstituye, se codifica para nuevamente reproducirse perfeccionando el cuerpo y por lo tanto, el sistema de percepción.

El ser humano es un animal que piensa, que imagina y que ha modificado su entorno de una manera acelerada. Esto lo obliga a recrear el sistema tecnológico de manera intensa, enfrentándose a los cambios que él mismo ha provocado, su sistema de percepción está dado por una combinación de experiencias directas y por herencia de las generaciones

pasadas codificadas en relatos de diferente índole: mitos, cuentos, leyendas, canciones, poemas, narrativas científicas, etc.

En la actualidad las instituciones, han desarrollado técnicas para conformar a cada sujeto de acuerdo a una intencionalidad planificada y así conformar su subjetividad, su identidad, la imagen de sí y el mundo, es decir su Sistema de Interpretación. Paralelamente la lucha por el control de estas instituciones genera toda una serie de contradicciones y por lo tanto surgen nuevas narrativas que contradicen a las instituciones dominantes. La maquinaria o el sistema mundo está conformado por códigos, uno de los principales es el lenguaje hablado y escrito, una tecnología desarrollada colectivamente, el lenguaje tanto sonoro, como el escrito, tienen múltiples variantes. En el caso de México el lenguaje castellano es el dominante, debido a la colonización europea que se dio tras la caída de Tenochtitlan en el año de 1521 y que destruyó las culturas originarias, quedando en la actualidad sólo fragmentos que, los científicos sociales intentan reconstruir y que los movimientos alternativos han retomado para conformar nuevas interpretaciones o cosmovisiones, que se oponen a el euro-centrismo.

La lengua sólo es una parte del sistema dominante, otro código muy importante es el calendario gregoriano que impone el ritmo del trabajo, la fiesta y los rituales. Un código, por un lado, basado en los datos científicos sobre el movimiento del sol y los planetas y por otro lado, ligado al sistema ideológico impuesto por la Iglesia Católica.

La base de todo código es el signo y hay diferentes tipos de signos de acuerdo al tipo de asociación que el usuario haga de estos, es así que tenemos señales, indicadores e índices que pueden ser estímulos visuales, sonoros, táctiles, gustativos u olores que nos hacen relacionar "algo presente" con otro algo ubicado en el mismo espacio o que está cercano ya sea en lugar o tiempo. Signos que nos hacen recordar algo por su parecido, por su similitud y a ellos les llamamos "iconos" y los más interesantes son los signos llamados símbolos que son invenciones humanas, relativamente arbitrarias y hay símbolos sencillos como el nombre que le damos a una cosa y símbolos complejos, ligados a sistemas ideológicos, que están constituidos por una serie de relatos, una serie de rituales, por una serie de imágenes, que producen no sólo asociaciones, sino provocan atracción o repulsión, generan emociones, sentimientos o estados de ánimo colectivo, por ejemplo los rituales que se dan el día 12 de diciembre, en la basílica de Guadalupe.

Junto con el lenguaje hablado y escrito existen muchos más sistemas de signos gráficos y de otra índole, que conforman la cultura, vivimos en un tejido complejo y aprendemos gran cantidad de códigos que nos permiten actuar en este entorno social. La naturaleza del signo también la podemos estudiar por el impacto que tiene en alguno de nuestros sentidos, es así que podemos hablar de la dimensión sonora, la dimensión visual, la dimensión táctil, la dimensión olfativa y la dimensión gustativa. Cada dimensión es un universo pues por un lado está la naturaleza del estímulo como por ejemplo: el sonido, la música, los ruidos que tiene que ver con las vibraciones que afectan a nuestro oído y así la energía impacta a cada uno de nuestros sentidos de manera diferente.

Para entender el fenómeno de la percepción, tenemos que ir tejiendo y construyendo el “mapa” teórico, por medio del estudio de las diferentes disciplinas, que nos aportan sus conocimientos desde una perspectiva y paralelamente hay que ir construyendo una visión más compleja, puesto que la percepción es un fenómeno complejo, es así que el ser humano, hay que entenderlo como un ser histórico, ubicarlo en el tiempo y el espacio. La percepción que tiene el ser sobre su entorno, está dada por múltiples factores como lo son la edad, el sexo, la clase social, las creencias religiosas, etc.

El entorno existencial, es un todo, en permanente movimiento que provoca que el Sistema de Interpretación o Cosmovisión se vaya modificando primero cuantitativamente y posteriormente cualitativamente, es decir, las pequeñas experiencias al irse acumulando generan cambios cualitativos o revoluciones mentales. Algo importante a destacar es que el fenómeno de la percepción es por un lado individual y por el otro social, es decir, las corrientes de pensamiento y los movimientos sociales como el feminismo, van constituyendo nuevas generaciones de seres humanos, en este caso de mujeres, que gracias al contexto, logran ampliar su visión del mundo. Todo mi trabajo teórico y de campo, me llevó a centrar mi análisis en las narrativas institucionales y sus transformaciones que se plasman en una serie de murales, realizados por la Escuela de Muralismo Siqueiros.

El movimiento muralista mexicano que se desarrolla después de 1920 con el apoyo de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, ha influido en diferentes generaciones de artistas, como es el caso del maestro Jesús Rodríguez Arévalo y de Janet Calderón, que son el núcleo que sostiene una red de muralistas a nivel local (Poxindeje de Morelos, Hidalgo) nacional e internacional. El caso de Janet Calderón me sirve como modelo para poder entender, cómo el artista tiene una trayectoria que lo va llevando al encuentro de otros artistas con diferente desarrollo técnico y capacidad para desarrollar narrativas gráficas. El aprendizaje es colectivo y Janet en este caso fue aprendiendo y la llevó a crear su estilo actual (2022) y método de trabajo.

La hipótesis central de este trabajo de investigación es la siguiente: Cada institución genera una serie de narrativas, ligadas a símbolos y rituales que la sostienen, para ello como en todo código, se imponen una serie de normas y castigos para los usuarios o miembros de estas instituciones, por ejemplo, los relatos históricos que se enseñan a los niños en la educación primaria, los héroes que se veneran por medio de las actividades llamadas “cívicas”. Lo mismo sucede con otras instituciones y el caso más representativo es el de la iglesia católica, que por medio del catecismo, va conformando la cosmovisión de los infantes, con sus respectivos castigos por lo general psicológicos (el miedo y el terror), pero también con sus premios, por ser niños buenos, que se merecen la bendición del padre, que es el representante de Dios. Otro caso es la empresa privada que también tiene su ideología, sus símbolos y sus modelos o personajes a los que hay que imitar, en fin, estamos constituidos de narrativas que le dan sentido a nuestra existencia, son un tipo de código que se sostiene o cambia de acuerdo al poder que la institución tiene.

Fwd: JDIC169. Atención a observaciones informe sabático Cuauhtémoc Salgado

1 mensaje

SECRETARIA ACADEMICA CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO

<sacad@azc.uam.mx>

Para: OFICINA TECNICA DIVISIONAL CYAD - <consdivcyad@azc.uam.mx>

10 de agosto de 2022,
23:34

Estimada Lupita,

Te reenvió el documento enviado por la Mtra. Sandra Molina, muchas gracias.

Saludos cordiales,

Areli

----- Forwarded message -----

De: **DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO** <investigacionconocimiento@azc.uam.mx>

Date: mié, 10 ago 2022 a las 19:26

Subject: JDIC169. Atención a observaciones informe sabático Cuauhtémoc Salgado

To: SECRETARIA ACADEMICA CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO <sacad@azc.uam.mx>

Estimada Mtra Areli,

En atención al oficio recibido solicitando atender observaciones del informe de sabático del Mtro. Cuauhtémoc.

Sin mas por el momento le envió un cordial saludo esperando se encuentre muy bien.

Atentamente,
Sandra Molina

--

Metropolitan Autonomous University
Head of Research and Knowledge Department

+52 55 5318 9174
@InvestigacionyConocimientoUAMAZC
www.azc.uam.mx

 JDIC169.pdf
2186K

SACD/CYAD/424/2022
4 de agosto de 2022

Mtra. Sandra Luz Molina Mata
Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento
Presente

Asunto: Solicitud respecto al Informe de sabático del Mtro.
Cuauhtémoc Salgado Barrera.

Por este conducto le informo que la *Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en periodos o años sabáticos y el análisis de las becas para estudios de posgrado*, revisó el informe de sabático del Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera y le solicita lo siguiente:

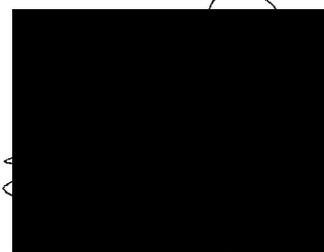
- Cumplir con lo estipulado en el numeral 3 de los Lineamientos para el disfrute del periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, relativo a los incisos, a, b, c, y d.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Areli García González
Coordinadora de la Comisión

Fecha: 27 de julio de 2022

Oficio no. JDIC.154/2022

Asunto: Entrega de Informe de Sabático

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Presidente del Consejo Divisional
CYAD

Presente

Por este medio solicito respetuosamente a usted tenga a bien turnar a la comisión correspondiente el informe y el producto de las actividades realizadas en el período sabático del Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera.

Sin mas por el momento, reiba un cordial saludo.

Atentamente,

"Casa abierta al tiempo"

Mtra. Sandra L. Molina Mata

Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño

2022-07-13

Mtra. Sandra Luz Molina Mata

Jefa del Departamento de Investigación
y Conocimiento del Diseño.

PRESENTE

Asunto: entrega del INFORME Y EL PRODUCTO realizado en el Sabático.

El que suscribe **Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera**, adscrito al Departamento de Investigación y con número económico 12722, informa:

Ha concluido mi periodo sabático que inició el 3 de noviembre de 2021 y finalizó el 2 de julio 2022, por lo cual, el día de **hoy 13 de julio, le hago entrega del informe y el producto de las actividades realizadas en este periodo**, para que sean revisadas por las instancias correspondientes.

Sin más por el momento, por su atención gracias.

ATENTAMENTE

A large black rectangular redaction box covering the signature area.

Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera

2022-07-13

A QUIEN CORRESPONDA

Informe y el producto de las actividades realizadas en el periodo sabático

Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera.

Departamento de Investigación y Conocimiento

Para que fuera aprobado (anexo uno) el periodo sabático, presente el proyecto que lleva por título " Sistema de signos y creatividad" que se puede consultar al final de este escrito (anexo dos). Los capítulos que van del uno al cinco son la reconstrucción de mi Marco Teórico que tiene que ver con la teoría del conocimiento, el lenguaje, la percepción, la dimensión sonora y visual y una reflexión desde la teoría de la complejidad, en donde busco ver el fenómeno de manera integral.

Durante toda mi trayectoria académica he venido estudiando "La teoría de la comunicación" y en esta ocasión centro mi trabajo en los sistemas de signos. Paralelamente al trabajo teórico siempre he participado apoyando a grupos culturales y realizando investigaciones de campo, es decir teoría práctica son parte del método que he desarrollado.

El capítulo final es la descripción y reflexiones sobre mi investigación de campo en el Valle del Mezquital, Hidalgo, México y en particular la escuela autogestiva de muralismo "Siqueiros".

Con esto, termino una etapa de trabajo y espero poder contribuir a la teoría del Diseño de la Comunicación Gráfica, lo que prosigue es difundir mi trabajo e intercambiar ideas con los estudiosos de este campo.

Anexo la obra final "Sistema de signos y creatividad" que contiene 70 páginas.

Sin más por el momento, por su atención, gracias.

ATENTAMENTE

Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera

**Universidad
Autónoma
Metropolitana**

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

NÓMINA Y REGISTROS DE PERSONAL

Octubre 15/2021

Folio: CRH-NRP-131/2021

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Sabático
para el Profr. CUAUHEMOC SALGADO BARRERA

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Presidente del Consejo Divisional de
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente

Por este conducto, me permito informar a usted que se autoriza el disfrute de un período sabático para el profesor CUAUHEMOC SALGADO BARRERA [REDACTED] del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño, por un lapso de 8 Meses 0 Días, a partir del 03 de noviembre de 2021 al 02 de julio de 2022.

Lo anterior aprobado por la Sesión 624 Ordinaria del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, celebrada el 13 de octubre de 2021.

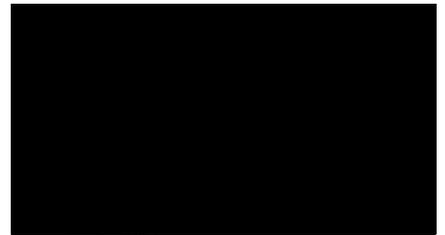
De conformidad con el Art. 34, Fracc. VII del Reglamento Orgánico y a los Artículos 225 al 228 bis del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Lic. Nora Edith Salas Alvarado
Coordinadora de Recursos Humanos

Lic. Pedro Reyes Cervantes - Director de Recursos Humanos
Mtra. Sandra Luz Molina Mata.- Jefa de Dpto. de Investigación y Conocimiento
Cuauhtémoc Salgado Barrera - Interesado
Acuse.

ANEXO DOS

PLAN DE TRABAJO PARA SABÁTICO

Del 3 de noviembre del año 2021 al 2 de julio del año 2022

CUAUHTÉMOC SALGADO BARRERA

Departamento de Investigación y Conocimiento

SISTEMA DE SIGNOS Y CREATIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Una de las materias teóricas que he impartido en la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica es la de Diseño y Comunicación V (Sistema de Signos). Los sistemas de signos son un conjunto de elementos significativos que tienen una serie de reglas que los usuarios tienen que respetar para poder comunicarse adecuadamente. Los sistemas de signos más representativos, son de alguna manera, impuestos por las viejas generaciones a las nuevas, por medio de las instituciones que controla el Estado, como es el caso de la lengua, por otro lado, existen diferentes sistemas de signo, unos que son más difíciles de modificar y otros que tienen cambios constantemente.

