

14
24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
" ARAGON "

LA ESCULTURA PREHISPANICA MEXICA: UN
EJEMPLO DEL ARTE COMO MEDIO Y MENSAJE
CUYO CARACTER ES IMPERECEDERO

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN PERIODISMO Y
COMUNICACION COLECTIVA
P R E S E N T A :
SANCHEZ DETTMER ANA LAURA

MAESTRO ASESOR: LIC, MOISES CHAVEZ GUZMAN

MEXICO, D. F.

1990

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

INTRODUCCION	I
I. LA NATURALEZA DEL ARTE	1
1.1. Definición. Estética y Belleza en el Arte	2
1.2. La Concepción Clásica del Arte	10
1.3. Arte y Cultura: El Arte como Reflejo de la Realidad ..	13
1.4. Arte y Sociedad	19
II. LA CIENCIA DE LA COMUNICACION	24
2.1. Comunicación. Definición y Elementos	25
2.2. ¿Qué es un Medio de Comunicación?	32
2.3. Semiótica y Comunicación	37
2.4. Comunicación, Cultura y Sociedad	42
III. ARTE Y COMUNICACION	50
3.1. El Arte: UN Medio de Comunicación	51
3.2. Semiótica del Arte: El Texto Artístico	57
3.3. El Mensaje Artístico	61
3.4. El Arte: Un Medio de Comunicación Social	65
IV. ESCULTURA PREHISPANICA MEXICA: UN EJEMPLO DEL ARTE COMO MEDIO DE COMUNICACION	68
4.1. Esbozo de la situación social, política y económica del pueblo mexica durante el periodo de su imperio	69
4.2. El Hombre y el Universo en el Pensamiento Náhuatl ...	77
4.3. La Función del Arte entre el pueblo Mexica	82
4.4. La Escultura Mexica: Símbolo del Pensamiento Náhuatl. 88	
4.5. La Escultura Mexica: Un Texto Imperecedero	99
CONCLUSION	102
BIBLIOGRAFIA	105

INTRODUCCION

La comunicación es un proceso fundamental para el desarrollo de una sociedad y de la cultura en general. Constituye la esencia del hombre.

Su valor es pues tan considerado, que hasta la Universidad ha dedicado un área de estudio especial para ella y le ha llamado Ciencia. No obstante, en nuestros días, la teoría se ha encasillado en el estudio de los medios de difusión masiva en un primer plano. Tal situación conduce a pensar que el término Comunicación puede ser reducido a "mas-media", lo cual resulta -- alarmante.

Si es así, ¿qué ocurre entonces con la gama de actividades humanas relacionadas íntimamente con la acción de comunicar? -- Una de éstas es el arte. El inauditamente ignorado por los --- teóricos conservadores, por los idealistas universitarios y hasta por los mismos medios, que si bien es cierto, de los tres mencionados, son ellos quienes más lo han empleado en su diaria tarea.

El arte en general, constituye una de las características humanas por vía de la cual, los hombres no sólo COMUNICAN su -- forma de comprender al mundo, sino además aseguran su permanencia en él.

Entendido como Medio de Comunicación, el arte a su vez, emplea otro medio: La Obra de Arte. Es en ella en la que se plasma una forma de pensamiento y en general, la síntesis de una -- cultura en alguno de sus aspectos, este hecho, la convierte en un medio que es al mismo tiempo mensaje. Medio y Mensaje que al final, trasladan al hombre como especie, por los límites de todos los tiempos.

Para develar, al menos en un ligero extremo, la naturaleza de eso que todos llamamos Comunicación, me propongo relacionar esta área con la forma más elevada, que a mi parecer, tienen los hombres de transmitir mensajes: El Arte.

¿Por qué Arte Prehispánico?

El Arte es un medio de comunicación imperecedero. Su mensaje posee la virtud de sobrevivir al paso del tiempo, aún cuando se hable de civilizaciones diferentes y lejanas entre sí.

A partir de la aparición de los críticos de arte, esta actividad ha sido mal interpretada, pues se han tomado los patrones del llamado "arte clásico" para calificar a "las otras" formas de producir creaciones hasta caer en su incomprensión.

Para mí, el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, ha sido creado con una intención, al menos de principio: transmitir el espíritu de una época a la sensibilidad de todos sus posibles espectadores.

Sobre arte prehispánico se han realizado gran número de estudios, la mayoría por extranjeros, a quienes el asombro y lo inexplicable (al menos científicamente), de lo que enfrentan los ha hecho "fantasear" a veces hasta el extremo. (1)

Las "piedras" prehispánicas han sido siempre motivo de mi admiración, pero a partir de estudios recientes realizados por Rubén Bonifaz Nuño, se ha despertado mi interés en hablar de -- ellas. Verdad o nueva fantasía, el autor abre un camino que nos remite a las piedras mismas, entregándolas a nuestras manos y obligándonos al acercamiento.

1. Ver Bonifaz Nuño, R. Imagen de Tláloc, pp. 7 - 27.

Al aproximarnos a las piezas escultóricas mexicas, enfrentamos un arte que buscó la trascendencia más allá de los límites humanos. Contemplar las piezas del arte mexica, es explorar --- también sobre el concepto COMUNICACION en su más amplio sentido.

La trascendencia fue entendida por estos pueblos como rebasar al Ser Individual y sobre todo, Mortal que es cada hombre, para hacer parte de su conciencia a la esencia cósmica e inmortal que todos poseemos.

Quizás una de las expresiones plásticas más representativas de dicha conciencia, lo es la escultura de la región mexicana. En cada una de sus piezas se tallaron símbolos del pensamiento de esta civilización y dicha concepción fue especialmente cosmológica.

Además, la cultura mexicana fue la última de las civilizaciones que existieron hasta antes de la llegada de los españoles. El alto grado de desarrollo alcanzado por este pueblo quedó grabado en todas las áreas que fueron objeto de su atención, pero muy especialmente, en su arte monumental.

Esta escultórica es representativa de toda una época, pues en sus símbolos se talló la síntesis del pensamiento náhuatl, al cual es necesario aproximarnos y presenciar así, la evidencia de una grandeza que no ha muerto y que es nuestra.

En nuestros días, existe un investigador cuya inquietud es encontrar los Universales en Comunicación, me refiero a Carl Sagan.

Para este científico, lo importante es hacer una selección de aquéllo sobre la tierra que pueda dar fe, a otras inteligencias del espacio exterior, de nuestra presencia viva en este pequeño punto del inmenso universo. Sagan dirige su atención, --- entre otras cosas, al arte en una de sus manifestaciones: la -- música.

¿Será posible que algún día el Planeta Tierra grite su --- existencia al universo mediante estas "piedras" prehispánicas? -

Después de todo, fueron hechas para la interpretación a través de la profunda reflexión. Es posible que si "alguien" las encontrase allá, en el cosmos, no comprendería cabalmente su significado, (este es un misterio difícil de descubrir para nosotros mismos), pero tal ser, no dudaría de la existencia de otros seres inteligentes capaces de comunicarse.

MARCO TEORICO

Para la elaboración de esta tesis me he servido de cinco - hilos conductores. Cada uno de ellos con conceptos reveladores para emprender el proyecto de estudiar a la Comunicación de otra forma a la propuesta por las teorías tradicionales.

En materia de Comunicación existe un autor y con él su --- obra: Alan Paul, "El Sitio de Macondo y el Eje Toronto-Buenos _ Aires".

Alan Paul no intenta dar conceptos ni recetas hechas, su - libro es más bien punta de lanza hacia la concientización de - la importancia de los medios masivos y el compromiso de quienes los poseen. Su interés , y también su aportación, es la distinción que hace de dos clases de mundos: el lineal y el acústico, este último de especial importancia por gozar de una percepción polidimensional.

El autor ubica su teoría en América Latina vista a tra-- vés de las obras de dos grandes sudamericanos: Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez. Lo que propone es salvar a los "mundos acústicos" del ataque de la linealidad sin por ello descartar el desarrollo tecnológico alcanzado por los pueblos lineales. La - mayor esperanza del autor es que el mundo alcance la llamada -- Aldea Global.

Para introducirnos al campo del Arte existe otro autor: -- Martin Heidegger, quien en su libro "Arte y Poesía", propone a la obra de arte como un vehículo transportador de un mensaje, - el cual no es otro sino el "Ser de Confianza" de las cosas.

La poesía es entendida por el autor como la sublime tarea de decir la verdad, y el arte pone en obra la verdad cuando con sigue insertar al espectador en ese espacio ahora abierto por - la obra.