La importancia de estudiar los sistemas de signos: historia, tipología, funcionamiento, transformación, etc. radica en que la cultura es en el fondo un conjunto de sistemas de signos que nos rigen, pero, por otro lado, la transformación social se va dando en la medida en que se innovan estos sistemas de signos y se crean nuevas formas de comunicación, es por ello, que el Diseñador de la Comunicación Gráfica debe tener el dominio de esta materia para tener la posibilidad de hacer propuestas no sólo creativas sino también efectivas de acuerdo al objetivo que se proponga. A continuación boceto las temáticas que estudiare durante los 8 meses que dure mi periodo sabático.

PROYECTO

1.- EL SISTEMA DE INTERPRETACIÓN HUMANO

En este apartado voy a construir un modelo que intente explicar el cómo el ser humano interpreta continuamente los estímulos que se le presentan por medio de la mente en donde la memoria es relevante y para ello es necesario entender cómo es que se va construyendo esta memoria y el sistema de asociación y respuesta.

2.- EL SISTEMA DE SIGNOS Y SU CAPACIDAD CREATIVA

Aquí estudiaré principalmente al sistema de signos lingüístico, como paradigma de un sistema creativo, que nos permite "jugar" con los signos que lo componen y generar múltiples discursos o relatos, centrando mi atención sobre el tema de la creatividad.

3.- SONIDOS, SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIGNIFICADO

En este apartado daré continuidad a mi reflexión anterior, pero ahora me centraré en otro tipo de sonidos, como por ejemplo los producidos por los instrumentos musicales y su codificación.

4.- IMÁGENES SU REPRESENTACIÓN Y SIGNIFICADO

El estudio de la vista, la memoria visual, la imaginación y el código básico del diseño de la comunicación gráfica son el centro de estudio de este apartado y cómo a partir de este código universal se generan sub-códigos gráficos.

5.- LOS SENTIDOS, LOS ESTÍMULOS Y SU CODIFICACIÓN

Un campo menos explorado son los sistemas de signos que tienen que ver con los sentidos del tacto, el olfato, el gusto. En la vida cotidiana la interpretación del entorno, no sólo tiene que ver con lo que vemos y oímos, sino más bien con una percepción global en donde participan todos los sentidos, en ocasiones un sentido es más preponderante que los otros de acuerdo a las circunstancias. Aquí lo importante es entender como los otros sentidos también influyen en la interpretación, es así que posiblemente podríamos hablar de sistemas de signos complejos.

6. - ESTUDIO DE CASO

Al momento de ir construyendo un marco teórico, al estudiar los cuatro temas antes mencionados, seleccionaré un sistema de signos en particular y profundizaré sobre su historia, su estructura, su funcionamiento, enmarcado en la teoría de la comunicación.

7.- CONCLUSIONES

Finalmente revisaré el estudio en su conjunto y plantearé lo que en hermenéutica se llama "un nuevo horizonte de significado" es decir una visión más amplia o profunda de lo que son los sistemas de signos en la vida cotidiana y las posibilidades creativas que nos ofrecen.

PROGRAMA DE TRABAJO

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

Selección de bibliografía básica

Elaboración de la bitácora de trabajo

ENERO Y FEBRERO 2022

Estudio en detalle de la bibliografía

Recolección de imágenes y audiovisuales en relación a los temas

MARZO Y ABRIL DEL 2022

Redacción del primer documento de cada unidad

Exposición e intercambio de ideas en coloquios y foros

Selección y estudio de un sistema de signos concreto y de la comunidad o grupo que lo sostiene.

MAYO DEL 2022

Delimitación y profundización del estudio del sistema de signos ya seleccionado

JUNIO Y JULIO DEL 2021

Redacción e ilustración del documento global

Afinación de la redacción y presentación final del texto final.

NOTA FINAL

Como todo programa de trabajo de acuerdo a las circunstancias se ira adaptando, también el estudio de caso o sistema de signos seleccionado.

SISTEMA DE SIGNOS Y CREATIVIDAD

MTRO. CUAUHTÉMOC SALGADO BARRERA

Fig. 1 La patria.

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Departamento de Investigación y Conocimiento

México 2022

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO UNO

- **EL SISTEMA DE INTERPRETACIÓN HUMANO**

CAPÍTULO DOS

- **EL SISTEMA DE SIGNOS Y SU CAPACIDAD CREATIVA**

CAPÍTULO TRES

- **LA DIMENSIÓN SONORA**

CAPÍTULO CUATRO

- **LA DIMENSIÓN VISUAL**

CAPÍTULO CINCO

- **SISTEMA DE SIGNOS Y COMPLEJIDAD**

CAPÍTULO SEIS

- **LA ESCUELA DE MURALISMO SIQUEIROS**
- **CONCLUSIONES**
- **BIBLIOGRAFÍA**
- **FIGURAS**

INTRODUCCIÓN

Esta obra está constituida de seis capítulos, en el primero hago una reflexión sobre la percepción y la interpretación, sobre lo objetivo y lo subjetivo, sobre el conocimiento y la ilusión, con esto voy planteando los fundamentos teóricos para aplicarlos en un caso concreto, en una investigación de campo que realicé en el pueblo de Poxindeje, Morelos, Hidalgo, México, y en particular sobre la cultura que es un conjunto de sistemas de signos y el muralismo alternativo que busca innovar e impactar socialmente, este caso lo describo en el capítulo seis.

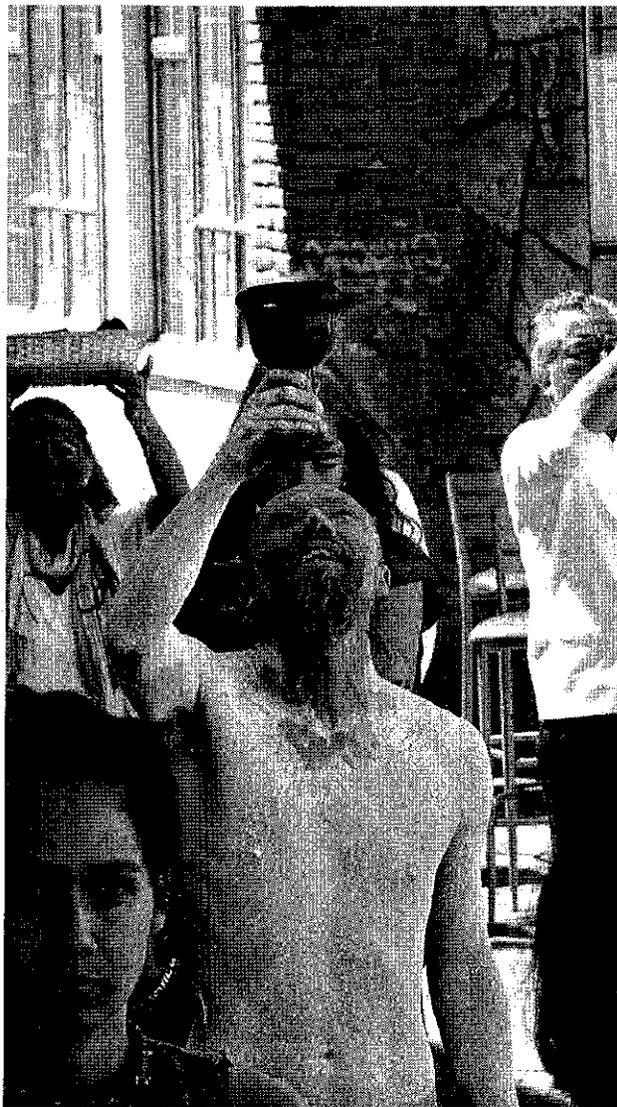
En el capítulo dos, me centro en el código o lenguaje castellano desde una perspectiva histórica, reflexiono sobre la función del lenguaje, la relación entre tradición e innovación, la naturaleza del signo, los tipos de asociación. El lenguaje es uno de los códigos que se han construido colectivamente y se ha convertido en una herramienta de comunicación extraordinaria, imprescindible.

El capítulo tres y cuatro tiene que ver con la percepción auditiva y visual, dos dimensiones importantes, pues en la actualidad el impacto de los mensajes difundidos por los medios de comunicación, es por medios audiovisuales, por eso en estos capítulos la reflexión está centrada en la naturaleza del sonido y la imagen, la fisiología del oído y el ojo.

En el capítulo cinco llamado "Sistema de signos y complejidad" busco mirar el fenómeno de la percepción y el desarrollo humano, desde una perspectiva más compleja, pues, no se puede entender la percepción segmentando, la idea es integrar los conocimientos y desarrollar una teoría más compleja, puesto que, somos seres histórico, que vivimos transitando por diferentes ámbitos y viajando en el tiempo; tenemos una trayectoria de vida inmersa en una red de relaciones cambiante, que definen el papel que jugamos en la sociedad; en instituciones que

nos constituyen pero que, ante las contradicciones del sistema, podemos tomar conciencia y cambiar de rumbo, toda rebelión está ligada a movimientos sociales.

Todo sistema de signos al ser usado por una comunidad, con el tiempo sufre modificaciones y principalmente cuando hay una Revolución, puesto que las instituciones son las que sostienen las normas y la reproducción en este caso de los relatos históricos, lo anterior es parte de las conclusiones con las que cierro esta obra.

F

Fig. 2 Ritual de vida.

CAPÍTULO 1

EL SISTEMA DE INTERPRETACIÓN HUMANO

"Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje; mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida.

Uno te hace fuerte; el otro te debilita".

Carlos Castaneda "Las enseñanzas de don Juan"

Fig. 3 Textos y contextos

EL SISTEMA DE INTERPRETACIÓN HUMANO

Para poder vivir o sobrevivir, continuamente tengo que interpretar los datos que me llegan del mundo exterior y de mi propio cuerpo, a eso le llamamos percepción, pero, de un mismo fenómeno se pueden tener diferentes tipos de percepción, la cuestión no es tan sencilla, por lo cual, a continuación planteo los fundamentos que conforman un primer lente para entender este campo de estudio tan complejo.

REALIDAD Y PERCEPCIÓN

Soy un ser que vive en un entorno, y más allá de este entorno por el que circulo, se da la continuidad de lo que llamo *Realidad*, que ante mi finitud es infinita y por lo tanto inabarcable y hasta cierto punto incomprensible. Además me doy cuenta que esta *Realidad* a la que mi cuerpo pertenece tiene otras dimensiones que estando cercanas no las percibo, por lo tanto las ignoro pero en ocasiones las intuyo e imagino.

Para Barthes eso que llamamos *Realidad* es externo al lenguaje, no está estructurado, de ahí que no puede ser comprensible en su totalidad. Dice Barthes: "el hecho no tienen nunca una existencia que no sea lingüística (como término de un discurso), y, no obstante, todo sucede como si esa existencia no fuera más que la "copia" pura y simple de otra existencia, situada en un campo extra estructural, la "realidad". (Barthes, 1994, p.174). Describir los hechos requiere incorporarlos al lenguaje y por tanto estructurarlos, solo así podemos aproximarnos a ese universo ultraestructural.

En mi vida, además de los conocimientos inmediatos que adquiero de mi experiencia cotidiana, me encuentro con múltiples relatos, unos creíbles y otros absurdos o extraordinarios, todos ellos estructurados por un lenguaje. Estos relatos me han servido para complementar lo poco que sé de esta *Realidad* y así construir mi "*Sistema de Interpretación*", o lo que podría llamarse también "*Mapa Mental*" o "*Cosmovisión*". Tengo claro que la mayoría de relatos son parte del imaginario inter-subjetivo o colectivo, de mi cultura y de otras culturas de las que he aprendido, relatos y creencias que sirven de fundamento para poder vivir, pero también tengo claro que en muchas ocasiones estos relatos los aceptamos cómodamente por conveniencia, en consecuencia, muchas veces no cuestionamos los relatos que nos ayudan a interpretar el mundo; por lo general, no queremos indagar otras posibilidades mejores de vivir, hasta que las contradicciones entre nuestra cosmovisión y la realidad provocan una crisis existencial. El cineasta David Lynch lo expresa en una metáfora muy simple: "*Si tienes la conciencia del tamaño de una pelota de golf, cuando leas un libro, lo que entiendas de él tendrá el tamaño de una pelota de golf; cuando mires por la ventana, lo que captes será como una pelota de golf...*" (Lich, 2006, p.19) Nuestra percepción está supeditada a nuestra conciencia y esta conciencia se expande cuando sucede la contradicción, la crisis.

LO SUBJETIVO

Freud en su célebre texto "El malestar en la cultura" apunta: "*En condiciones normales nada nos parece tan seguro y establecido como la sensación de nuestra mismidad, de nuestro propio yo. Este yo se nos presenta como algo independiente unitario, bien demarcado frente a todo lo demás.*" (Freud, 2020 ,p.5). Profundicemos, la subjetividad es ese diálogo interno, con el que razono, es ese fluir

de imágenes que van desde los sueños al dormir, a las reflexiones imaginarias al estar despierto. Para poder entender la relación de lo subjetivo (mi percepción) y lo objetivo (la realidad percibida y la que está más allá de mi percepción) tengo que partir de principios o argumentos iniciales, que son imposibles de comprobar, pero que es necesario plantearlos, para construir y reconstruir constantemente mi "*Sistema de Interpretación*", en términos freudianos mi conciencia de *mismidad*.

El concepto de subjetividad nos permite problematizar aún más el problema del yo el proceso mediante el cual dotamos de sentido a los hechos.

La noción de sujeto es sustituida por la de subjetivación, para indicar que el sujeto no es algo dado, socialmente determinado e ideológicamente consistente. En su lugar, debemos ver procesos de atracción y de imaginación que modelan los cuerpos sociales, haciendo que actúen como sujetos dinámicos, mutables, proliferantes. La Historia de la locura de Michel Foucault, El anti-Edipo de Deleuze y Guattari y Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes son libros en torno a los cuales se desarrolló en aquellos años un enorme interés. (Berardi, 2007, p.51).

Cómo Berardi menciona el concepto de subjetividad es útil para distintos autores que reflexionan acerca de la relación entre el sujeto y su contexto.

En resumen lo objetivo es lo externo, el entorno, los ámbitos por los que circulo y también mi propio cuerpo, lo subjetivo es mi percepción de lo objetivo, en ocasiones, percepción: lúcida, penetrante, útil para transformar el entorno con plena

conciencia, en otras percepción alucinada. No podemos dejar de ver que estamos entre la cordura y la locura.

LA HERENCIA GENÉTICA Y LA PERCEPCIÓN

La vida es, ése algo que, hace que los seres vivos busquen permanecer, expandirse, reproducirse, es esa energía que viene de eso, que llamamos sol, de eso que llamamos tierra, de eso que llamamos tiempo, tiempo que no sabemos, si tuvo un inicio y tendrá un final, pero lo imaginamos y creamos relatos a los que llamamos mitos, que intentan explicar lo inexplicable, sea como sea, hay un pasado, una transformación y una herencia que es la base del desarrollo de nuestra existencia.

Somos seres que recibimos estímulos que provienen de diferentes tipos de energía, energía que impacta nuestros sentidos, dentro de estos estímulos, están los mensajes que nos envían nuestros congéneres, mensajes que podemos comprender porque hemos heredado los códigos de la especie a la que pertenecemos, códigos que también transmitimos a nuestros hijos. La cultura es, este entramado de códigos, que son construcciones sociales que también están en constante cambio. Somos naturaleza y artificio. Los relatos, desde tiempos inmemoriales buscan dotar de sentido la existencia humana, como por ejemplo reflexionemos sobre este fragmento del legendario texto maya, el Popol Vu: *“Que sea buena la existencia de los que te dan el sustento, de los que proveen en tu boca y en tu presencia. ¡Tú, Corazón del Cielo, tú, Corazón de la Tierra, Tú, Envoltorio Sagrado, Tú también Tojil, Awilix, Jaqawitz; bóveda del Cielo, superficie de la Tierra: ¡las cuatro esquinas, los cuatro lados! ¡Que solo haya claridad, que solo haya paz ante tu boca, ante tu presencia, tu divinidad!* (Colop, 2012, p.192-193) En este texto

may a podemos reconocer, la descripción del mundo, pero de igual forma la búsqueda del sentido y el bienestar frente a las fuerzas del universo.

EL ANIMAL HUMANO

En el caso de México, hay una cultura dominante que llamaré judeo-cristiana que niega nuestra pertenencia al reino animal, sin embargo, es necesario para comprendernos, reconocer que somos animales y que nuestro cuerpo es parte del desarrollo de la especie e incluso compartimos características comunes con otros animales y nuestro cuerpo tiene un ciclo de vida y dentro de este ciclo, sufrimos transformaciones que van conformando nuestro carácter, entendido este como el conjunto de hábitos que nos hacen responder a los estímulos del medio ambiente de determinada manera, por ejemplo, ante una agresión: podemos responder con la ira o mansedumbre y así cada respuesta es parte de un condicionamiento, en resumen somos seres amaestrados o domesticados.

Tenemos un cuerpo que necesita reproducirse, alimentarse, mantener sus funciones básicas, nuestro cuerpo es materia y energía, en constante reconstrucción. Pasamos por estados cíclicos de necesidad, deseo, satisfacción o frustración que van cambiando con el tiempo de acuerdo a nuestra edad, sexo y cultura. Somos seres que necesitamos de otros cuerpos, de otros seres, estamos en una constante relación con los otros. Esta relación con los otros, es una relación de armonía y de conflicto, de dominación o de indiferencia, de paz o guerra, de odio o de amor.

Sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, todo esto generado por un constante flujo de información entre los órganos de nuestro cuerpo y el mundo externo, todo generado por medio de una red de nervios que recorren nuestro cuerpo y van a converger en el cerebro. Este sistema, seguramente es

producto de la evolución de nuestra especie desde hace miles de años y de un desarrollo individual que va desde el momento de la unión entre espermatozoides y óvulos, hasta el nacimiento y los años de vida.

La anatomía de nuestro cerebro pareciera estar conformada principalmente por tres componentes: en lo más profundo está el sistema de respuesta rápida o instintiva, que algunos llaman cerebro reptiliano, posteriormente el sistema emocional o límbico y finalmente la corteza cerebral, que recibe la información interna y externa, la procesa, para pensar y actuar en consecuencia.

La codicia, los celos, la ira, la lujuria, en conjunto las pasiones son inherentes a nuestra animalidad, al igual que la razón, la cordura, la sabiduría. El cerebro es parte del cuerpo, por lo tanto somos cuerpo pensante, cuerpo sintiente, cuerpo imaginante. Nuestra existencia es primariamente naturaleza en donde se monta el artificio y sólo podemos recrearnos individualmente en la interacción con los otros.

LAS INSTITUCIONES Y LA DOMESTICACIÓN

Como seres gregarios hemos venido construyendo diferentes formas de organización que poco a poco fueron conformando lo que llamamos "Estado", que yo entenderé como un sistema de instituciones, comunidad y territorio en un momento histórico dado. Este sistema ha sido creado y controlado por los animales humanos más astutos, aliados con los animales humanos más fuertes o mejor entrenados para la guerra y que se hacen llamar gobierno.

Gobernantes y gobernados conforman una unidad que se necesitan mutuamente para, crear las condiciones materiales y poder vivir, eso quiere decir extraer la riqueza de la tierra y reproducir el sistema, pero las relaciones de poder son cambiantes, como todo en la vida, y los gobernantes tarde o temprano serán

sustituidos por otras generaciones que se preparan y esperan la oportunidad de asaltar el poder, por la vía política o por medio de la violencia, es más, pareciera ser que política y violencia siempre van de la mano, lo que cambia es la intensidad de una sobre la otra.

El Estado, como decíamos, es un conjunto de Instituciones que nos instituyen y para que cada sujeto desarrolle el papel que se le ha designado, debe ser conformado y cada una de las instituciones (familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, ejército, etc.) cumple una serie de funciones para hacerlo.

Ahora vamos a pasar a otro nivel de comprensión y hablar del Sistema-Mundo, que es la compleja red de Estados que existen en el planeta. Esta red, tiene también una historia de guerra, dominación y saqueo, de unos Estados contra otros. Es así que tenemos los Estados dominantes y los Estados sometidos. Cada Estado tiene asignada también una función en la compleja red de extracción, distribución, consumo y desecho de la materia y energía.

Esta mega-máquina o Sistema Mundo está en constante movimiento y sufre colapsos por factores internos y externos al sistema, siempre estamos al borde de una catástrofe, ya sea por enfermedades, por guerras, por cambio de clima, en fin, la muerte es parte de la vida.

SISTEMA NERVIOSO, ANATOMÍA, FISIOLÓGÍA

Sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, todo esto generado por un constante flujo de información entre los órganos de nuestro cuerpo y el mundo externo, eso solo se puede dar por medio de una red de nervios que recorren nuestro cuerpo y van a converger en el cerebro. Este sistema, seguramente es un producto de una evolución de nuestra especie desde hace miles

de años y de un desarrollo individual que va desde el momento de la unión entre espermatozoides y óvulos, hasta el nacimiento y los años de vida.

La anatomía de nuestro cerebro pareciera estar conformada principalmente por tres componentes: en lo más profundo está el sistema de respuesta rápida o instintiva, que algunos llaman cerebro reptiliano, posteriormente el sistema emocional o límbico y finalmente la corteza cerebral, que recibe la información interna y externa, la procesa, para pensar y actuar en consecuencia.

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INTERPRETACIÓN

Al momento de nuestro nacimiento, posiblemente el instinto o sistema de respuesta inmediata, es el que opera y la labor de la madre y posteriormente la familia y sociedad es ir conformando lo que llamaremos "yo" o conciencia de sí. Este "yo" se construye por medio de las experiencias, ligadas al diálogo que principalmente la madre establece con el niño, lo nombra, lo estimula, para que se comporte de determinada manera. Este diálogo se genera el núcleo que dará origen al sistema de interpretación o "yo".

El "yo" también podríamos entenderlo como la imagen de sí, ligada a la imagen del entorno, si cambia la imagen del entorno, cambia la imagen de sí, si cambia el cuerpo, cambia la imagen de sí y el entorno. El cuerpo es modelado por el entorno y la genética o herencia de la especie y como vivimos en el fluir del tiempo el "yo" tiene que tener elementos que le den identidad y permanencia por medio de la memoria y al mismo tiempo adecuar ese conjunto de elementos a las nuevas experiencias que se presentan. En la trayectoria de la existencia habrá experiencias corporales y sociales que generan revoluciones mentales y existenciales para producir un sistema de interpretación más complejo, si las relaciones de poder al

interior de la sociedad, lo permiten. Tomar conciencia de sí y entender poco a poco cómo funciona el sistema social, nos permite ir reconstruyendo nuestro sistema de interpretación y generar nuevas prácticas sociales que transformen el entorno en beneficio de la vida.

CONCIENCIA Y CAMBIO DE PERSPECTIVA

Frente a la realidad, tenemos que tomar decisiones y en la interacción con el entorno es que: acertamos o erramos; rectificamos y nos habilitamos, pero también puede suceder que nos quedemos atascados, con respuestas o conductas repetitivas que nos hacen daño, estas conductas son los "vicios". Posiblemente los vicios son producidos por experiencias y relatos incrustados en nuestros cuerpo y memoria profunda y que generan pensamientos y acciones compulsivas. Para destrabar estas conductas se han desarrollado una serie de terapias o ejercicios, su eficacia está en relación a la profundidad del daño que el sujeto sufrió en algún momento de su vida, como decíamos, cada uno de nosotros somos únicos, algunos más sensibles y vulnerables. Un primer paso para cambiar nuestro sistema de interpretación y modo de vida es tener el deseo de hacer una revolución de la conciencia, cambiar el punto de encaje, de perspectiva, de actitud hacia la vida.

CAPÍTULO 2

EL SISTEMA DE SIGNOS

Y SU CAPACIDAD CREATIVA

"El discurso implica, en primer lugar, la participación del sujeto en su lenguaje mediante el habla del individuo. Recurriendo a la estructura anónima de la lengua, el sujeto se forma y se transforma en el discurso que comunica al otro (Kristeva, 1988, p.12)

Fig. 4 La lucha sigue.

EL SISTEMA DE SIGNOS Y SU CAPACIDAD CREATIVA

En este capítulo estudiaré principalmente al sistema de signos lingüístico, como paradigma de un sistema creativo, que nos permite "jugar" con los signos que lo componen y generar múltiples discursos o relatos, centrando mi atención sobre el tema de la creatividad.

BREVE HISTORIA DE LA LENGUA CASTELLANA

La lengua castellana, es un sistema de signos, que se transformó a partir de elementos de otros sistemas de signos como el latín, el griego, el árabe y elementos de las lenguas de los pueblos originarios ibéricos y en el caso de México, sistemas de signos mesoamericanos. Pero seguramente el latín, el griego y demás idiomas mencionados han venido apropiándose de sistemas de signos de civilizaciones más antiguas como los sumerios, los egipcios, los fenicios, etc., por lo tanto el castellano es un híbrido, como la mayoría de las lenguas, Es una invención colectiva, como resultado de una dialéctica entre el sistema signos institucional y el uso cotidiano.

LA IMPOSICIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA Y EL MESTIZAJE.

En Mesoamérica se desarrollaron también diferentes sistemas de signos o lenguajes hablados, que con la llegada de los invasores europeos y la destrucción de los Estados Mesoamericanos poco a poco se fueron degradando y algunos desaparecieron.

Después del dominio militar sobre los aztecas en 1521, llegaron las demás instituciones virreinales, entre estas, las congregaciones religiosas que aniquilaron gran parte de la memoria de los pueblos originarios, destruyendo sus códices y asesinando a los líderes y hombres de conocimiento para, paralelamente poner las

bases de las instituciones actuales. Dentro de estas instituciones están los colegios que adoctrinaron a las nuevas generaciones de indígenas y que elaboraron narraciones mestizas de lo poco que quedó de sus culturas.

A partir de la conquista ibérica, la construcción de un sistema de dominación racista, hará que la lengua castellana se mezcle y se hable de diferente manera dependiendo del linaje, la clase social, el territorio y el oficio del hablante, por citar algunos factores que generaron las variantes lingüísticas del castellano en México.

EL JUEGO ENTRE LA LENGUA Y EL HABLA

Por medio de los colegios se transmitió la lengua castellana y se impuso como lengua oficial, los invasores intentaron tener un control sobre su uso, este control fue relativo, por lo extenso del territorio. Los diversos grupos sociales que se conformaron, generaron una serie de procesos de mestizaje con diferentes dinámicas. En las zonas montañosas, por ejemplo, los pueblos indígenas lograron conservar su lengua, aunque poco a poco el avance del capitalismo llegó hasta los lugares más apartados trastocando las culturas originarias.

Desde el siglo XVI los frailes sistematizaron los estudios sobre las culturas de Mesoamérica y principalmente sus lenguas. Paralelamente el clero destruyó los mecanismos de reproducción lingüística y cultural de acuerdo a su conveniencia, aunque también algunos frailes estudiaron y conservaron elementos de la cultura autóctona y eso ayudó a que no desapareciera o disminuyera la destrucción de las culturas autóctonas

En resumen, la lengua castellana se enriquece y diversifica por medio de su contacto con las culturas autóctonas, como en todos los procesos de conquista y resistencia. Un pueblo domina pero también se mezcla con otro. La lengua al ser

producto de la dinámica social es un sistema de signos que se recrea en su uso cotidiano y que no puede ser controlada totalmente por las instituciones hegemónicas.

LOS RELATOS Y EL DOMINIO IDEOLÓGICO

La lengua castellana fue a partir de la conquista el vehículo para transmitir la cosmovisión requerida para cada sector, la cosmovisión implica el adoctrinamiento por medio de los mitos, los ritos, los dichos, los refranes, los cuentos, las canciones, los conocimientos necesarios en la vida cotidiana; los instrumentos, las herramientas, la tecnología. La ciencia se reservó sólo para unos cuentos criollos.