Si entendemos por Verdad al diario vivir, cargado de símbolos y signos en constante contacto con nosotros, entonces podremos entender qué clase de Verdad nos entrega el arte. Y para hablar de símbolos y signos he cedido la palabra a Umberto Eco.

No es objetivo de esta tesis un estudio pormenorizado de la Semiótica sino más bien, emplear algunos de los conceptos más --- importantes proporcionados por esta, todavía discutida ciencia, - para una aproximación más firme a la Comunicación y al Arte.

Debo añadir, además, que considero a la Semiótica una veta - aún insuficientemente explotada por los investigadores en comuni- cación. Uno de los problemas más difíciles, fue el encontrar por lo menos una obra publicada por un "Comunicólogo" o "Comunicador" que tomase a esta ciencia como referencia.

De la Semiótica de Eco, lo más importante para esta tesis es su consideración acerca de la cultura, a la cual propone estudiar como un sistema de signos, entregándola así como lo que es en prin- cipio: Comunicación.

Su propuesta permite estudiar al arte como un Texto cuyo -- mensaje es un Discurso compuesto por diferentes Códigos a los cua- les es posible interpretar de acuerdo al contexto de éstos y del intérprete. El Texto Estético, según Eco, es una correlación de - signos hecha de diferentes correlaciones por lo que su mensaje se- rá uno en principio, pero podrá ser interpretado de distintas mane- ras según sea su espectador.

Por exigir la reflexión de su mensaje, la obra de arte será considerada una Obra Abierta. Una forma de fijar la realidad cuya interpretación será múltiple, tanto como lo es su público.

Dentro de los estudiosos del Arte Prehispánico existe uno en especial: Rubén Bonifaz Nuño, quien ve a este arte como el texto_ plástico al cual podemos remitirnos para conocer la concepción de estos pueblos sobre el hombre, sus dioses y el universo.

Como es muy posible caer nuevamente en la fantasía, la inten- ción de esta tesis, se limita a demostrar, que como obras de arte que son, las piezas escultóricas mexicas están "Abiertas" a la -- explicación, y que cualquiera que les sea dada, dirá un poco de - su gran verdad.

Para acercarnos al estudio de las civilizaciones prehispanicas, he recurrido a los conocimientos de Miguel León Portilla, -- quien además nos pone en contacto con sus formas de pensamiento.

A través de sus obras, es posible descubrir la dinámica guerrera de Tlacaélel, así como la concepción mágico-poética de concebir al mundo de los Tlamatinime.

Los Tlamatinime fueron los sacerdotes encargados de instruir a los artistas para que éstos cumplieran con su máxima función: transmitir a la materia las "Flores y los Cantos" que permitirán a los hombres encontrar su verdad.

El arte comunica siempre al hombre su esencia, y la esencia del arte es el hombre mismo así como la esencia del hombre es la comunicación en el más amplio de los sentidos.

EL CUERPO DEL TRABAJO

Estas son en síntesis, las teorías que sirvieron de base y - punto de partida a la elaboración de esta tesis, la cual tiene co mo objetivos:

- Definir a la Comunicación.
- Demostrar que el campo de la Comunicación incluye al Arte.
- Replantear al Arte Prehispánico Mexica como un Medio de Comunicación cuyo mensaje nos entrega la realidad e ideología de un pueblo.
- Proponer a la Obra de Arte como un Mensaje siempre abierto a diferentes interpretaciones, las cuales - constituyen su verdad.
- Explicar en qué sentido puede entenderse al Arte co mo un Medio de Comunicación.
- Determinar la o las relaciones entre la escultura - mexicana y la vida diaria de su pueblo.
- Replantear a la Escultura Prehispánica Mexica como una Gran Obra Abierta que exige ser contemplada y - multi-interpretada para poder así transmitir su men saje.

De tales objetivos se han desprendido las siguientes hipó--- tesis que mueven a este trabajo:

1. El Arte es el medio más efectivo con el que cuenta la Comunicación para expresar la realidad de una - época y una cultura.
2. La Escultura Prehispánica Mexica funciona como --- medio comunicador de la visión cosmogónica del hom bre, según la entendieron los nahuas.
3. El Arte Mexica, y en particular su escultórica, -- es la síntesis del pensamiento prehispánico, en el punto más alto de su desarrollo, por ser la civili zación mexicana la última de todas las que existieron hasta la llegada de los conquistadores.

4. El verdadero mensaje de una obra de arte, no puede provenir de una sola interpretación. Sólo la variedad de espectadores y sus respectivas opiniones -- nos acercarán a la Verdad que el autor plasmó en la obra.

La presente tesis consta de cuatro capítulos. En la primera parte me interesa plantear al arte como partícipe imprescindible de todas las culturas. Para el segundo capítulo he reservado el tema "La Ciencia de la Comunicación", espacio en el que planteo las cuestiones tradicionales como ¿qué es la Comunicación? , --- ¿cuáles son sus elementos? , y la polémica pregunta ¿es la Comunicación una Ciencia?

En este punto explicaré el papel que juega la Semiótica en estudios de comunicación y dejaré asentado que tanto esta última como el arte, forman parte de todas las culturas y en el fondo, son quienes permiten al hombre dejar huella de su estancia en el mundo.

Una vez ubicados, procederé a enlazar los conceptos Arte y Comunicación con el fin de plantear a la obra artística como un medio de comunicación cuyo mensaje es inmortal. En esta tarea, será preciso ubicar a la pieza estética como un texto cuyos símbolos y signos son susceptibles a la lectura y por lo tanto a las diferentes interpretaciones. (2)

Para demostrar lo dicho, en la última parte de este trabajo usaré al Arte Prehispánico y en particular a una obra de la Cultura Prehispánica Mexicana, (Coatlícué), como ejemplo. Señalaré a este arte como el Símbolo del pensamiento náhuatl expresado y --- eternizado en cada una de sus piezas.

Este es a grandes rasgos, el contenido de la presente investigación que en su interior, sólo busca abrir un espacio al Arte en el estudio de la Comunicación ya que ambos han sido compañeros inseparables de la humanidad a través de su historia. Sólo ellos pueden relatarla, pues han sido y son, testigos presenciales.

C A P I T U L O I .

LA NATURALEZA DEL ARTE

Hablar de arte es remitirse irremediamente a la historia de la humanidad. Es el testimonio narrado

según la perspectiva del artista y es, simultáneamente, el testamento legado al hombre por el hombre mismo para que en él vea plasmada su perpetua participación en la transformación de este mundo.

Conseguir determinar la naturaleza del arte, representa, al mismo tiempo, un paso más hacia el conocimiento de nosotros mismos dentro de esta extensión llamada Tierra, que a su vez se incluye como parte de una realidad que lo abarca todo: el Universo.

1.1. Definición. Estética y Belleza en el Arte.

"... es un complejo de intereses vitales y mortales puestos o compuestos en un cierto orden cargado de intenciones por el artista, para crear un efecto atractivo, emocionante y revelador de aquellos intereses. El arte es un bello instrumento de revelaciones".

Justino Fernández.

Intentar definir al arte no es tarea sencilla. Si volvemos a la vista a las primeras tentativas, observaremos que se trata de un concepto sumamente abstracto cuya solución es tan vasta como las formas de contemplar al mundo. Ya Platón y Aristóteles lo plantean como "mímesis" o imitación del mundo real. El artista era considerado un "hacedor de fantasmas", cuyo punto de referencia era el mundo de las apariencias.

No obstante, para el mismo Aristóteles y para Santo Tomás de Aquino, el arte fue estimado como una virtud cuyo desarrollo surgía del interior del artista, quien, más tarde, le daba forma a través de su inspiración creadora.

George Hegel afirma que el arte es un medio de instrucción, que mediante imágenes y símbolos, se dirige tanto a los sentidos como a los espíritus (1). Al emplear términos como "medio de instrucción", "símbolos" y "espíritus", el filósofo alemán proporcióna elementos que serán fundamentales en la construcción de posteriores definiciones.

En realidad, la actividad artística ha sido explicada de acuerdo a la función que se ha esperado desempeñe en cada época. Cada visión se ha ido ampliando en la medida en que se tornó necesario incluir obras cuyos rasgos no podrían ser apreciados como "bellos" para las concepciones "tradicionales".