A pesar de que se estableció un control de la información, de la tecnología, de la ciencia, de la literatura por parte del Estado Colonial, fueron los criollos y miembros de la élite virreinal quienes fueron filtrando los debates e ideas que se estaban dando en la élite intelectual europea. Una fisura central fue la revolución religiosa producida por las ideas de Lutero (1483-1546) y sus seguidores, que dio libertad a nuevas interpretaciones de la realidad. Posterior a la reforma luterana, se dieron importantes revoluciones en Inglaterra (1642-1688), las colonias inglesas (1775-1781) y en Francia (1789-1799), estas aceleraron el proceso de cambio. Es así como el dominio ideológico español se fractura, al mismo tiempo que el Imperio se debilita con la invasión francesa a España (1808-1814). Estas revoluciones generaron nuevas interpretaciones, nuevos planteamientos y la creación de lo que algunos llaman el mundo moderno, que poco a poco establecerá un nuevo paradigma dominante, pero con una cierta continuidad de la cultura del anterior régimen. En ese escenario La República Mexicana inicia con el sueño de Iturbide de ser emperador (1822)

La lucha entre los criollos por tener el control del naciente Estado, generará una dependencia de Inglaterra y los Estados Unidos Norteamericanos. Digamos que ni las viejas formas de pensar mueren, ni lo nuevo se establece inmediatamente. Los relatos fundacionales que le darán identidad al pueblo mexicano, emergieron del pasado, de la tradición y se establecieron como nueva ideología de Estado.

En la conformación del Estado Mexicano un mito central fue y es el de la Virgen de Guadalupe, la madre simbólica de la nación. Relato surgido en 1531, pero ya con una trayectoria más antigua en el siglo XII en Extremadura, España. Si seguimos profundizando en el origen guadalupano encontraremos otras versiones de la aparición de la virgen. Aquí lo importante es reconocer, que en todos los pueblos hay necesidad de los relatos míticos, no importando si son verídicos o no.

EL MONTAJE Y REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA SOCIAL

Todo sistema de interpretación está conformado de conocimientos y creencias. Todo Estado está controlado por una asociación de seres humanos o grupo hegemónico llamado gobierno y que mantiene el control de otros seres humanos que son los gobernados. Para poder gobernar a los gobernados es necesario establecer un ciclo de reproducción social ligado a los ciclos naturales o movimientos del sistema solar, es así que se establecen sistemas de signos o calendarios en este caso se nos impuso el Calendario Gregoriano.

El Calendario Gregoriano establece una serie de relatos míticos y el relato más poderoso es la vida de Cristo y de forma secundaria la vida de los llamados santos y vírgenes, más a ras de tierra está el mundo de las leyendas que cada pueblo construye. En el transcurso del ciclo de traslación de la tierra alrededor del sol, se van imponiendo por medio de las instituciones una serie de rituales y

celebraciones que van marcando y dando significado al ciclo anual, a cada época del año.

El Calendario Gregoriano que se instituye en 1582, como todo sistema de signos se va transformando con los cambios sociales, se va fusionando con nuevos ritos, mitos y personajes creados por los nuevos Estados Modernos. Podemos afirmar que se establece una nueva religión de Estado que le arrebató al clero el poder. En México la lucha más fuerte se da con la ley de reforma (1869-1860). Esto es el poder del discurso hecho ley, se libera en algo al pueblo sometido por el clero y terratenientes. Es así que, por un lado un sector de estudiosos o científicos buscan entender el funcionamiento del sistema solar y sus componentes y nos plantean una serie de relatos concordantes con el mundo objetivo (discurso científico), por otro lado, las diferentes instituciones constructoras de mitos, van adecuando o fusionando su sistema ideológico, de acuerdo a las nuevas leyes. Nada de lo anterior sin tensiones y resistencias.

CIENCIA E IDEOLOGÍA

El sistema de dominación actual, heredero de los estados modernos, requiere para sostenerse del control de la maquinaria del Estado, esto da como resultado una fuerte lucha en los procesos políticos, donde entra en juego ciencia e ideología. En este estudio me interesa contraponer el término ciencia, al término ideología, la ciencia busca la verdad y se somete a la experimentación y constatación con lo real. En contraparte la ideología se sustenta en dogmas y también en la construcción e imposición de una estética, entendida ésta como una conformación de la sensibilidad del sujeto. La sensibilidad tiene que ver con las respuestas de placer y displacer, tiene que ver con las emociones y sentimientos. Como señalé antes, cada

ser humano desde que nace es sometido o educado para responder sensiblemente a una serie de atmósferas que forman sus gustos, sus placeres y prácticas concretas, es decir, somos educados en un sistema de signos.

LAS PALABRAS, LOS PENSAMIENTOS Y LAS IMÁGENES

El sistema de signos es un todo complejo que puede ser analizado desde diferentes perspectivas, en este caso volveremos a reflexionar sobre la lengua hablada, intentando entender la relación que existe entre los sonidos que escuchamos como palabras y la evocación que se produce en nuestra mente, debido a que son recuerdos de experiencias pasadas y que en el fondo son cadenas de asociaciones, a las que llamamos pensar e imaginar y que generan estados afectivos o anímicos. En conclusión este fenómeno de asociación es el razonamiento y la recreación imaginativa-emotiva

RELACIÓN POR CONTIGÜIDAD

En el vivir cotidiano por los ámbitos o espacios por los que circulamos hay objetos, personas, sonidos, sabores, etc. que los relacionamos porque por lo común aparecen a nuestra percepción al mismo tiempo y nos acostumbramos a verla juntas, como por ejemplo un automóvil y su dueño, una guitarra y quien la toca, un sacerdote y el cáliz, el sonido de una campana y la campana, la textura de una fruta y su color. En todos los ámbitos hay un conjunto de elementos dentro de un espacio, como la cocina, la carpintería, la tortillería, la oficina, la sala, en fin, nos acostumbramos a relacionar cosas por contigüidad, cosas que por lo general siempre están en un mismo espacio tiempo, es importante tenerlo en cuenta pues

cuando sacamos algún objeto de su ámbito habitual y lo llevamos a otro espacio generamos nuevas formas de asociación.

RELACIÓN POR SUCESIÓN O CAUSA Y EFECTO

También en las experiencias cotidianas nos damos cuenta que algo es causa de algo, como por ejemplo después de tomar en exceso, viene lo que llamamos la borrachera, después de ver nubes negras en el cielo y relámpagos, viene la lluvia, después de encender el fuego, se siente el calor y olemos y vemos el humo. Siempre algo es causa del otro algo, al ver la causa ya sabemos que efecto se va a producir, pero bueno como en todo esta relación en algun momento se puede modificar

RELACIÓN POR CONTRASTE

Una técnica para memorizar es hacer una relación por contrastaste, decimos sí y nos recuerda al no, decimos día y nos recuerda la noche, lo alto nos recuerda lo bajo.

RELACIÓN POR SEMEJANZA

Un objeto puede ser semejante a otro (una taza igualita a otra taza) o puede tener sólo algún atributo semejante (una taza parecida a otra taza, pero diferente en color), digamos que hay diferentes niveles de semejanza, es así que un retrato de una persona, tiene un alto nivel de semejanza con la persona real y puede ser que el hermano de esta persona tenga ciertos rasgos semejantes también. Es así que asociamos algo con algo por su parecido total o parcial, por su parecido en forma o por su parecido en color, por parecido en su función o por una situación similar.

RELACIÓN ARBITRARIA

El nombre que se le designa a un niño al nacer, se impone por alguno de los padres o las instituciones, la mayoría de los signos son impuestos por las viejas generaciones a las nuevas. Con el dominio de la iglesia los niños tenían que ser marcados simbólicamente con el nombre de un santo, establecido en el Calendario Gregoriano, con el nombre de algún héroe greco-romano o también con el nombre del patrón de la hacienda. Este es un mecanismo de dominación arbitrario para el niño y la familia, pero muy bien pensado por los ideólogos del sistema.

Algunas palabras posiblemente eran imitaciones de formas o sonidos, que con el tiempo y con el uso se fueron transformando y podrían ser usadas como alternativas para evadir al Estado.

El sistema lingüístico es un amplio repertorio de palabras, que pueden tener uno o varios significados, que de acuerdo a su combinación con otras palabras genera nuevos significados. La unión normada de palabras genera frases oraciones y la unión de estas discursos, relatos, textos, en suma un tejido ideológico. Ante esta hegemonía del mundo imaginario, nuestro cuerpo que nos habla en los sueños se revelaba. Es imposible tener un dominio total de nuestra lengua, de nuestros relatos de nuestra vida.

LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

La invención de la escritura, fue una revolución tecnológica, pues el lenguaje hablado, pudo ser codificado o grabado en algún soporte y con algún tipo de instrumento, este invento fue perfeccionándose al usarse nuevos soportes, nuevos instrumentos, con nuevos procedimientos y técnicas. Es así que encontramos

grabados en piedra, en arcilla y otros soportes, hasta llegar a la imprenta y el libro y todos sus derivados y ahora en soportes digitales.

La música, el sonido de una cuerda, un tambor, una flauta, un conjunto de instrumentos fue también siendo estudiadas y codificadas principalmente con los frailes, ideólogos del sistema y así crean las partituras.

La representación gráfica es otro idioma que no solo representa los sonidos, sino también representa imágenes, esquemas, índices, patrones y señales. ES parte de la dimensión visual.

LA CULTURA HUMANA Y LOS SISTEMAS DE SIGNOS.

La Cultura humana o segunda naturaleza es la totalidad de códigos que el ser humano ha inventado y re-inventa constantemente. Todos los pueblos desde que la especie humana logró crear los primeros instrumentos y con ello el desarrollo de la conciencia han generado sistemas de signos, para comunicarse y plasmar en algún soporte su sentimiento y pensamiento. Muchos de estos sistemas de signos desaparecieron o se transformaron, se integraron a otros sistemas de signos y se perfeccionaron.

Es vasta la herencia cultural de la que actualmente podemos hacer uso, es un repertorio inmenso que, en la medida en que los estudiemos podemos generar nuevos sistemas de signos para un grupo, una nueva institución, incluso para jugar. Entre más códigos dominemos, más posibilidades de conocer y expresarnos tenemos.

EL ARTE O EL JUEGO CREATIVO Y LA REVOLUCIÓN MENTAL

Existen dos fuerzas en constante lucha, por un lado la tradición, la costumbre, la reproducción de las relaciones sociales controladas por las diferentes instituciones estatales y por otro lado el instinto, el deseo, la imaginación, la locura, el arte, la necesidad de recrear la existencia por medio del juego.

Los grupos hegemónicos instituyen la cosmovisión conveniente para perpetuar el sistema que los beneficia, pero al interior de las mismas instituciones se generan las contradicciones intergeneracionales, intersectoriales que llevan a las recurrentes crisis y revoluciones periódicas.

Es por eso que tenemos que tomar conciencia de que solo somos una construcción social ligada a un tiempo y un espacio que nos ha tocado vivir y que nada es para siempre y que podemos trascender a nosotros mismos, podemos recrearnos y llegar a revolucionar nuestra propia mente.

CAPÍTULO 3

LA DIMENSIÓN SONORA

En la tierra nada se presta tanto para alegrar al melancólico, para entristecer al alegre, para infundir coraje a los que desesperan, para enorgullecer al humilde y debilitar la envidia y el odio, como la música.

Martín Lutero (1483-1546).

fig. 5 Vibrando hondo

LA DIMENSIÓN SONORA

Cada sentido con el que percibimos el mundo, es una dimensión, un universo, un código con sus subcódigos, en este capítulo describo de manera sencilla como es que las vibraciones que hay en nuestro entorno las podemos escuchar; cómo es que este órgano llamado oído capta las ondas sonoras y la envía al cerebro en donde se dan una serie de asociaciones que nos llevan a entender lo que sucede, a interpretar a sentir y actuar.

EL OÍDO

El sonido es, esa serie de sensaciones que tenemos cuando cierto rango de vibraciones que se propagan en el entorno donde estamos llega a nuestros oídos, que son los órganos de nuestro cuerpo que tienen la capacidad de captar y transmitir al cerebro la percepción sonora. Los animales y seres humanos fueron conformando este órgano tan extraordinario, simplemente basta ver los diferentes tipos de orejas y oídos animales y quedar sorprendido como cada cuerpo de acuerdo a sus necesidades fueron desarrollando este aparato para captar los sonidos, basta en pensar en el murciélago.

En el caso del ser humano la oreja capta el sonido y lo conduce por un ducto hasta llegar a una membrana llamada tímpano, la cual vibra, y transmite estas vibraciones a unos huesecillos que trasladan la vibración y hacen que el líquido y las células pilosas que se encuentra en la cóclea o caracol, se muevan y de ahí las vibraciones son transformadas en impulsos nerviosos que van a dar al cerebro, por medio del nervio auditivo. En la corteza cerebral hay un área encargada de recibir, procesar y almacenar la información que llega. Es imposible aquí entender cómo los

diferentes tipos de memorias correspondientes a cada sentido se organizan y cómo sirven de base para que la percepción del momento sea inmediatamente identificada y asociada a experiencias pasadas y genere pensamientos y emociones.

LAS VIBRACIONES

A diario y a cada instante escuchamos sonidos muy diversos, seguramente la energía que emana del sol, produce movimientos cíclicos y afecta todo lo que se encuentra en esta esfera que llamamos tierra, todo vibra, en ciclos diferente, a diferentes ritmos, desde el trinar de los pájaros hasta los truenos que avisan de la tormenta.

La vibración es un tipo de movimiento ondulante producido por una fuente sonora, hay fuentes que son seres vivos y hay otras que son objetos; hay fuentes naturales y otras artificiales, las artificiales serían todas aquellas creadas por el ser humano, con un fin específico, como los instrumentos musicales.

La fuente que produce el sonido está compuesta de partículas que oscilan (que van y vienen, en un movimiento repetitivo, en torno a un eje de equilibrio). La oscilación se da en el tiempo, un ir y venir en un segundo ha sido denominado como Hertz (Hz). El número de oscilaciones en un segundo es la frecuencia que produce lo que llamamos tonos. Podemos escuchar las vibraciones que van de 20Hz a 20,000 Hz.