"... el arte ... constituye una de las vías que nos conducen a una visión objetiva de las cosas y de la vida humana. No es una imitación, sino un descubrimiento de la realidad". (2)

De esta definición proporcionada por Cassirer, lo fundamental es su propuesta para contemplar al arte como un medio conductor hacia el autoconocimiento, a través de lo que la expresión libre del artista ha reflejado en la obra.

En nuestros días el arte puede ser entendido como el medio, gracias al cual, el artista es capaz de absorber el espíritu de las cosas que plasma a la vez que su espíritu las ha comprendido. De esta manera, el espectador es conducido de la reflexión a un punto de vista propio que se generó en la sensibilidad. El arte es el medio con el que, gracias a los sentidos, se conecta el mundo exterior de un tiempo y lugar determinado, con un número infinito de mundos interiores en tiempos y lugares imprecisables. El arte es pues, conversación entre espíritus.

La Obra de Arte.

La obra de arte debe ser entendida como un todo en el que cada parte constitutiva es válida en la medida en que pueda ser apreciada globalmente. Se trata de una forma expresiva cuya capacidad representativa abarca los sentimientos; la felicidad, el amor, la muerte o la libertad son sólo algunos de los conceptos capaces de ser comunicados por el producto artístico, por más complejos que éstos sean.

El objeto estético, producto del trabajo interno del artista, siempre será una unidad cuya estructuración, ya sea visible, palpable o audible, dependerá de la inclinación y habilidad del creador.

El mensaje del artista podrá ser expresado en cualquiera de las manifestaciones existentes, de las cuales, la escultura es - la más antigua.

Durante mucho tiempo, la escultura fue la máxima expresión - en todos los pueblos del mundo. Nace del deseo religioso de los - hombres de dotar una imagen palpable a sus dioses, hasta terminar por representar también a sus altos mandatarios.

Entre sus características se encuentran su construcción a ba se de materiales sólidos y su existencia en tres dimensiones dentro de un espacio determinado.

La palabra escultura procede del latín "sculpere - tallar", y se define como

"... una manifestación de la primera forma de conocimiento -las impresiones táctiles- y de la tendencia sensorial de convivir con la materia, - palpando la aspereza, la suavidad -- del mundo objetivo, en un afán de -- dar forma al pensamiento y a los sen timientos, en su proceso maleable, - de animación de las superficies". (3)

¿A partir de qué momento surge en el hombre la inquietud de - hacer palpables sus ideas?

Desde sus inicios, el género humano debió aprender a comunicarse. En un principio lo hizo como una necesidad de sobrevivencia, pero conforme transcurrió el tiempo, desarrolló la facultad de la reflexión. En su memoria quedaron impresas imágenes y hechos que con seguridad fueron objeto de interminables cuestionamientos. Consideremos además, que esos seres cuyos sorprendidos ojos comen zaban a abrirse a la experiencia de vivir, contaban con un mundo interior propio.

¿Cómo comunicar, cómo dar forma no sólo para sus semejantes sino para sí mismos, a esas dudas que surgían directamente de - fantasías, sueños, ideales e inquietudes personales? La actividad artística fue la primera respuesta.

Hegel afirma que el arte nace a partir de la consideración - de que el hombre es un ser pensante y con consciencia de sí, (ser en sí y para sí). Esto es, capacidad de reflexión sobre su persona como para tomarse como objeto de su pensamiento. (4)

Para Aristóteles el perfeccionamiento espiritual es posible sólo a través del arte, por ello le da la categoría de virtud. -- Llegado este punto, es interesante detenerse a pensar: entre el - arte, el artista y su obra, quién es objeto del otro?

En realidad el uno implica al otro. Es imposible desligarlos, la existencia del primero necesariamente remite a la del segundo. Hombre y Arte se poseen. Son la tesis y la antítesis que se integran, cada vez de manera distinta en una síntesis: la obra de --- arte.

El producto artístico resulta entonces la unidad en donde arte y creador conviven permanentemente, pero ¿con qué finalidad?.

La mayoría de los filósofos y de los teóricos que al respecto han opinado, coinciden en que el fin más importante del arte - es representar lo bello, este es su destino. La purificación, la perfección o el mejoramiento moral son para ellos, meras consecuencias.*

Como ha quedado expresado, el ser humano se caracteriza por ser dueño de una vida interna desarrollándose a la par de la externa. Los sentidos son los conectores entre ambas formas de contemplar al mundo, representan el filtro por el cual se hacen llegar al espíritu todas las emociones y placeres del exterior, y es precisamente a través de los sentidos como se capta la belleza.

4. Sánchez Vázquez, A. Op. Cit., p. 74.

* Los términos Belleza y Estética serán discutidos en el siguiente punto de este capítulo.

La belleza puede ser apreciada de diferentes maneras, pero siempre mantendrá un alto valor estimativo para quienes la contemplan pues se encuentra profundamente ligada a la sensibilidad.

Para dar forma a lo bello, abundan los estilos. Cada creador posee un particular punto de enfoque con respecto a un mismo tema. No obstante, el resultado de su trabajo necesariamente deberá ser una obra con la que puedan ser capaces de identificarse otros seres.

Federico Schiller dice que la perfección del estilo consiste

" ... en saber borrar las limitaciones específicas sin suprimir las cualidades específicas y, --- empleando sabiamente lo característico, imprimir a la obra un -- sentido universal". (5)

Universalidad no significa semejanza entre todas las obras - que ilustren un mismo tema. Cada producción artística posee características propias en quienes descansará su autenticidad.

" ... El carácter de único en el -- tiempo de una obra de arte, el carácter irrepetible de su génesis -- son consecuencia del hecho de que - el nacimiento de una obra de arte - corresponde a la percepción de un - objeto estético que con ella se hace visible y que con ella se elaboró experimental, sintéticamente". (6)

5. Ibidem., p. 25.

6. Ibidem., pp. 126 - 127.

Estética y Belleza.

El camino de la estética se remonta a los griegos, quienes - la entendieron como la ciencia de las sensaciones o las percepciones.

Quizás la definición más difundida, si bien no la más clara de todas, es la que describe a la estética como la ciencia de lo bello.

Friedrich Kainz afirma:

"El adjetivo "estético" ... tiene ... en primer término una significación de estado funcional. Designa un determinado punto de vista, un tipo de apreciación, una manera de concebir la vivencia de la captación de los valores y del comportamiento cultural-espiritual".
(7)

El argumento de Kainz nos permite vislumbrar ya, el cuidado con el que debe emplearse el término "belleza". Si la estética es la ciencia de lo bello y el adjetivo "estético" designa una manera determinada de percibir una vivencia, entonces debe entenderse que existirán tantas bellezas como opiniones sean vertidas en torno a la forma en que se ha retratado tal vivencia.

Con base en este argumento, la estética puede entenderse como la ciencia que trata de los valores comunicativos contenidos en una obra de arte, de los cuales la belleza es uno más. (8)

La estética establece ciertos parámetros para la emisión de un juicio con respecto a una creación artística, sin embargo, lo más importante es que dicho juicio se fundamente en las condiciones mismas del objeto. Asumiremos un comportamiento estético frente a las cosas cuando esperemos de ellas sólo aquello que puedan proporcionar a nuestro sentimiento. (9)

7. Ibidem., p. 27.

8. Ver Vela, A. Op. Cit., p. 38.

9. Sánchez Vázquez, A. Op. Cit., p. 29.

Belleza.

Para Federico Schiller, la belleza es el puente que consigue unir dos estados opuestos representados por la experiencia y la razón.

Si nos remontamos a la era del neolítico por ejemplo, podremos percatarnos de que la concepción del arte como un proceso de composición, no es sino el modelo antecesor de lo que hoy llamamos belleza. Fue durante esta etapa de la vida humana cuando, por vez primera, se cobró conciencia a este respecto.

Durante el desarrollo del pensamiento filosófico en la antigua Grecia, el arte y por consiguiente la belleza, también fueron objeto de reflexión. Platón en uno de sus famosos diálogos, da a la belleza un campo limitado a los placeres obtenidos por los sentidos de la vista y el oído simultáneamente.

La conciencia estética fue evolucionando hasta llegar a afirmaciones como la siguiente:

" La belleza conduce al hombre, que sólo por los sentidos vive, al ejercicio de la forma y el pensamiento; la belleza -- devuelve al hombre, sumido en la tarea - espiritual, al trato con la materia y el mundo sensible". (10)

A partir de este momento, la belleza es planteada como una forma más de percibir la realidad y ubicada dentro de este espacio, empieza a ser concebida como un conjunto de valores contenidos de manera armónica en una obra de arte. Deja de ser reconocida como única meta del arte, para pasar a convertirse en un rasgo más de los muchos que lo conforman.