El tono es grave cuando las vibraciones tienen menor frecuencia, entre 20 a 250 Hz y a mayor frecuencia los percibimos como agudos entre 5000 a 20,000 Hz., el tono es una de las dimensiones del sonido. Otra dimensión o característica del

sonido es la intensidad, que es la potencia con el que la fuente genera presión al medio que puede ser el aire, el agua, la materia cada medio tiene su propia naturaleza, que influye en la intensidad. Una fuente sonora puede tener la misma potencia, pero dependiendo de lo lejano que esté del sujeto que capta el sonido y de los obstáculos o medios con los que se encuentra, el volumen o percepción de la intensidad cambia. Hay una perspectiva sonora, de acuerdo al movimiento de la fuente sonora o del movimiento del sujeto. Hay una relación interactiva entre fuente sonora, medio y sujeto que capta el sonido.

Todo sonido también tiene una duración, que es el tiempo en que la fuente vibra, finalmente toda fuente, de acuerdo a su naturaleza (madera, metal, piel, piedra, etc.) tiene un timbre o cualidad conformada por la combinación de frecuencias que produce, es así que podemos tener dos fuentes con el mismo tono pero con diferente timbre, cada ser humano tiene su propio timbre, la personalidad se su voz que nos permite saber quien es al escucharlo a lo lejos, antes de verlo. Esto de poder escuchar y detectar por medio del oído qué es, a qué distancia se aproxima, es una super cualidad para sobrevivir.

Como mencionamos en el primer apartado, es en el cerebro donde damos significado a lo que escuchamos a partir de la memoria que tenemos y es así como relacionamos la situación presente con las experiencias similares del pasado y sabemos cómo actuar.

Los sonidos se convierten en signos, que producen sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos y que nos hacen actuar de diferente manera, de ahí surge el lenguaje o los diferentes códigos sonoros con los que podemos transmitir emociones o pensamientos.

La dimensión sonora es un universo (las palabras, la música, los sonidos naturales, los ruidos, todo sonido puede ser utilizado para influir en el pensamiento, en el sentimiento y provocar formas de comportamiento de la población, de acuerdo a la intención de quien emite.

El sonido es un lenguaje que, al igual que la imagen tiene una serie de atributos o características básicas como son: equilibrio, armonía, contraste, plano, ritmo, narrativa, textura, etc. A partir de estas características básicas se puede diseñar narrativas auditivas.

Tenemos un gran repertorio de narrativas auditivas: música, canciones, cuentos, leyendas, poesía, etc. Las narrativas auditivas también las podemos llamar textos o tejidos sonoros, una narrativa es una totalidad, una obra, que la podemos clasificar dentro de un género, un estilo, una corriente cultural .

Imaginemos la totalidad de narrativas auditivas que la humanidad ha creado, la cantidad de narrativas que a diario se están recreando, es decir un repertorio del cual siempre retomamos para elaborar nuevas narrativas, entre más amplio sea el repertorio de un sujeto, más capacidad creativa tendrá para generar nuevas propuestas.

La fusión entre narrativas sonoras y narrativas visuales, nos permite generar una nueva dimensión que es la audiovisual, que en la actualidad es la que va teniendo mayor difusión e impacto. En la actualidad el ser humano se enfrenta a un bombardeo incesante de narrativas audiovisuales de diferente extensión temporal, calidad audiovisual y temáticas infinitas con intenciones diversas. Al igual que la comida chatarra, hay golosinas audiovisuales que atrapan principalmente a los niños y a los jóvenes y por medio de estas golosinas acondicionan sus respuesta

sensibles, los envían y parte de estos sectores son manipulados fácilmente y dañados en sus capacidades intelectuales.

La industria de la cultura compete y transforma el entorno audiovisual de una manera acelerada con fines comerciales, mientras que las instituciones educativas son elefantes reumáticos que les cuesta integrar las nuevas tecnologías para la elaboración de sus propias narrativas audiovisuales y lo más grave que tienden a usar las narrativas comerciales para los eventos culturales, llevando a cabo una reproducción sin conciencia de lo que es la cultura de masas.

También existe un sector emergente de jóvenes que se han convertido en la vanguardia de las nuevas formas de expresión, movimientos autogestivos que conforman redes a nivel local, a nivel nacional e internacional.

Quien controla los medios controla el mensaje, el impacto en el cuerpo de estas nuevas formas de expresión producen generaciones con una conformación sensible que aún no sabemos los efectos que están provocando, seguramente veremos mutaciones, nuevas élites con entornos tecnológicos de alto nivel, nuevas formas de explotación masiva, con personajes virtuales en el escenario, en suma la creación de mundos fantásticos, nuevas formas de drogarse y suicidarse, en forma individual y colectiva.

CAPÍTULO 4

LA DIMENSIÓN VISUAL

"La imagen es una unidad compleja" constituida por una unidad de planos montados de modo de sobrepasar el nivel denotativo y proponer una significación, un valor específico para determinado momento(...). La imagen como unidad compleja, no muestra algo (Bazin, Mitry), sino que significa algo no contenido en cada una de las representaciones particulares." (Xavier, 2008, p.174)

Fig. 6 Mirando al infinito

LA DIMENSIÓN VISUAL

De acuerdo a la época, de acuerdo a nuestra profesión, a nuestra cultura hay un uso más constante de alguno de nuestros sentidos, por ejemplo, el músico desarrollara más el sentido del oído, la cocinera más el sentido del gusto, el diseñador gráfico más el sentido de la vista y posiblemente en la actualidad con el desarrollo de la nuevas tecnologías estemos en una cultura predominantemente audiovisual. En este capítulo para complementar al anterior vamos a estudiar la dimensión visual.

El estudio de la vista, la memoria visual, la imaginación y el código básico del diseño de la comunicación gráfica son el centro de estudio de este apartado y cómo a partir de este código universal se generan sub-códigos gráficos.

LA ENERGÍA, LA LUZ, LOS OJOS

La materia no se crea, ni se destruye solo se transforma, este es el argumento base del que parto, por lo cual podemos especular que el sol, es la fuente de energía que emite continuamente radiaciones electromagnéticas y es el origen de todo el sistema solar. La energía que emana se ha transformado en los diferentes elementos de la materia y ha generado la diversidad de combinaciones y de ahí de cosas, objetos y seres vivos que habitan el planeta tierra. Del sol viene la energía y la fuerza de vida siempre buscando donde renacer.

Se dice que de la interacción de la materia o diferentes tipos de átomos surge elementos y nuevas combinaciones entre ellos, nuevos compuestos, en algún momento la vida surgió de las primera células que lograron la capacidad de auto-organizarse y de ahí los primeros códigos genéticos o memoria base que sirve

para reproducir las estructuras y formas de funcionamiento de los seres vivos más antiguos. Estas estructuras han ido modificándose y diversificándose de acuerdo a los cambios del entorno, los cuerpos fueron creando órganos especializados. En este caso nos interesan los ojos, que tienen la misma función pero que cada especie ha adaptado de acuerdo su medio ambiente y naturaleza y es así que vemos miles de ojos de diferente tamaño, con diferentes atributos.

Los ojos humano que se encuentran en la cabeza y forman parte de nuestra cara de manera sencilla los describimos como dos globos en donde cada globo tiene un orificio autorregulable para dejar pasar luz que llamamos diafragma, la luz al penetrar pasa por lente que enfoca adecuadamente las ondas electromagnéticas que recibe la retina, que es un conjunto de células que procesan la luz o las imágenes y las envían al cerebro por el nervio óptico.

Del gran espectro electromagnético nuestros ojos sólo pueden captar cierto rango de frecuencia que va de los 380 nm a los 770 nm (nm es un nanómetro que equivale a una mil millonésima parte del metro).

- **Rojo (*rubeus* en latín).** Entre 780 y 618 nanómetros.
- **Anaranjado (*aureus*).** Entre 618 y 581 nanómetros.
- **Amarillo (*flavius*).** Entre 581 y 570 nanómetros.
- **Verde (*viridis*).** Entre 570 y 497 nanómetros.
- **Cian (*coeruleus*).** Entre 497 y 476 nanómetros.
- **Azul (*indicus*).** Entre 476 y 427 nanómetros.
- **Violeta (*violaceus*).** Entre 427 y 380 nanómetros.

Aquí estamos hablando de colores producidos por la luz, es así que la luz blanca que percibimos está compuesta de un conjunto de ondas electromagnéticas que tienen diferente frecuencia que al separarlas por medio de un prisma se convierten en una gama de luces de diferentes colores.

La energía que emana del sol al transformarse en materia, queda almacenada y puede ser usada posteriormente para generar diferentes tipos de energía, por medio de la combustión u otros tipos de procedimientos que el ser humano ha inventado.

Es importante resaltar que hay una realidad invisible para nuestros ojos pero que podemos captar con instrumentos o indirectamente y en la mayoría de ocasiones un mundo invisible que sólo imaginamos, pero que visualizamos y plasmamos en grabados o algún otro tipo de impresión, es así que nace un oficio; el de diseñador gráfico, el de visualizador creador de la infografía (mapas, esquemas, dibujos, cuadros comparativos, se crean narrativas de lo sucedido o de lo que vendrá) en suma un arte que irá perfeccionándose, diversificándose y creando nuevas especialidades.

El ser humano en su trayectoria como especie fue perfeccionando sus órganos perceptores y a partir de su experiencia y reflexión elaborar una tecnología, es decir, una serie de instrumentos y procedimientos para captar energía, procesarla y manejarla adecuadamente para su beneficio, es así que se inventaron los focos, las pilas, las baterías y se desarrollaron los conceptos teóricos para explicar la naturaleza de la luz, el funcionamiento del cuerpo y sus órganos perceptores.

Como ya anteriormente hemos mencionado la creación del lenguaje hablado y escrito que nos ha permitido razonar y plasmar el pensamiento y por lo tanto las experiencias, nos ha permitido transmitir los conocimientos y perfeccionar la tecnología.

Si regresamos en el tiempo a la creación de los primeros Estados, el poder de la imagen para representar algo imaginario fue indispensable para los que tenían el control de los nacientes Estados, principalmente los sacerdotes y los templos se

fueron llenando de narrativas que imponían la visión dominante sobre el origen del mundo y la sociedad. Podríamos decir que la imagen se convirtió en fetiche, entendido esto como figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas, y al que se adora y se rinde culto. La imagen es la representación de Dios al que un simple ciudadano debe adorar o padecer las consecuencias.

El fetiche es un algo, que contiene narrativas y principalmente en la infancia se impone como un sistema operativo, que sólo algunos van a cuestionar.

Posiblemente esta capacidad de crear fetiches tenga que ver con el autoengaño de que ciertas fuerzas ocultas es posible manipularlas con rituales, en el fondo está el miedo y el deseo de obtener cosas de manera sencilla, los resultados buenos constatan algunas veces que la existencia de estas fuerzas.

La naturaleza del hombre está relacionada con ese poder que tiene de imaginar para crear, actuar, pero después el hombre queda atrapado en este imaginario, todos los pueblos viven entre lo real y lo imaginario, de ahí la importancia de estudiar los mecanismos en que opera este imaginario, ya sea para crear o destruir mundos.

La imagen logra efectos emocionales de forma inmediata, nos hace participar de tiempos lejanos Niney apunta "... la actualidad de las imágenes, duplicadas por el discurso que las liga, se abre (y nos abre) a la historia. La historia no tanto como sujeto de observación, sino como tiempo vivido(...). (Niney, 2009, p. 161)

En el devenir del tiempo el ser humano fue experimentando con plantas estimulantes que alteraban sus procesos de percepción, plantas con efectos muy tenues, hasta efectos otras plantas más poderosas y alucinantes. Hasta la fecha drogas naturales y artificiales son usadas en todos los ámbitos sociales, sean

religiosos, artísticos, políticos, son parte de la vida social. El ser humano busca el placer y otros estados de conciencia alterado y las drogas son su único camino, con ellas el humano mejora su creatividad y permite a su mente estimular áreas que en la vida cotidiana tiene reprimidas.

El Estado no controla todo, en el transcurso del tiempo surgieron creaciones de juegos colectivos con imágenes simbólicas, juegos que servían simplemente para jugar o como medio de autoconocimiento, nunca faltan sujetos hábiles en el arte de predecir el futuro y engañar a los incautos. Generación tras generación se crearon nuevos códigos gráficos, cada época tuvo su revolución tecnológica y nuevas técnicas, con la capacidad de generar mundos cuasi-reales. Entre las técnicas destaca la fotografía, que da paso al cine, y después el video. El potencial creativo se desbordó creando cierta autonomía para producir nuestros propios discursos, pero paralelamente surgen las "Industrias Culturales" empresas expertas en conducir a las masas, ya sea a comprar, ya sea a bailar al ritmo de los nuevos ídolos o ir a la guerra a morir en nombre de la empresa privada o de libertad. Estamos ante industrias que a diario experimentan con nosotros, que nos hacen consumir y a eso se reduce nuestro papel para que el sistema continúe.

Posiblemente esto no es nada nuevo, cada época ha tenido un grupo de sujetos creadores de ideología y narrativas visuales y cada pueblo tiene la necesidad de pertenecer y morir por un grupo, una nación, una secta, sólo va cambia la tecnología, y nuevas generaciones de creativos con un dominio tecnológico sorprendente, son los nuevos magos.

El desarrollo de la literatura, la invención de nuevos artefactos tecnológicos, la transformación de las formas de vivir y del entorno no podrían haber sido, sin todos estos factores antes mencionados. Finalmente es importante resaltar que no

CAPÍTULO 5

SISTEMA DE SIGNOS Y COMPLEJIDAD

"Debemos rechazar el concepto subdesarrollado del desarrollo que convertía el crecimiento tecno-industrial en la panacea de todo desarrollo antro-po-social, y renunciar a la idea mitológica de un progreso irresistible acrecentándose hasta el infinito."