" ... la belleza ... está en el fondo de la conciencia. Por lo consiguiente, la belleza ya no es algo formulable con reglas externas ... la magnitud y trascendencia de una creación artística ya no dependerá sólo de la maestría, sino de la grandeza del alma del creador". (11)

10. Ibidem., p. 21.

11. Camón Aznar, J. Filosofía del Arte, p. 89.

Hay otro concepto estrechamente ligado al término belleza, - cuyo significado vale la pena ser discutido: el de Universalidad. Una de las afirmaciones que ha generado la mayor de las confusiones, fue hecha por Manuel Kant, quien dijo: "bello es todo lo que agrada universalmente y sin concepto". Efectivamente, la belleza goza de carácter universal, pero tal situación no implica que deba ser entendida igual por todos.

La palabra "universal" ha sido mal interpretada. Lo bello, - como lo muestran las opiniones antes mencionadas, siempre estará supeditado a un tiempo y a un espacio, dentro de los cuales se desarrolla un estilo de vida determinado. Cada persona, cada pueblo la concibe de manera distinta, pero para todos ellos existe. Es en este sentido en que debe aplicarse el término universalidad.

Cuando se dice que en el arte lo que es bello para unos debe serlo para todos, se cae en una falacia, pues estamos acostumbrados a aceptar los patrones impuestos por otras culturas. Lo importante no es intentar dar un modelo del "deber ser" de la belleza, sino tratar de comprender lo que nos presenta cada punto de vista. Consideremos que

"La belleza, la calidad son pájaros de fuego, que se posan donde les apetece. No se dejan encerrar en ninguna jaula, pues si no languidecen y mueren". (12)

El verdadero arte será aquél en que cada pueblo sea capaz de dar forma a su concepto de belleza, con sensibilidad tal, que ésta pueda ser apreciada y absorbida por observadores de todos los lugares y tiempos.

1.2. La Concepción Clásica del Arte.

" ... todo arte de la humanidad es sólo una preparación para la culminación en el arte de la Grecia Clásica. Las formas anteriores al "milagro griego" resultan inexorablemente torpes, son apenas balbucesos de seres que no aciertan a lograr la expresión perfecta".

George Hegel.

Un ejemplo fundamental para la comprensión del proceso histórico de la belleza, lo constituye el arte griego, particularmente en lo que se refiere a su escultura.

La escultura griega desarrollada durante el siglo V antes de Cristo, se erigió como el nuevo punto de partida que estableció - en definitiva, las pautas para las posteriores clasificaciones y calificaciones al arte. Aunque como ya se dijo, la belleza no necesita ser exactamente la misma para todos, es innegable que el estilo estético alcanzado por los griegos, aún en nuestros días, continúa ejerciendo dominio en la emisión de juicios de arte.

En la actualidad, todavía se parte de esta premisa para establecer comparaciones con otras formas de actividad artística. De cualquier modo, el arte clásico tiene ya un lugar bien merecido - pues fue capaz de dar forma concreta a la realidad de un pueblo y además transmitir ésta a la posteridad. Por ello, es importante - dar un espacio a la narración del desarrollo histórico - artístico de la antigua Grecia.

Los primeros pueblos que habitaron esta región del mundo, se integraron en pequeñas comunidades llamadas polis. Estas polis -- fueron evolucionando y establecieron contactos comerciales con -- Egipto y el próximo Oriente, de quienes tomaron influencia para - la posterior elaboración de su arte.

Grecia desarrolla su escultura muy notablemente en el paso - del periodo arcaico (mediados del siglo VII a.C., hasta la primera mitad del siglo V), al clásico (desde las guerras persas en: el siglo V hasta el final de la guerra del Peloponeso entre Es--

parta y Atenas). Una de las metas del arte de esta época, fue lograr imitar las apariencias naturales.

De las polis existentes Atenas había sido una de las más importantes y cultas, pero fueron los casi 50 años transcurridos -- entre el final de las guerras persas y el principio de la del Peloponeso, quienes convirtieron a esta ciudad en una de las más destacadas en el arte y en el poder político.

Atenas alcanzó tal magnificencia en sus obras artísticas que esto les valió el título de clásicas.

" ... Es verdad que tuvo lugar una síntesis dialéctica, ... tanto la tesis como la antítesis fueron sensoriales, una la aprehensión de la forma vital, la otra la aprehensión estética de la belleza formal. La síntesis fue ese producto único -- al que llamamos la escultura clásica". (13)

La técnica de tallar la piedra fue retomada por los griegos según lo hacían los egipcios. Estos artistas clásicos buscaban -- que sus esculturas fueran bellas en sí mismas, y para conseguirlo, utilizaron con gran maestría tres elementos de diseño: la simetría la repetición exacta de las formas y el uso de las mismas en distintas escalas. (14)

Después de la guerra del Peloponeso y del consecuente debilitamiento de las polis de Atenas y Esparta, la región es invadida por los Macedonios, quienes no obstante de vivir al margen de la civilización griega, supieron apreciar esta cultura. Con la muerte de Alejandro Magno, el gran imperio se disgregó hasta que por el año 31 A.C., el mundo helenístico es absorbido por el gran -- imperio romano.

Uno de los periodos de mayor expansión tanto geográfica como artística para los griegos, fue el llamado Helenístico.

13. Read, Herbert. Imagen e Idea. Función del Arte en el desarrollo de la conciencia humana, p. 121.

14. Woodford, Susan. Grecia y Roma, p. 13.

Hacia el siglo IV antes de Cristo, la escultura empieza a -- mostrar nuevas tendencias tales como un renovado empuje al naturalismo e interés por la diferenciación. La especialización se manifestó hasta en los artistas, quienes se dedicaron a representar - estados emocionales, dando paso a la materialización de ideas abstractas en sus obras.

La llegada del imperio romano a Grecia, no fue motivo para - la desaparición del arte. Después de todo, el artista siempre ha gozado de un lugar especial dentro de las sociedades. Al conquistar Grecia, los romanos no pudieron evitar quedar cautivados por la excelencia creativa de este pueblo, al grado de tomar y mantener a los artistas a su lado para que ellos dieran forma al "arte romano".

Aún en nuestros días, la calidad y belleza del arte griego - son indiscutibles. El hecho de ser capaces de apreciarlo no significa necesariamente tomarlo como modelo, pues de hacerlo, sólo -- conseguiremos adquirir prejuicios para la apreciación de otros tipos de expresión artística, tan válidas como éste.

1.3. Arte y Cultura: El Arte Como Reflejo de la Realidad.

"El arte forma parte de la cultura, ya que constituye en su mayor grado, la toma de posesión de la cultura por la cultura".

Claude Levi-Strauss.

La cultura es un todo existente. Nos rodea al mismo tiempo - en que la creamos. Es omnipresente.

Culturales son todos y cada uno de los actos y actividades - que a la postre identificarán a los hombres de diversas épocas.-- La cultura debe ser apreciada como un instrumento útil, más que - como la extensa e inmóvil acumulación de tesoros. Podemos definir la como

" ... la visión del mundo y de la vida a partir de las cuales los hombres dan sentido a su quehacer y definen su lugar en la historia". (15) *

Una de las actividades humanas, cuya capacidad de sintetizar al mundo en toda su gama de posibilidades ha dado al hombre un lugar en la historia, es el arte.

Sólo el arte se ha impuesto, desde sus orígenes, como un anhelo, una necesidad, una función esencial gracias a la cual se -- han expresado desde las primeras dudas hasta las más grandes certezas.

A través del arte, el género humano se comprende a sí mismo como parte integral del universo. De pronto se hace accesible la posibilidad de hacer suyo todo cuanto le rodea. El mundo externo y el interno establecen una convivencia de perpetuo intercambio - que al final, siempre conduce al autoconocimiento.

15. Fernández Christlieb, F. y M. Yépez. Comunicación y Teoría -- Social, p. 105.

* Con respecto a la Cultura y al desarrollo de dicho concepto, -- se hablará más ampliamente en el segundo capítulo de esta tesis.

Cada obra de arte es una pieza cultural cuya función no es sólo la reproducción exacta del modelo que le dio origen, sino

"... más bien ha sido el reconocimiento fragmentario y la fijación paciente de - lo significativo en la experiencia humana ... como una cristalización a partir del reino amorfo del sentimiento, de formas significativas o simbólicas ...". (16)

El producto estético lleva inmerso un aspecto de la esencia de la época en que surgió. Su función es precisamente, ilustrar dicho momento con sus interrogantes y posibles respuestas. Es en esto en lo que radica la perdurabilidad del arte.