Edgar Morin

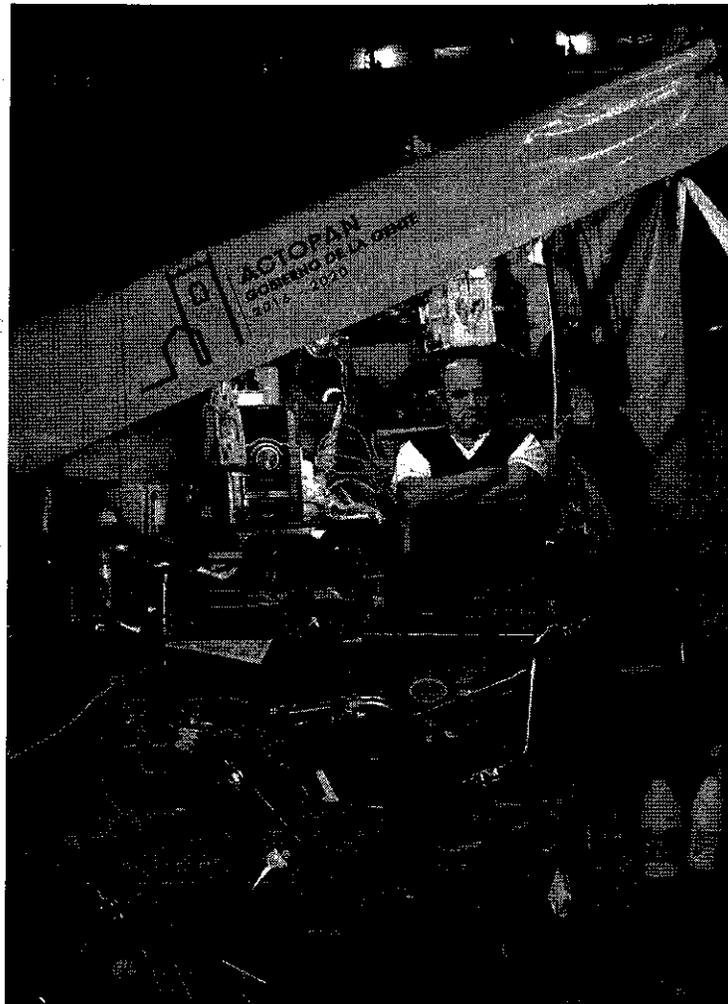

Fig. 7 Meditando

SISTEMA DE SIGNOS Y COMPLEJIDAD

Comencemos con una reflexión del teórico Mirzoeff: "El signo es, (...) altamente contingente y sólo puede comprenderse en el contexto histórico. No existe ni puede existir una teoría del signo "puro" que atraviese con éxito los límites del tiempo y del lugar. (Mirzoeff, 2003, p. 35) Por lo anterior es preciso indagar el funcionamiento de los signos en su contexto, en distintos niveles de complejidad, en su contingencia, a esta tarea dedicaremos el siguiente capítulo.

No sólo percibimos con el oído o con la vista, percibimos con todo el cuerpo y el alma o quizá habría que decir con cuerpo y mente, pero me gusta más decir con todo nuestro ser en determinadas circunstancias, digamos que en este capítulo intento mirar el fenómeno de la percepción, los sistemas de signos, la cultura y la creatividad desde una perspectiva más compleja, espero haber logrado mi objetivo.

SISTEMA DE SIGNOS Y COMPLEJIDAD

Somos naturaleza, ella nos sustenta y sobre esta naturaleza hemos creado lo que llamamos cultura, que son las modificaciones que hacemos de ella y de nosotros para poner nuestro orden, nuestros mitos, nuestros códigos, es así que generamos sistemas de signos y sistemas de vida, construidos de generación en generación, entonces nacemos en un sustrato natural, fusionado con uno cultural, al lugar y tiempo concreto donde nacemos le voy a llamar el "entorno existencial", y es importante reiterar que, en este entorno, el fundamento es la naturaleza, pues en la mayoría de ocasiones nos enajenamos, es decir, perdemos la conciencia de que vivimos en y por la naturaleza. El espacio existencial es ese espacio concreto y ese tiempo continuo que nos ha tocado vivir y que en parte es singular y en parte es

compartido con nuestros congéneres, la sociedad es una red compleja y en movimiento.

Cuando nacemos respondemos inmediatamente con los códigos que traemos, heredados de nuestra especie y es así que respondemos ante los estímulos del entorno existencial, entorno en donde se nos va a conformar socialmente de acuerdo a nuestro sexo, al lugar que ocupamos en la familia, al grupo al que pertenecemos, por situación económica, por creencias religiosas. Nacemos dentro de una estructura social.

El entorno existencial puede ser adverso, como en el caso de una guerra, en donde se está rompiendo el orden dominante o en el caso de una crisis familiar donde el padre abandona a la familia y por lo tanto estas circunstancias limitan nuestras posibilidades de desarrollo. Antes del nacimiento ya estamos en el juego, pero, puede suceder que el entorno sea propicio, y la red social donde nos ubicamos esté en armonía, esto nos ayudará al desarrollo óptimo de nuestro ser. Cada ser es conformado por el espacio y tiempo en que le tocó vivir y cada ser de acuerdo a su repertorio genético responderá a las adversidades de manera única.

En todo entorno existencial hay una serie de normas que establecen las diferentes posibilidades de juego, que podemos jugar, es decir, una serie de sistemas de signos o códigos que se tienen que aprender a jugar para evitar los castigos y obtener los premios, aunque el juego es más complejo pues, existen formas no explícitas para transgredir las normas establecidas. Los códigos culturales se van modificando de acuerdo a las relaciones de poder y contrapoder, por ejemplo una vieja generación que impuso su visión del mundo, es desplazada por una nueva generación que transforma esa visión y establece un nuevo orden, pero lo viejo, la tradición es imposible de eliminar del todo, siempre hay una

continuidad, pues lo viejo siempre se encuentra en lo nuevo e incluso puede renacer y tomar mayor fuerza. Revolución y contrarrevolución; tradición e innovación; cambio y continuidad.

Cada ser humano establece una lucha entre los códigos y conductas que se le imponen y el instinto, la necesidad, el deseo animal que traemos y es así que nos resistimos a ser domesticados. En este proceso de socialización surge el "yo", instancia operativa que tendrá que tomar decisiones, tendrá que desarrollar la capacidad de analizar para evitar los castigos, someterse o rebelarse de acuerdo a las circunstancias.

El "yo" es una mezcla de conciencia e ideología. La ideología es ilusión, es engaño, es falsa conciencia, creada por el poder de los sectores dominantes. La ideología también es el autoengaño, que es una forma de respuesta del "yo" para aliviar las verdades crueles de la realidad o para satisfacer los deseos, creando justificaciones para evadir la moral que lo somete. El yo se debate entre escuchar a su cuerpo, a su instinto y aceptar una cosmovisión sin cuestionar, sin entenderla, sometiéndose a la ideología colectiva.

La conciencia de sí, sería una dimensión del desarrollo humano y que tiene que ver con el uso de la razón, razón que puede ser atrofiada por el entorno existencial y es así que tendremos sujetos castrados, que difícilmente pueda florecer, como el caso de un esclavo o el caso del fanático, incapaz de razonar por sí mismo.

Las otras dimensiones del desarrollo humano son la dimensión afectiva, que tiene que ver con el desarrollo de la sensibilidad, o la capacidad de amar y expresar los sentimientos; la dimensión físico corporal que tiene que ver con la salud física y la obtención de los recursos materiales básicos para vivir; la otra dimensión es la

sexual, que principalmente emerge en la adolescencia, en ocasiones sin freno y puede romper con el entorno existencial y hacer transitar al sujeto otro entorno más propicio. En el fondo el desarrollo del ser tiene que ver con trascender el entorno donde nace, trascender el entorno juvenil, trascender cada etapa existencial.

EL SISTEMA MUNDO

“Se podría contar la historia del siglo XX desde el punto de vista de sus bifurcaciones, es decir, desde el punto de vista de la alternativa entre máquinas de liberación del deseo y dispositivos de control sobre el imaginario. (Berardo,2007, p.23)”. Siguiendo a Berardo, revisemos cómo funciona el mundo contemporáneo ante un escenario complejo donde el deseo y el control juegan un papel importante en la producción de estructuras y bienes.

Replanteando esta visión del ser y su entorno, ahora pensemos en el “Sistema Mundo”, la humanidad en su conjunto, el planeta en donde miles de seres humanos interactúan intensamente. Sistema Mundo donde interactúan múltiples formas de ser y vivir, donde cada cosmovisión se convierte en única y verdadera para los seres que la viven, quizá es el impulso “egoísta” que busca expandirse, reproducirse, apropiarse de lo que otros tienen.

La cultura o culturas, creadas por la humanidad, son un gran repertorio de códigos, en donde unos desaparecen o quedan por un tiempo en el olvido y posteriormente renacen con fuerza; en donde otros se fortalecen y quedan como sistemas de signos clásicos, como por ejemplo algunos juegos de mesa como el ajedrez o el dominó, o el sistema político republicano.

En la actualidad hay especialistas en diseñar sistemas de signos, es decir, en diseñar espacios, programar trayectorias de enseñanza-aprendizaje, reprogramar

viejos relatos, juegos, formas de vestir, hay mega industrias culturales que están diseñando los entornos existenciales y buscan imponerse de manera sutil.

De lo macro el "Sistema Mundo" vamos al ser, a el mundo interno, a mi cuerpo con sus códigos genéticos, sus necesidades y mi "yo" que dialoga consigo mismo, que lidia entre lo que se nos impone y el instinto que exige satisfacción inmediata. El "yo" en el fondo es una auto-imagen, es una construcción que está entre la realidad y la fantasía, entre la conciencia y la ideología. Esta construcción es la cosmovisión, es un mapa, un gran código con el que se interpreta el entorno y se decide.

Este mapa mental o cosmovisión que es el "yo" va desarrollándose, va transformándose, en la medida en que el ser pasa por diferentes etapas existenciales, como son la infancia, la adolescencia, la madurez, la vejez. El "yo" por más que intente comprender la complejidad del Sistema Mundo, sólo logra crear imágenes parciales, temporales.

EL BUEN VIVIR

Un buen desarrollo humano, consisten en que todas las dimensiones: la físico-corporal, la afectiva, la racional y sexual se expresan armónicamente y esto sólo puede ser si el entorno existencial lo permite o si el ser lo construye, lo trasciende, cosa difícil que suceda, pero aquí el punto relevante es la autonomía de la conciencia, es decir, una conciencia con capacidad de decisión, con claridad, con inteligencia y fortaleza física y afectiva para romper con los entornos negativos y construir o buscar entornos más adecuados, todo esto tiene que ver con la formación ética y política del ser, ligada a las transformaciones revolucionarias que se gestan en la sociedad. Lo macro está conformado por lo micro, es decir, los

cambios sociales son el producto de los cambios individuales, por ejemplo, el feminismo que inicia según algunos historiadores con la Revolución Francesa (1789), se va consolidando hasta estallar en nuestros días (2022) con movimientos sociales a nivel mundial y que convergen cada 8 de marzo, que es el día Internacional de la mujer. El cambio mental de las mujeres, se va dando poco a poco, hasta dar un giro de gran relevancia.

En conclusión, si queremos ser seres altamente creativos, necesitamos ampliar nuestra visión de lo concreto, apropiándose del mayor número de códigos, del gran repertorio social a nivel mundial. A partir de tener mayores herramientas, buscar trascender nuestro "entorno existencial", ligarnos a los movimientos sociales revolucionarios y explorar nuevas formas de ser, teniendo cuidado de discernir entre el conocimiento de lo concreto y el engaño, la ilusión, la falsa conciencia, la ideología.

CAPÍTULO 6

LA ESCUELA DE MURALISMO SIQUEIROS.

La descolonización realmente es creación de hombres nuevos. Pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural: la "cosa" colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera (Fanon, 1983:17)

Fig. 8 El arte con el pueblo.

LA ESCUELA DE MURALISMO SIQUEIROS.

A continuación relato como inicio mi trabajo de campo, doy una descripción sencilla de la región y su historia; planteo como el calendario gregoriano y por lo tanto la cultura judeo-cristiana se impone sobre la cosmovisión Otomí; describo de manera breve la irrupción del capitalismo y la tecnología que junto con la Revolución Mexicana genera cambios que dan origen a la cultura mestiza o mexicana actual y finalmente describo algunos movimientos sociales y culturales alternativos, doy el ejemplo de la formación de la escuela de muralismo Siqueiros y narro la trayectoria artística de Janet Calderón, una mujer que se va formando en la medida en que participa en actividades políticas y culturales, para finalmente plantear algunas ideas sobre los códigos narrativos institucionalizados y la irrupción de nuevas narrativas, que necesariamente son procesos creativos e innovadores.

Este capítulo la reflexión está emplazada en México como país pero también como alegoría de un complejo proceso social desde el cual pensamos el sistema mundo, retomando a Jameson:

La alegoría nacional es un instrumento conceptual para comprender nuestro nuevo estar-en-el-mundo. En lo sucesivo puede pensarse que como mínimo es uno de los referentes o niveles alegóricos fundamentales de todo pensamiento histórico abstracto significativo; una hipótesis fundamental plantearía el principio de que todo pensamiento en la actualidad es también, sea lo que sea por otra parte, un intento de pensar el sistema mundial como tal. (Jameson, 1995: 24)

BREVE REVISIÓN HISTÓRICA

Fig. 9 Los Frailes

Es por el año de 2010 que inicié mi trabajo de exploración sobre la cultura en el Valle del Mezquital, mi madre es originaria del pueblo de Poxindeje de Morelos, Hidalgo y ahí fue donde me establecí, mis primeros trabajos fueron entrevistas a los adultos mayores, en ese entonces, el coordinador del grupo era el señor Marco Antonio Pérez Sarmiento originario de Poxindeje y fue él quien de manera entusiasta aceptó el proyecto que le propuse, de hacer reportajes de fotografía y video para dejar registro de las actividades culturales y rescatar la historia del pueblo, eso me abrió las puertas a más personajes como Pedro Clara y el profesor Augusto Pérez, gente interesada también en la historia, En la medida en que nos reunimos para comentar el proyecto de desarrollar entrevistas, los integrantes del grupo iban integrando otros relatos, y así se fue tejiendo la historia de Poxindeje y la del Valle del Mezquital. Es importante resaltar que los pueblos originarios de esta región son de origen Otomí, por lo cual, a continuación doy algunos datos históricos y mi interpretación.

A mi modo de ver, por lo semidesértico de la región, los otomíes se adaptaron a vivir de una manera sencilla, no dejaron grandes centros ceremoniales o códices como el caso de los aztecas, su legado más importante es la lengua que por esta región actualmente se le llama *hñähñü*. Con la llegada de los españoles que venían con indígenas y mestizos, parte de la etnia fue sometida y otra parte huyó para las

montañas, es así que desde la época colonial, hasta antes de 1910 se irá construyendo un sistema de explotación en donde encontramos diferentes estratos sociales, en la cúspide los gobernantes hispanos y criollos, el clero, hacendados y los dueños de minas; más abajo, los comerciantes, arrieros y trabajadores con algún oficio y hasta el fondo los pueblos originarios.

En la actualidad, la identidad del Valle del Mezquital son sus conventos, iglesias y las miles de pequeñas capillas (unas a punto de colapsar), son símbolo del dominio español, en donde tuvo un papel central la congregación religiosa de los agustinos, el catolicismo quedó como la marca profunda, base de la cultura actual de esta región, un catolicismo muy particular por la forma en que fue adaptado por los habitantes de estas tierras. De los otomíes antiguos sólo quedan relatos que oscilan entre la realidad y la fantasía y seguramente la lengua *hñāhñū* que se habla ya es una mezcla, por la interacción que ha tenido con la lengua castellana. La cultura regional que yo llamaría mestiza es sin duda, muy rica principalmente su variada comida, su artesanía y tradiciones religiosas y será con la llegada de los ferrocarriles y las aguas negras a finales del Porfiriato, pero principalmente con la irrupción de la Revolución Mexicana que los pequeños pueblos analfabetos y que tenían una economía básica entran a la dinámica capitalista, veamos el caso de Poxindeje.

POXINDEJE

Fig. 10 La pequeña Grecia

Poxindeje, es un pueblo cercano a Actopan y que por el año de 1920, sólo estaba constituido, por unas

cuantas familias, con una economía de subsistencia básica, el poco excedente, de lo que producían los campesinos, lo iban a vender a Actopan, un centro de poder económico, administrativo y religioso.

Con la Revolución Mexicana, un hecho de gran relevancia para la región del Valle del Mezquital, es inaugurada por el presidente Plutarco Elías Calles la Escuela Regional Campesina el "Mexe" en el año de 1926. Para los hijos de los campesinos su única posibilidad de salir adelante era estudiar en esta institución y así fue que gran cantidad de hijos de campesinos se convirtieron en maestros y líderes de las comunidades en donde trabajaban.

Al buscar información para comprender la historia de esta región me doy cuenta que, por un lado, están los estudios académicos, poco difundidos y por el otro las expresiones artísticas que son relatos más sencillos de asimilar y difundir y por lo tanto tienen mayor impacto, como es el caso de la novela que lleva por título "La nube estéril" escrita por Antonio Rodríguez y publicada en el año de 1952. Otro tipo de relatos son las micro-historias orales, que se cuentan en los pueblos, entre las familias, entre amigos, son historias de traiciones, asesinatos, robos de tierra, abusos de los caciques; son historias dolorosas, donde persisten rencores y viejos conflictos que no se pueden comentar abiertamente. Esta microhistoria es la memoria profunda que sigue influyendo y seguramente en cada pueblo tiene lo que llamaría yo, un inconsciente colectivo, que como decíamos, está presente pero, que no puede expresarse abiertamente. Dicho alegóricamente, hay herederos de los sacrificados y de los sacrificadores, posiblemente de ahí la fuerza de la iglesia que lava culpas y da consuelos, para aceptar el presente.

Finalmente los relatos que más se difunden, son los que no reviven conflictos añejos y que le dan identidad al pueblo, son las hazañas colectivas en donde se narran los logros, como por ejemplo los de Poxindeje están orgullosos de sus escuelas, a continuación de manera breve la historia de las instituciones de este pueblo.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROCESO CULTURAL

Fig. 11 Encuentro de muralismo

Dicen que el primer maestro fue el campesino J. Isabel Barrera Clara que, daba clases en una escuelita de palma (posiblemente antes de 1930), es importante resaltar que el nombre de don Isabel es el único que se ha establecido a un edificio público en Poxindeje (Biblioteca Pública establecida en 1990). Después de la escuela rudimentaria de don Isabel, llegaron las instituciones educativas oficiales y se recuerda al profesor Eligio Cano Cervantes (1932) como el primer profesional en la educación básica, para 1936 sólo se podía cursar hasta el 4 grado de educación básica y es hasta 1955 que se construye un edificio para albergar a la escuela primaria "Pensador Mexicano" y se puedan cursar todos los grados, para 1968 se crea la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano, muchos jóvenes de otras comunidades tienen gratos recuerdos de cuando estudiaron en Poxindeje, es la época de oro de los que algunos llaman "La pequeña Grecia", finalmente en 1996, se establecerá el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Hidalgo, que es el que ahora tiene mayor presencia en este pueblo.

Con el establecimiento de las nuevas instituciones educativas en Poxindeje y seguramente en todo el Valle del Mezquital, el castellano se impone y se denigra la cultura otomí.

En esta región sucede lo que Fanon describe: "El indígena es declarado impermeable a la ética; ausencia de valores, pero también negación de los valores. Es, nos atrevemos a decirlo, el enemigo de los valores. En este sentido es el mal absoluto. Elemento corrosivo, destructor de todo lo que está cerca, elemento deformador, capaz de desfigurar todo lo que se refiere a la estética o a la moral, depositario de fuerzas maléficas, instrumento inconsciente e irrecuperable de fuerzas ciegas (Fanon,1983:20)." Una cruda descripción de la ideología racista que discrimina y segrega a la cultura originaria. Ante este avasallante proceso sólo las regiones alejadas de los centros de poder conservan algo de la lengua y las prácticas originarias. Con la nueva educación, el mestizaje será lo preponderante y las costumbres y cultura indígena se irán convirtiendo en parte del "folclor", en la imagen idealizada del indio, que se expresa en la nueva cultura nacionalista principalmente en la época del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940).

En cada pueblo del Valle del Mezquital, por tradición se tiene una gran fiesta o dos al año, los ciclos de fiestas patronales van marcando el paso del reloj ideológico que, por costumbre todos los pueblos tienen, es así que los rituales católicos se fortalecen; el comercio de todo tipo de productos cobra auge pero por sobre todo mucha cerveza. No puede haber fiesta si no hay: misas, baile, rayuela, pulque, peleas de gallos, banda, juegos mecánicos, venta de antojitos, cohetes y al final el castillo, entre otras cosas. No falta al final de cada fiesta saber de algún pleito, algún robo, un asesinato, en fin, aquí lo religioso y lo profano se juntan. Es

así que tenemos fiestas casi todo el año, no sólo en el Valle del Mezquital, en todo México, quizá en toda Hispanoamérica.

Con la llegada del ferrocarril de las aguas negras, del autobús, la radio, la televisión, el tractor entre otras cosas, el trabajo de peón se hizo menos necesario y los jóvenes campesinos salieron en busca de mejores oportunidades y principalmente migraron para Estados Unidos de Norte América, algunos se quedaron, los menos regresaron con otras costumbres, otras ideas, otra cultura, pero sin embargo la cultura dominante en el Valle del Mezquital dominada por los medios de comunicación, a mi modo de ver, sigue siendo una cultura predominantemente machista, que se puede apreciar por los estereotipos que los "ídolos musicales" del momento promueven, basta escuchar los narco-corridos. La industria de la cultura va domesticando el "gusto" desde la niñez, aunque la cuestión es más compleja, porque también hay un mestizaje con la cultura marginal o suburbana y es así que la música en inglés, la japonesa, el llamado rock mexicano, los sonideros, el ska y las nuevas corrientes musicales se van alternando con la música de banda, los huapangos y la música tradicional.

En el fondo la cultura dominante del Valle del Mezquital es la continuidad de cultura machista que tiene su origen en la vieja canción ranchera, que se difundió con la llegada de la radio desde 1920 y posteriormente con el cine y la televisión. El macho mexicano, es el clásico charro hecho héroe nacional en los años de 1950, en la actualidad, ya lo encontramos modernizado, y es la aspiración máxima del joven de provincia y de algunos ciudadanos: mujeriego, borracho, parrandero, despilfarrador y bravucón. Hay grandes bandas de música que con su letra incrustan en la mente de la población la ideología que bien conviene a quienes promueven un estilo de vida, ligado al sistema de consumo capitalista, cultura de masas, que muchos

estratos sociales ha provocado y sigue provocando, por la irresponsabilidad paterna, el alcoholismo, la drogadicción y la falta de conciencia ecológica.

MOVIMIENTOS CULTURALES ALTERNATIVOS

Fig. 12 Arte y Cultura Otomí

En Valle del Mezquital, también tiene la influencia de culturas alternativas que retoman y resaltan a las viejas culturas originarias y en especial la Otomí, son nuevas formas de expresión que cobran fuerza a partir de 1994, cuando el EZLN pone al centro la cuestión de la autonomía indígena. Algunas de estas actividades alternativas, son impulsadas por profesores del Mexe. Una propuesta que hay que resaltar son los festivales de ARCO o "Arte y Cultura Otomí" organizadas por el profesor Jesús Hernández Moreno de la comunidad del Dextho, en el Municipio de San Salvador. ARCO es un encuentro cultural que tiene como fundamento el rescate de la lengua Otomí, pero que reúne a artistas independientes y promotores de la cultura, en estos eventos no puede faltar el pulque, la artesanía y el arte gastronómico de la región, aquí, florecen todas las artes.

Otro evento relevante reciente es "Fiesta para el Mezquital" que va en su décima edición (octubre 2021), una propuesta diferente, bien planificada con eventos profesionales y talleres para niños y jóvenes, que busca fortalecer lo mejor de la cultura de las comunidades y traer artistas nacionales e internacional de gran calidad. Esta propuesta es impulsada por una Asociación Civil que se llama Nuhusehe, Educación y Desarrollo, encabezada por Rodrigo e Isaac Escamilla Sandoval, Jade Zerón y Serafín E. Escamilla, entre otros y es en el año de 2007 que tenemos la primera edición de "Fiesta para el Mezquital".

Fig. 13 Alternativa Cultural.

Jolgorio es un evento reciente, realizado en Actopan (2019) un festival artístico promovido por *la cuarta transformación* con recursos federales, que ya no se le dio continuidad, pero la propuesta fue muy buena, pues se inició con un diagnóstico, la formación de una base de datos de artistas de todas las disciplinas, una planeación e implementación de los eventos culturales, un trabajo muy profesional.

En el próximo apartado nos vamos a aproximar a un fenómeno único en la región, que es el establecimiento de la Escuela de Muralismo Siqueiros en Poxindeje, un proyecto encabezado por el profesor Jesús Rodríguez Arévalo.

EL ENCUENTRO

Fig. 14 El muralismo en San Salvador

En el marco de “Fiesta para el Mezquiteal” llega a Poxindeje por el año 2014 el muralista Jesús Rodríguez Arévalo, para realizar un mural en la escuela primaria “Pensador Mexicano” en ese entonces era director el profesor Humberto Moctezuma Barrera. Desde el año 2012 el muralista Jesús Rodríguez, docente de pintura mural en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien fue alumno del maestro Silverio Saiz Zorrilla (1992) un gran promotor del muralismo comunitario, se ha propuesto conformar una comunidad de muralistas que tenga como fundamento el trabajo conjunto con las comunidades. El año 2015 el profesor Jesús es invitado a trabajar en un proyecto colectivo de muralismo en la colonia Morelos, municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, la idea es hacer una “galería a cielo abierto”. Es en este encuentro donde converge el Movimiento Internacional de Muralistas Ítalo Grassi, que viene de Argentina y el movimiento de muralismo nacional mexicano. El proyecto tiene éxito y participan cerca de 140 artistas de 22 países y la colonia Morelos se convierte en la primera galería a cielo abierto.

Para el año 2017 el maestro Jesús, concluye sus actividades en la colonia Morelos y regresa a realizar más murales a la primaria de Poxindeje, con la suerte de que se conforma un grupo de apoyo ciudadano, para formar la Escuela de Muralismo Siqueiros en esta localidad, en ese entonces es delegado el biólogo Magdaleno Cervantes, que se convierte en un personaje clave para que se concrete

el proyecto. El 4 de septiembre de 2017 en la asamblea del pueblo la comunidad aprueba que se instale la escuela de muralismo en Poxindeje.

La escuela se instala en un edificio propiedad de la comunidad y el equipo del profesor Jesús procede a limpiar y a instalar una cocina, una galería, un taller y cuartos para alojar a los muralistas y a partir de 2001 a la fecha (2022) se llevan a cabo talleres que imparten maestros muralistas profesionales y se van formando la primera generación de alumnos, un personaje destacado, alumna de la primera generación, va a ser la muralista Janet Calderón, en el próximo apartado describiremos su trayectoria.

Fig. 15 Un reconocimiento a la perseverancia

JANET CALDERÓN

*El arte es lo que resiste: resiste a la muerte,
a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza.*

Deleuze

Fig. 16 Arte y conciencia, Viridiana y Janet.

JANET CALDERÓN

Janet Calderón desde muy joven se interesó por la pintura y realizó diferentes exposiciones de su obra en Coyotepec, Estado de México, fue así que su trabajo fue difundido. En el año de 2014 pintó su primer mural en esta misma localidad. Para el año 2016 participa en un encuentro en la biblioteca "Efrén Rebolledo", ubicada en la ciudad de Actopan, Hidalgo, y es en este lugar donde conoce al maestro Jesús Rodríguez Arévalo y se integra a su equipo de trabajo. Cuando en 2017 se instala la escuela de muralismo Siqueiros en Poxindeje, Janet será la responsable de coordinar los encuentros de muralismo que se realizan, colaborando en la conformación de una red de muralistas a nivel nacional e internacional.