Como riqueza cultural, la actividad creadora encierra toda una conjunción de valores, lo complejo, lo sensible e ideológico de un lugar y tiempo bien situados, se encuentran presentes en el conglomerado equilibrado que es la obra de arte.

Una pieza escultórica, al igual que cualquier otra manifestación artística, representa sólo la forma dada a un contenido esencialmente importante para su creador. Ese contenido es siempre --- parte de la realidad, cuyo origen es posible ubicar dentro de un contexto histórico. Quien sólo atiende al valor de las formas, debe situarse en tal contexto, fuera de él, dicho valor se torna relativo ya que cada cultura se expresa de distinta manera.

En cada estilo está retratado un modo de sentir, interpretar y plasmar el espíritu de su época y como tales, deben ser respetados los existentes, pues en ellos está impresa la huella de una sociedad y por lo tanto, su contenido es genérico y absoluto de una estancia de la vida humana.

Decir cultura es decir humanidad en evolución. Tal desarrollo nos lo proporciona el arte, quien, como diría Hegel, tiene la facultad de hacer flotar en la superficie de la vivencialidad lo -- que se encuentra contenido en una situación histórica. (17)

16. Read, H. Op. Cit., p. 13.

17. Prieto, Daniel. Op. Cit., p. 32.

La obra de arte se conforma por el encuentro de tres elementos al menos de principio:

- . la realidad exterior de la cual parte,
- . los pensamientos y sentimientos que inspiraron al artista para llevarlos a un "cuerpo material", y
- . la plástica, referida ésta a las necesidades que impondrá la obra de acuerdo al material con que esté -- elaborada.

Los problemas prevalectes de cada situación histórica, -- han sido cuestionados y llevados a forma material concreta por -- los artistas, quienes ateniéndose a las posibilidades de la plástica, imprimieron para legar al hombre, un perfil y una oportunidad de explorarse a sí mismo.

En un principio, las manifestaciones artísticas surgieron como una necesidad de sobrevivencia. Efectivamente, en lo que ha sido llamado "arte vital", las antiguas tribus encontraron el instrumento para aguzar sus facultades y así luchar por la diaria -- existencia.

El hombre primitivo tuvo que enfrentarse a un mundo hostil, en donde satisfacer su apetito significaba la posibilidad de muerte en la consecución del alimento. Las pinturas encontradas dentro de las cavernas demuestran que el arte para estos seres no -- surgió como una necesidad de belleza, sino como una necesidad vital. Reproducir en las paredes una escena de cacería por ejemplo, era la oportunidad de recrear el momento para planear posibles estrategias de ataque. (18)

Más tarde y debido al pensamiento mágico-religioso de los -- primeros habitantes del planeta, el arte se relacionó con el ritual. Se comenzaron a grabar imágenes sobre las piedras, con el fin de conseguir influenciar la acción que se llevaría a cabo más tarde.

Las hoy conocidas pinturas rupestres, se caracterizan por -- estar localizadas dentro de las cuevas, inaccesibles a la vista -- de cualquiera, debido a su función litúrgica, la cual buscaba la conciliación de esos poderes "superiores" en cuyas manos estaba -- el curso de la naturaleza y de los hombres mismos, para que fueran favorables a los propósitos de estos últimos.

" ... Primero fue la vida real con sus - reacciones motrices ... Luego surgió una unidad, el dromenon, el hecho realizado, y este hecho fue una danza, que es una - forma de movimiento, una pintura o una - figura esculpida, que son las formas de la percepción, y la vida del ritual fue idéntica a la vida de estas formas o modelos ... el rito fue la imagen y la imagen era a la vez obra de arte y dios". (19)

El Arte Del Paleolítico.

Refleja un estilo de vida más sedentaria en donde los temas como la fertilidad y la reproducción fueron frecuentes.

Es un arte profundamente relacionado con la magia. Se pretenden reproducir el "doble" de las cosas, con el fin de obtener dominio sobre ellas. De esta manera, cuando se suscitaba un fenómeno natural cuya fuerza resultara impresionante o incomprensible, el hombre de este periodo, después de un proceso de abstracción, representaría dicho fenómeno en una imagen a la cual transferiría todo ese poder. Portar el objeto equivalía a poseer la fuerza.

Posteriormente, se pasa del vínculo de la semejanza física a la de la moral y aparece el símbolo, contenedor del mundo conceptual y del mundo imaginario en relación indisoluble. A partir de este momento, el símbolo se convierte en la "taquigrafía de la comunicación visual" (20) cuyo desciframiento entregará gran parte del significado que ha querido dársele a la pieza estética.

19. Ibidem., p. 79.

20. Dondis, D. A. La Sintaxis de la Imagen. Introducción al Alfabeto Visual, p. 156.

El Arte del Neolítico.

A diferencia del producido anteriormente, el arte de esta -- nueva era parece olvidar un poco más la magia simbólica para in-- teresarse más por conmemorar lo vivido. Se trata de un arte hecho para exhibirse a la vista de todos, en el cual es posible apreciar la tendencia, no sólo de fijar en el recuerdo algún acto para --- ellos significativo, sino además de transmitir dicho evento al -- porvenir.

Durante el neolítico se aprecia un desarrollo de la sensibili-- estética. Las obras de arte poseen elementos reveladores de una - nueva forma de vivir y apreciar la vida.

Puede decirse que el hombre del neolítico ejecutó un arte -- geométrico cuyos alcances fueron altos en artesanía gracias a su marcada capacidad de abstracción. El artista logró imponer a la - materia sus estructuras mentales y esto porque

"... se quería conseguir cierta separa-- ción de la cualidad física del objeto, ex-- traer y destilar de lo amorfo algo simple, limitado, fijo, resistente y universalmen-- te válido ... La intención no era supri-- mir el contenido de la vida, sino dominar lo, obligarlo a someter su ascendente fi-- sico ... al impulso humano de manipular y remodelar su mundo". (21)

En adelante, el arte se caracterizará por la suposición de - dos procesos mentales: el inventivo y el comparativo. El hombre - captará la realidad, la comparará con otras y para explicarla, -- la volcará sobre un objeto palpable, el cual habrá nacido gra---- cias a su talento.

Así, surgirán distintos tipos de realismos cuya objetividad estará sometida a la coherencia con la concepción que del mundo se encuentre vigente. la historia del arte nos entrega visiones - helénicas, góticas, prehispánicas, burguesas y socialistas de la realidad que permiten al espectador moderno conocer las diferen-- tes mentalidades y necesidades predominantes en cada época.

Gracias a esto, hoy es posible entender que la emoción estética no sólo depende de la contemplación de lo bello, sino que -- ésta proviene de nuestra capacidad de entender la forma en como -- cada artista ha sido capaz de captar ciertas condiciones sociales en su obra.

Recordemos que toda manifestación estética es una creación personal y por lo tanto, una manera particular y original de contemplar el entorno. Para el espectador la obra supone un conocimiento, ya que refleja no sólo lo existente, sino además, propone una toma de conciencia mediante el establecimiento de nuevos símbolos.

El artista y su obra han tenido siempre un lugar fundamental en la evolución de las culturas, debido a la habilidad de mostrar a los ojos de los otros seres humanos aquéllo que antes permaneció oculto.

" La imaginación del artista no inventa arbitrariamente las formas de las cosas. Nos muestra estas cosas en su verdadera figura, haciéndolas visibles y reconocibles ...". (22)

Frente a un mundo o "ambiente", cuyo eterno girar de siglos se torna incomprendible y hasta invisible para sus habitantes, surge la obra de arte como un "antiambiente" *; como una figura contrapuesta al fondo de la realidad cuya función estará --- siempre destinada al descubrimiento del espíritu del hombre en -- evolución.

22. Cassirer, Ernest. Op. Cit., P. 218.

* Ver Paul, Alan. El Sitio de Macondo y el Eje Toronto-Buenos Aires, pp. 91 - 93.

1.4. Arte Y Sociedad.

" De hecho, el arte es una parte de la sociedad, pues no sólo articula y ayuda a -- posibilitar las comunicaciones en las que se basan las relaciones humanas sino que -- además es, parte de la naturaleza de tales relaciones".

Ken Baynes.

Según el filósofo alemán Conrad Fiedler (1876), el arte es -- un instrumento esencial para el desarrollo de la conciencia hu---mana. Es la actividad gracias a la cual un hombre, en labor individual, lleva el entorno visible a su conciencia para después entregarlo a la colectividad. El arte es el reflejo, tanto del ser individual, como de los seres colectivos que integran una sociedad.

Toda creación artística debe su origen a las interacciones -- humanas que a la larga dieron pauta a la formación de conceptos, ideas y sentimientos colectivos. Fueron estos elementos quienes -- inspiraron al artista. Por ello, cada vez que alguien se cuestiona por tal o cual estructuración signica en una pieza estética, siempre ha de sumergirse en la sociedad que permitió su nacimiento. -- No olvidemos que son los hombres y sus problemas cotidianos los -- temas fundamentales del artista.

La Función Social del Arte.

" Una obra u objeto no está enlazado a una sola función, ésta depende del destinatario en el momento en que atraviesa por la experiencia estética. Entonces éste incorpora -- su apreciación hacia su historia, su cultura o sus experiencias". (23)

El arte cumple, en primera instancia, con una función: integrar por vía de la concientización a la sociedad. Puede considerársele un unificador social desde el momento en que liga al individuo con su tierra y con el universo mismo. Gracias a la exis-

tencia del arte, las nuevas civilizaciones tienen puntos de referencia para la reflexión y posterior conclusión de su origen. La función más importante del producto artístico estará en cada interpretación que le sea dada.

Hoy en día, el espectador pondera el valor de una pieza estética, ya sea plástica, escrita o musical, un poco más de acuerdo con lo que recibe de ella para comprenderse a sí mismo como ser integral y participe activo del diario acontecer. Sin embargo, en la antigüedad existieron otros criterios para calificar al arte. Tales criterios, en los albores de lo que hoy llamamos crítica de arte, fueron: el de Semejanza, el Ideológico, el Canónico o Académico, el Histórico y el de Potencia.

Criterio de Semejanza.

La crítica de arte nace una vez transcurridos los dos primeros siglos en los que el arte griego alcanzó gran fecundidad. Filósofos como Aristóteles y Platón, comparan a la obra creada con un espejo el cual debe reflejar la verdad tal y como es. Sólo reproduciendo al modelo con la mayor semejanza posible al original, el contemplador podrá obtener un conocimiento de aquéllo que mira.

Durante la edad media, se busca además, la verosimilitud. El cristianismo justifica el criterio de semejanza y argumenta: "si Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, entonces el artista goza de autorización para reproducir la imagen del creador a semejanza del hombre".

Como se aprecia, la primer función otorgada al arte es la de "imitador de la realidad" y todavía, durante el realismo del siglo XIX se insiste en captar la vida tal y como ésta se ve.

Criterios Ideológicos

La obra es juzgada de acuerdo a su poder de persuasión sobre el receptor. El arte se encuentra al servicio, ya sea de un dogma moral, o de una doctrina político-social. Constituye un medio de acción con diferentes valores.

Su valor religioso radicaré en la posibilidad de definir el dogma; su valor moral, en su utilización para la educación de los hombres; su valor político, como medio de conquistar adeptos y su valor social, en su empleo para satirizar al poderoso

De hecho, toda creación tiene elementos ideológicos (las ideas del autor, de su tiempo y de su clase), mezcladas por otra parte, con las ideas de otros tiempos, de otras clases y de otros -- hombres. La función del arte aquí es, su "compromiso" con algunas corrientes del pensamiento, ideales o intereses específicos.

Criterios Canónicos.

El academismo surge con la "Academia Real de Pintura y de Escultura", en Francia durante 1648. Se tuvo la ambición de descubrir y formular las reglas de la belleza. Ya Aristóteles en su -- "Poética" dotó a la obra de tres requisitos fundamentales para -- calificarla de "bella" : la unidad, el orden y la proporción.*

La Academia Real de Pintura y Escultura se empeñó en conocer la razón de los diferentes tipos de belleza representadas en las obras de arte, hasta llegar a lo que fue conocido como la "crítica de juicio", cuyo máximo representante, Manuel Kant, llegó a -- hacer afirmaciones como: "lo bello es todo lo que agrada universalmente, sin concepto", argumento que permite observar cuál fue la función otorgada al arte en ese entonces.

* Elementos posibles de observar en piezas escultóricas del arte prehispánico, como Coatlicue por ejemplo.

Crterios Históricos.

Una pieza cobra valor en la medida en que puede considerarse le como símbolo histórico o documento representativo de una época y un espacio.

Así, el hegelianismo ve en la forma artística la expresión - del pensamiento y clasifica al arte como simbólico, clásico y --- romántico.

El tainismo por su parte, defiende dos tesis: la historicidad de la obra de arte y el postulado del clacisismo tainiano, el cual afirma que la evolución de las formas artísticas va a la par con la evolución del hombre en sus distintas etapas: infancia, ma durez y vejez.

Posteriormente, la crítica marxista del arte, de a éste un - papel social en el que el artista debe expresar en sus obras la - vida misma. Concibe al artista como un individuo social en quien están reunidas la totalidad de las manifestaciones de la vida. La obra funciona como representante de un tiempo.

Criterio de Potencia.

La crítica contemporánea ya no pide al artista la exactitud literal de las formas, más bien gusta de las obras con caracteríg ticas propias cuyos efectos sean "avasalladores" en el espectador. Se aprecia la originalidad y la fuerza.

La función del arte ha sido entendida, como lo hemos visto, de diferentes formas y de hecho, cada una tiene razón pues cada situación histórica tiene también sus propias necesidades y sus propias búsquedas. Lo fundamental es que, aún con sus diferencias, todas ellas han considerado al arte como el medio para expresar - sus particularidades.

Hombres de todos los tiempos han elegido al arte como el --- mejor representante y esta es quizás su máxima función.

En una a una de las interpretaciones vertidas en torno a una obra de arte, se revelará un poco de la verdad que ésta encierra. Pero asimilar el mensaje de dicha pieza implicará tener referencia de aquello que muestra.

Recordemos que a la experiencia estética nadie llega absolutamente en blanco. A lo que me refiero es a que, quien la vive, - está impregnado de una serie de conocimientos históricos que influenciarán su reacción.

Hoy en día el arte está realmente al alcance de todos. Es posible que su difusión se deba a un intento del poder para seguir manipulando, sin embargo, es posible prepararse para recibir del arte sólo aquello que el artista ha querido transmitir a nuestra sensibilidad.

Es preciso, por ejemplo, que en las escuelas no sólo se enseñe la historia del arte, sino que tal enseñanza sea un punto de referencia en el cual sea posible identificar intereses colectivos.

El arte es un medio concientizador. A partir del momento en que surgen interpretaciones a una obra, tal creación está cumpliendo ya con su función principal: integrar a los hombres, ser punto de reunión y de opinión del cual partir para que el género humano se identifique y se reconozca como parte de esa grancélula que es el cosmos.

C A P I T U L O . I I .

LA CIENCIA DE LA COMUNICACION:

Hace ya mucho tiempo que el hombre hizo su aparición sobre la tierra y ciertamente, es a este momento al que pueden remontarse los orígenes de la Comunicación.

Entre las que habitaron la tierra, la especie humana se distinguió rápidamente, no sólo por su capacidad de adaptarse a su medio, sino de transformar éste a la medida de sus necesidades.

Después de todo, nuestros antecesores eran quizás los menos preparados, físicamente claro está, para hacer frente a un mundo exigente de habilidades especiales. Hubo que trabajar y emprender.

Ante la presencia de fenómenos naturales, cuya fuerza escapaba de control, y la lucha por la diaria existencia, los primeros hombres desarrollaron un íntimo y hasta casi mágico lazo comunicativo consigo mismos: la autoreflexión. Todo cuanto les era reportado a su interior a través de los sentidos fue objeto de largas horas de meditación.

Posiblemente, la tarea reflexiva dio lugar a respuestas que más tarde se tornó necesario comentar a sus semejantes, y así, después de un largo periodo en el que predominaron los gestos y - las señales, por fin apareció la particularidad más importante y distintiva del género humano: el prodigio de la lengua articulada.

Aunque las otras especies vivas también poseen la facultad de comunicarse entre sí, la palabra hablada se impuso. Así, como una necesidad de subsistencia, surgió como el origen, como la --- esencia con que ha sido tocado el hombre para trascender en el -- tiempo.