Comenta Janet que la escuela Siqueiros lleva un proceso de enseñanza-aprendizaje muy particular, pues los alumnos aprenden en los talleres que se imparten pero, principalmente en la realización de los murales en los pueblos que lo solicitan, la idea central es convivir con los pobladores, aprender de ellos, dialogar y en conjunto ir haciendo el proyecto y maqueta, por lo general los pobladores proponen plasmar la historia del pueblo, sus costumbres, representar su flora y la fauna del lugar y los muralistas aportan la composición de la obra, el estilo y las técnicas de acuerdo a las circunstancias del lugar.

Uno de los proyectos relevantes fue realizado durante el periodo en que la profesora América Juárez García fue presidenta municipal del municipio de San Salvador (2016-2020), en donde se realizaron 24 murales realizados por muralistas nacionales e internacionales.

Es importante resaltar que Janet Calderón tiene una faceta de participación social, pues ha tenido varias experiencias, entre otras, su actividad como

observadora en el pueblo de Polo en Chiapas en el año de 1997 cuando fue la masacre de Acteal, en donde impartió talleres de arte-terapia para los niños de la comunidad; también realizó un mural en la escuela normal rural de Tenería, ese mural lleva por título "La guerra del buitre"; otro mural lo realizó en la escuela rural de Mactumactzá, Chiapas y posteriormente participó en el primer encuentro internacional de mujeres en el "caracol" de Morelia Chiapas, territorio controlado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para el año 2016 es invitada a un encuentro internacional de muralistas en Argentina y Colombia.

Uno de sus últimos murales (2022) lo realizó en una escuela llamada 20 de noviembre ubicada en la colonia de San Antonio Tepa en el Municipio de Francisco I Madero, en este mural decide indagar qué mujeres relevantes participaron en la Revolución Mexicana, le interesa mucho que las mujeres sean reconocidas por su trabajo, ya sea en el campo de batalla o como soldaderas y es así que en el mural se encuentra representada Carmen Serdán Alatríste, Dolores Sánchez Domínguez y Petra Herrera Jiménez.

Janet se ido formando en dos campos que están entrelazados, por un lado participando en los movimientos sociales de gran relevancia nacional y por el otro como artista, esto le ha permitido trabajar en dos sentidos: uno es el desarrollo de su conciencia política y otro el desarrollo de su capacidad técnica y dependiendo el contexto sus propuestas buscan denunciar las injusticias sociales, principalmente en contra de las mujeres.

CÓDIGOS INSTITUCIONALES Y NUEVAS NARRATIVAS

Los seres humanos, estamos constituidos de experiencias concretas y en gran parte de narrativas o historias que nos cuentan otros, estas historias las recibimos primero al interior de la familia, paralelamente de las industrias de la cultura que a través de la radio, la televisión y actualmente Internet, nos cuentan por medio de canciones, películas, noticias, etc., historias, unas basadas en hechos reales y otras en fantasías, que por lo general las tomamos como verdaderas. Este conjunto de narrativas van conformando nuestra visión del mundo que tarde o temprano la vamos a cuestionar cuando escuchamos otro tipo de relatos que contradicen la visión que teníamos. En el caso Janet el movimiento zapatista la lleva a viajar a Chiapas y vivir una dramática experiencia que la transforma y desde entonces redefine su vida y va encontrándose con otros movimientos sociales como el movimiento feminismo que se radicaliza a nivel mundial en los años 1920, 1921 y paralelamente el muralismo de la corriente de David Alfaro Siqueiros, una tradición ligada a la búsqueda de la transformación social.

Janet como muralista cuando tiene que realizar un mural, que en el fondo es una narrativa gráfica, tiene que indagar los relatos históricos que, en el fondo son códigos institucionales, como por ejemplo las historias de los héroes de la Revolución Mexicana difundidos por los historiadores nacionalistas que idealizan y construyen símbolos como los de Zapata y Villa, claro que también hay historiadores que pertenecen a otras instituciones marginales o alternativas que plantean otra perspectiva.

Janet sería parte de una institución alternativa (la escuela de Muralismo Siqueiros) que en el fondo tiene que dialogar con los pobladores, los delegados, los

maestros y funcionarios que pagan y ofrecen las condiciones necesarias para realizar un mural.

Las narrativas de los murales tienen más que ver con lo que hace la literatura, construir relatos imaginarios, metafóricos, para provocar principalmente: emociones, sentimientos y paralelamente proponer una posición política ante los hechos pasados y presentes.

En conclusión podríamos decir que cada institución tiene sus narraciones oficiales que son códigos instituidos e instituyentes, es decir un conjunto de símbolos, que representan una historia y que impactan en rituales religiosos o actos cívicos, que buscan constituir o reproducir la identidad, en este caso del mexicano, del hidalguense, del ciudadano. Los relatos tienen que engrandecer al pueblo, al Estado al que se pertenece; a la nación o a la iglesia del que se es miembro, o también al grupo y clase social que puede aspirar a vivir de determinada manera, como lo propone la cultura de masas creada por las industrias culturales.

Ante lo instituido y dominante surgen los movimientos contestatarios que rompen con las narrativas oficiales, o las reinterpretan, pero es necesario plantear que de ellas parten para, construir otros mundos posible, es la dialéctica entre el código instituido y la reestructuración que los artistas hacen de él y aquí es donde los procesos creativos surgen, se generan otros códigos, otros estilos, otras narrativas. Hay diferentes dimensiones que están entrelazadas y que tienen que ver con el desarrollo creativo: la dimensión existencial, la dimensión colectiva, la dimensión de los movimientos sociales, locales, nacionales e internacionales.

CONCLUSIONES

Fig. 17 Movimiento Cultural Internacional

CONCLUSIONES

Es extraordinario como la percepción de cada ser vivo está determinada por su cuerpo y las necesidades básicas para su sobrevivencia. La vida en sí, es inteligencia expresada en todos los seres vivientes y quizá más allá de lo vivo, es decir, del movimiento de la energía y la materia, hay una inteligencia universal. Cada ser vivo tiene un código, una memoria con la cual se reproduce, pero que no está fija, sino que evoluciona de acuerdo a las circunstancias y se reconstituye, se codifica para nuevamente reproducirse perfeccionando el cuerpo y por lo tanto, el sistema de percepción.

El ser humano es un animal que piensa, que imagina y que ha modificado su entorno de una manera acelerada. Esto lo obliga a recrear el sistema tecnológico de manera intensa, enfrentándose a los cambios que él mismo ha provocado, su sistema de percepción está dado por una combinación de experiencias directas y

por herencia de las generaciones pasadas codificadas en relatos de diferente índole: mitos, cuentos, leyendas, canciones, poemas, narrativas científicas, etc.

En la actualidad las instituciones, han desarrollado técnicas para conformar a cada sujeto de acuerdo a una intencionalidad planificada y así conformar su subjetividad, su identidad, la imagen de sí y el mundo, es decir su Sistema de Interpretación. Paralelamente la lucha por el control de estas instituciones genera toda una serie de contradicciones y por lo tanto surgen nuevas narrativas que contradicen a las instituciones dominantes.

La maquinaria o el sistema mundo está conformado por códigos, uno de los principales es el lenguaje hablado y escrito, una tecnología desarrollada colectivamente, el lenguaje tanto sonoro, como el escrito, tienen múltiples variantes. En el caso de México el lenguaje castellano es el dominante, debido a la colonización europea que se dio tras la caída de Tenochtitlan en el año de 1521 y que destruyó las culturas originarias, quedando en la actualidad sólo fragmentos que, los científicos sociales intentan reconstruir y que los movimientos alternativos han retomado para conformar nuevas interpretaciones o cosmovisiones, que se oponen a el eurocentrismo.

La lengua sólo es una parte del sistema dominante, otro código muy importante es el calendario gregoriano que impone el ritmo del trabajo, la fiesta y los rituales. Un código, por un lado, basado en los datos científicos sobre el movimiento del sol y los planetas y por otro lado, ligado al sistema ideológico impuesto por la Iglesia Católica.

La base de todo código es el signo y hay diferentes tipos de signos de acuerdo al tipo de asociación que el usuario haga de estos, es así que tenemos señales, indicadores e índices que pueden ser estímulos visuales, sonoros, táctiles,

gustativos u olores que nos hacen relacionar "algo presente" con otro algo ubicado en el mismo espacio o que está cercano ya sea en lugar o tiempo. Signos que nos hacen recordar algo por su parecido, por su similitud y a ellos les llamamos "iconos" y los más interesantes son los signos llamados símbolos que son invenciones humanas, relativamente arbitrarias y hay símbolos sencillos como el nombre que le damos a una cosa y símbolos complejos, ligados a sistemas ideológicos, que están constituidos por una serie de relatos, una serie de rituales, por una serie de imágenes, que producen no sólo asociaciones, sino provocan atracción o repulsión, generan emociones, sentimientos o estados de ánimo colectivo, por ejemplo los rituales que se dan el día 12 de diciembre, en la basílica de Guadalupe.

Junto con el lenguaje hablado y escrito existen muchos más sistemas de signos gráficos y de otra índole, que conforman la cultura, vivimos en un tejido complejo y aprendemos gran cantidad de códigos que nos permiten actuar en este entorno social.

La naturaleza del signo también la podemos estudiar por el impacto que tiene en alguno de nuestros sentidos, es así que podemos hablar de la dimensión sonora, la dimensión visual, la dimensión táctil, la dimensión olfativa y la dimensión gustativa. Cada dimensión es un universo pues por un lado está la naturaleza del estímulo como por ejemplo: el sonido, la música, los ruidos que tiene que ver con las vibraciones que afectan a nuestro oído y así la energía impacta a cada uno de nuestros sentidos de manera diferente.

Para entender el fenómeno de la percepción, tenemos que ir tejiendo y construyendo el "mapa" teórico, por medio del estudio de las diferentes disciplinas, que nos aportan sus conocimiento desde una perspectiva y paralelamente hay que ir construyendo una visión más compleja, puesto que la percepción es un fenómeno

complejo, es así que el ser humano, hay que entenderlo como un ser histórico, ubicarlo en el tiempo y el espacio. La percepción que tiene el ser sobre su entorno, está dada por múltiples factores como lo son la edad, el sexo, la clase social, las creencias religiosas, etc.

El entorno existencial, es un todo, en permanente movimiento que provoca que el Sistema de Interpretación o Cosmovisión se vaya modificando primero cuantitativamente y posteriormente cualitativamente, es decir, las pequeñas experiencias al irse acumulando generan cambios cualitativos o revoluciones mentales. Algo importante a destacar es que el fenómeno de la percepción es por un lado individual y por el otro social, es decir, las corrientes de pensamiento y los movimientos sociales como el feminismo, van constituyendo nuevas generaciones de seres humanos, en este caso de mujeres, que gracias al contexto, logran ampliar su visión del mundo.

Todo mi trabajo teórico y de campo, me llevó a centrar mi análisis en las narrativas institucionales y sus transformaciones que se plasman en una serie de murales, realizados por la Escuela de Muralismo Siqueiros.

El movimiento muralista mexicano que se desarrolla después de 1920 con el apoyo de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, ha influido en diferentes generaciones de artistas, como es el caso del maestro Jesús Rodríguez Arévalo y de Janet Calderón, que son el núcleo que sostiene una red de muralistas a nivel local (Poxindeje de Morelos, Hidalgo) nacional e internacional. El caso de Janet Calderón me sirve como modelo para poder entender, cómo el artista tiene una trayectoria que lo va llevando al encuentro de otros artistas con diferente desarrollo técnico y capacidad para desarrollar narrativas gráficas. El aprendizaje

es colectivo y Janet en este caso fue aprendiendo y la llevó a crear su estilo actual (2022) y método de trabajo.

Finalmente la hipótesis central de este trabajo de investigación es la siguiente: Cada institución genera una serie de narrativas, ligadas a símbolos y rituales que la sostienen, para ello como en todo código, se imponen una serie de normas y castigos para los usuarios o miembros de estas instituciones, por ejemplo, los relatos históricos que se enseñan a los niños en la educación primaria, los héroes que se veneran por medio de las actividades llamadas "cívicas". Lo mismo sucede con otras instituciones y el caso más representativo es el de la iglesia católica, que por medio del catecismo, va conformando la cosmovisión de los infantes, con sus respectivos castigos por lo general psicológicos (el miedo y el terror), pero también con sus premios, por ser niños buenos, que se merecen la bendición del padre, que es el representante de Dios. Otro caso es la empresa privada que también tiene su ideología, sus símbolos y sus modelos o personajes a los que hay que imitar, en fin, estamos constituidos de narrativas que le dan sentido a nuestra existencia, son un tipo de código que se sostiene o cambia de acuerdo al poder que la institución tiene.

Finalmente hay una dialéctica entre lo instituido y el cambio, surgen contradicciones dentro de las instituciones o los cambios externos las obligan a transformarse. Cada generación aprende de las anteriores, pero, también innova y busca construir su identidad transformando las narrativas, interpretando el mundo por medio de otros parámetros y en ello va lo que llamamos creatividad o innovación.

BIBLIOGRAFÍA

Cataneda Carlos, *"Las enseñanzas de Don Juan"*. Editorial FCE. Edición 1974.

Barthes, Roland, *El susurro del lenguaje, Más allá de la palabra y la escritura*, Barcelona Paidós, 1994.

David Lynch, *Atrapa al pez dorado*, Reservoir book, 2006.

Sam Colop, *Popol Wuj*, F&G Editores, Guatemala, 2012.

Franco Berardi Bifo, *Generación post Alfa, Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*. México: Bajo Tierra ediciones, 2008.

Sigmund Freud,, *el malestar en la cultura*, Greenbook editores, 2020.

Jameson, Fredric, *La estética geopolítica, cine y espacio en el sistema mundial*, Barcelona: Paidós, 1995

Mirzoeff Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona: Paidos, 2003.

Xavier, Ismail, *El discurso cinematográfico, la opacidad y la transparencia*, Buenos Aires: Manantial, 2008.

Infografía:

<https://www.revista.unam.mx/2018v19n3/la-naturaleza-de-la-luz/>