2.1. Comunicación. Definición y Elementos.

"¿Qué tipo de fenómeno es la Comunicación, ¿cuál es su sustancia particular?
"Fenómeno físico, biológico, fisiológico, cibernético, abstracto, concreto, social, filosófico, antropológico, político, psicológico, histórico, ideológico, cultural, de significación. Desde todos esos ángulos ha sido abordado y se puede decir que legítimamente pertenece a todos ellos ..."

Florence Toussaint.

Intentar comprender al fenómeno de la comunicación desde un solo punto de vista, resultaría tarea inútil e incompleta, es --- por ello que para definirlo ha sido abordado desde tantas perspectivas. Aún así, no se ha podido llegar a un acuerdo en lo que toca a su ubicación .

En definitiva, la comunicación estará siempre presente en todo cuanto se refiera a la vida humana, no obstante, hasta ahora

"el error fundamental ha sido el de querer estudiar por una parte a la comunicación, como si ésta existiera libre, por sí sola, como una esencia flotante y, -- por el otro, a los hombres". (1)

La Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones, abrió en el área de Ciencias Políticas, una carrera profesional llamada "Ciencias de la Comunicación", pero nunca se ha determinado con exactitud cuáles son estas ciencias.

Decir "ciencias" implica "más de una", el problema es que -- esto ha generado severas confusiones que nadie acierta a resolver. Cuando se trata de determinar el campo de estudio de la Comunicación lo más que consigue hacerse es convertir a esta "ciencia" en una especie de dios omniabarcante y por lo mismo incontenible en un concepto. Aunque quizás ésta sea efectivamente su particularidad.

1. Fernández Christlieb, F. y M. Yépez. Comunicación y Teoría Social, p. 95.

Ciencia es

" ... el conjunto de conocimientos que - de una manera metódica, racional y objetiva, describen, explican, controlan, generalizan y predicen los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad". (2)

LO que ha dado por llamarse "ciencias de la comunicación", en realidad, es al estudio de las diversas técnicas empleadas por el periodismo escrito y los medios audiovisuales por un lado, y - por el otro, a la instrucción de las diferentes teorías o corrientes metodológicas que pueden servir de guía para el empleo de dichas técnicas en beneficio de la sociedad.

Conocer las técnicas nos entrega el COMO del proceso comunicativo, mientras que la teoría explica el POR QUE, pero ninguno de ambos enfoques nos dice directamente el qué es dicho proceso.

Emprender la tarea de definir a la comunicación y delimitar su área de estudio implica serios riesgos de dotar a ésta de cualidades mágicas. Es precisa cuanta objetividad sea posible, para abstenerse de afirmaciones abstractas debido al apasionamiento, o para evitar caer en el escepticismo.

Si vamos a hablar de "ciencias de la comunicación" es necesario entonces ubicar su campo de estudio. Aunque no existe un acuerdo generalizado para clasificar a las ciencias, se han propuesto diferentes taxonomías con base en el área a la que éstas se abocan, así las han dividido en puras y aplicadas; exactas, naturales y sociales; formales y factuales.

Se llaman ciencias sociales a todas aquellas que tratan sobre los fenómenos propios del hombre para proporcionar una descripción, explicación, control, generalización y predicción de todo cuanto reporte importancia para una sociedad y cuya comprensión sea vital para ésta. La Sociología, la Economía, la Antropología y la Historia constituyen algunas de la vasta gama de ciencias sociales existentes.

La comunicación puede ser instalada , de primera vista, en el marco de las ciencias sociales, pero existe un problema. Si -- hablamos de Sociología por ejemplo, nos referimos al estudio del hombre en sus relaciones con los demás, lo cual incluye a la Comunicación. Si hablamos de Economía, nos referimos al conjunto de actividades humanas en lo concerniente a la producción y al consumo de las riquezas, lo cual también implica a la Comunicación. Si probamos con todas las ciencias sociales, descubriremos que -- éstas, al observar al hombre en diferentes etapas de su desarrollo, están estrechamente relacionadas con la Comunicación.

¿Quién es objeto de estudio de quién?, ¿no será más prudente observar a las ciencias en general bajo el marco de la Comunicación?, después de todo, ¿es posible acaso cualquiera de ellas - sin esta última?

El peligro de perder la objetividad resulta, como se observa, muy grande. Lo cierto es que

"La palabra comunicación tiene, pues, como raíz la idea de una puesta en común y no es abusivo preguntarse si la palabra comunidad ... está vinculada a la idea de lo que las gentes tienen en común, o bien si no sería más prudente unirla al acto de comunicación, definido éste, a su vez, a partir de lo que las gentes tienen en común ...". (3)

Si tenemos que delimitar el campo de estudio de la Comunicación, entonces tendremos que decir que éste es el hombre mismo. -- Aquél a quien ha acompañado estrecha e inmanentemente desde el -- inicio; aquél de quien constituye su esencia.

DEFINICION.

Comunicación es

" ... el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca un significado en común". (4)

En todo acto comunicativo, el propósito fundamental es reproducir en el receptor el mismo significado que momentos antes trabajó el emisor, y para que esto ocurra, es preciso que ambos extremos del proceso lleven a efecto un razonamiento consciente del mensaje.

Para conseguir tal razonamiento, el mensaje deberá estar formulado de acuerdo a reglas convencionales obedientes al contexto social en que se desenvuelven los participantes.

De acuerdo a ésto, podemos definir a la Comunicación como

" (el) Proceso que relaciona a dos o más sujetos permitiendo la producción en común de sentido, - de acuerdo a reglas convencionales en un contexto socio-cultural determinado en que se constituye como una práctica de significación". (5)

En particular, a través de los mensajes emitidos, es posible captar el "yo" de cada emisor. Detrás de las palabras existe un complejo trabajo de selección interna que nos lleva a expresarnos en ciertos términos y no en otros, incluso en la conversación más cotidiana.

Los Elementos del Proceso.

¿Quién
dice qué
en qué canal
a quién
y con qué efectos?

4. Paoli, Antonio. Comunicación e Información, p. 11.

5. Fernández Christlieb, F. y M. Yépez. Op. Cit., p. 101.

En realidad el acto comunicativo se da, con todos sus elementos de manera simultánea. El modelo anterior, propuesto por -- Harol Lasswell, es sólo una invitación al desglose de cada participante para obtener una comprensión más detallada del conjunto.

Los elementos integrantes del proceso son:

El Emisor: También llamado "fuente", es la persona o personas encargadas de elaborar el mensaje. Para que el emisor est---blezca ese "algo en común" con sus receptores, deberá codificar - el mensaje en los símbolos y signos más significativos.

El Código: Daniel Prieto Castillo le llama "reglas sociales de elaboración", cuya función es fijar la forma de estructurar -- un signo y la forma de combinarlo con otros.

Umberto Eco opina

"el proceso de comunicación se verifica sólo cuando existe un código. - Un código es un SISTEMA DE SIGNIFICACION que reúne entidades presentes y entidades ausentes. Siempre que una cosa MATERIALMENTE presente a la percepción del destinatario REPRESENTA otra cosa a partir de reglas subyacentes, hay significación ...". (6)

Eco propone al código como un todo existente, formado por -- una serie de Sistemas o Estructuras denominados S-Códigos. Los -- S-Códigos son los diferentes planos de una misma correlación llamada "Código".

El Mensaje: Obedece a un código determinado y es estructurado por el emisor para hacerlo llegar al receptor.

En cualquier clase de mensaje existen una serie de S-Códigos correlacionados entre sí para formar el Código empleado por el -- emisor, por lo tanto, deberá entenderse al mensaje como un Texto, cuyo contenido es un Discurso susceptible de análisis.

Canal: Es el medio a través del cual se transmite un mensaje.

Ruido: Interferencia no deseada que provocará, la no comprensión, o la mala interpretación del mensaje.

El Receptor: Es todo individuo que entra en contacto con el mensaje. Cuando éste procede a un razonamiento antes de expresar su respuesta al emisor, entonces se dice que hay retroalimentación.

Con la participación de cada uno de estos elementos, se integra el fenómeno de la comunicación. Intentar comprenderlos trae consigo la facultad de reconocer nuestra propia intervención como emisores o receptores en el diario vivir.

Un hecho trascendental marcó a la historia del estudio de -- las comunicaciones: la aparición de los "Medios Masivos de Comunicación" o también conocidos como "mass-media".

Las primeras investigaciones se sitúan en los Estados Unidos hacia los años 30. Fue aquí donde se emprendió

" ... (un) estudio integrado, a nivel social, cultural y psicológico del -- proceso de la comunicación y de los -- efectos de los mass media sobre el -- público ... ". (7)

Fueron tres los acontecimientos que dieron pie a una mayor -- aproximación a los medios:

- . La primera guerra mundial y los medios como persuadores.
- . El desarrollo de la técnica del Análisis de Contenido.
- . El perfeccionamiento de la tecnología con alcances masivos. (8)

7. De Moragas Spá, M. Sociología de la Comunicación de Masas, p. 52.

8. Corral Corral, M. La Ciencia de la Comunicación en México, pp: 32 = 38:

Los medios masivos ofrecieron la posibilidad de usar la tecnología para difundir contenidos simbólicos a un público vasto, heterogéneo y geográficamente disperso. Su aparición fue primero la gran novedad y después la fuente de la que todos quisieron beber, convirtiéndose en la "manzana de la discordia" entre grupos de poder, quienes al percatarse del alto grado persuasivo de los media, encontraron en ellos el mejor vehículo para transportar mensajes que permitiesen la preservación de sus lugares privilegiados.

De pronto, los sistemas de comunicación fueron fácilmente identificables, de acuerdo a los intereses plasmados en el manejo de la nueva tecnología informativa.

Así, cuando los medios forman parte de un engranaje total, controlados por pequeños grupos para gobernar a la sociedad, se dice que fortalecen a un sistema autoritario.

Cuando son empleados como escaparates al servicio de quienes poseen capital para vender productos a través de ellos, el sistema es conocido como comercial.

Existe un sistema más, el democrático, que propone la utilización de los medios para la transmisión de las inquietudes y necesidades del pueblo.

De todos los sistemas existentes, queda al hombre la tarea de elegir aquél que lleve a los medios a cumplir con su función más importante de manera efectiva: la de unir a todos los pueblos y conectarlos de tal forma, que podamos ser partícipes de las derrotas de unos y las victorias de otros, que al final, serán éxitos o fracasos de la humanidad entera.

Los medios masivos, hoy de información, tienen el poder de transformar al mundo en lo que McLuhan describe como la "Aldea Global", en la que los conocimientos, el arte y la cultura en general, sean propiedad universal. Sólo cuando llegue este momento, los medios podrán ser llamados, efectivamente, de Comunicación.

2.2. Qué es un Medio de Comunicación?

" El hombre se caracteriza por su capacidad para repasar los límites de su cuerpo físico ... Poco a poco, en siglos de maduración, siguió extendiendo la potencia de sus órganos, mediante aparatos de creciente complejidad, hasta que sus sentidos se extendieron en todas las direcciones del espacio y del tiempo".

Ernesto Sábato.

Para enlazar la esfera de nuestro interior con el entorno están los sentidos corporales . . Es a través de ellos por donde atraviesan una gran cantidad de mensajes, cuya influencia, determinará nuestro comportamiento para con los demás y para con la naturaleza misma.

Se puede decir que los sentidos son los primeros medios de comunicación adicionados a nuestro cuerpo, siempre y cuando entendamos la palabra "medio" como un vehículo transportador de información.

En la misma medida en que fue necesaria la adaptación al ambiente, fue imprescindible también un reajuste en la función de los sentidos. Los seres humanos fueron creando herramientas capaces de vencer las limitaciones físicas que implicaba tal adaptación y extendieron su cuerpo en diferentes aparatos.

McLuhan entiende al medio como

" ... cualquier prolongación psíquica o física del hombre, sea del oído, del ojo o de la habilidad de sentir y razonar ...". (9)

Entendido como extensión o prolongación del sensorio, el medio impone una nueva manera de percibir al mundo, pues implica -- un cambio en la proporción en que se relacionan los sentidos.

En el inicio de su evolución, los seres humanos vivieron en un "Estado de Naturaleza" que les permitía captar la realidad tal y como ésta ocurría, o sea, de manera acústica y sin fronteras.

Para transmitir el conocimiento, las culturas acústicas prag ticaron la tradición oral, lo cual les facilitaba la percepción - armoniosa y totalizadora del entorno.

Pero, un día, ese mundo captado polidimensionalmente, en don de percibir significaba el acto de oler, escuchar, ver, gustar. - plasmar y sentir al mismo tiempo, se tornó lineal. La vista ganó terreno y generó una especie de anestesia o "hipnosis" sobre el - hombre, quien no fue capaz de percatarse de que algo cambiaba en su manera de relacionarse con su ambiente. (10)

Han sido las necesidades de cada época y lugar quienes de-- terminaron el predominio de un sólo sentido sobre los demás. El - primer gran paso hacia la cultura visual, lo marcó la aparición - del alfabeto, quien

" ... impulsó la noción de un ambiente -- uniformemente estructurado en términos es pacio-temporales, de un ambiente

c,o,n,t,i,n,u,o
y
c-o-n-e-c-t-a-d-o". (11)

A raíz de este suceso, se fomentó la idea de un universo sub dividido y segmentado, al cual es posible "atrapar" en partes gra cias al surgimiento de la imprenta.

Así las civilizaciones lineales comenzaron a alimentar su -- futura amnesia, al guardar la historia en las páginas de los li-- bros. Las grandes bibliotecas se convirtieron en verdaderos san-- tuarios de la memoria a los que sólo tenían acceso ciertos elegi-- dos. Basta con recordar la misteriosa e inaccesible biblioteca -- que describe Umberto Eco en su novela "El Nombre de la Rosa", im-- presionante monumento a la linealidad.

10. Ibidem, p. 23.

11. Ibidem, p. 45.

La realidad aprehensible a través del sentido de la vista, - nos entrega la noción de un espacio y un tiempo como entidades -- mensurables y ordenables. Pero la vida cotidiana en realidad tarngurre de otro modo; ésta se nos presenta simultáneamente, aún --- cuando estemos acostumbrados a vivirla en episodios.

Siglos de preponderancia visual nos ha donado la seguridad - que implica dejar de flotar por un momento para emprender la ex-- ploración de nosotros mismos, ahora, es necesario recordar que, - efectivamente, nuestro planeta flota y se mueve dentro de un gran espacio del cual también formamos parte, y donde el tiempo y la velocidad transcurren de maneras insospechadas. No olvidemos que "una forma de ver implica otra de no ver".

Una de las mayores exigencias de nuestro tiempo es, quizás, la de recuperar la facultad de percibir el espacio acústico; ese que se extiende hacia todas las direcciones. Esto representaría - no sólo un paso hacia la máxima integración del género humano en la llamada "Aldea Global", sino un recurso más para la sobrevivencia. Hagamos mención aquí de la novela "El Perfume", de Patrick - Süskind. Posiblemente el padre de la hermosa Laurette pudo salvar la vida de su hija, si no hubiese equivocado sus conclusiones con respecto al arma del asesino.

Pero, ¿cómo un hombre lineal podría haber imaginado que la fuerza de su enemigo radicaba en ser poseedor de un terriblemente desarrollado sentido del olfato?. He aquí lo incomprensible y hagta lo inimaginable para quienes vivimos bajo la influencia del -- sentido de la vista.

Alcanzar el equilibrio entre todos los sentidos puede ser -- posible gracias aladvenimiento de la Era Electrónica, la cual dio inicio con la aparición del telégrafo en 1844.

Ya para 1900, con el invento del teléfono, del fonógrafo, de la radio y por último de la televisión, se

" ... aceleraron a gran escala las transacciones humanas de todo tipo, fomentaron la "explosión informativa" y redefinieron las relaciones del hombre con sus prójimos y con su ambiente ..." (12)

De manera increíble, las culturas lineales han extendido, según McLuhan, su sistema nervioso en los medios electrónicos. Este hecho, no sólo marcó la historia de la humanidad, sino permitió a ésta abrigar la esperanza de abrir sus sentidos al espacio acústico.

Los medios poseen la facultad de mostrarnos la realidad en un momento, a la misma velocidad con que transcurre el tiempo; -- los medios son lo que Jorge Luis Borges denomina un "Aleph". El "Aleph" es "el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del mundo, vistos desde todos los ángulos".

Hasta este momento, los medios han estado bajo el control de unos cuantos con intereses particulares. Una de las regiones -- que quizás ha recibido más el constante bombardeo de las innovaciones extranjeras ha sido América Latina.

García Márquez señala esta situación en su novela "Cien años de soledad", en la cual nos muestra un Macondo acústico cuyos habitantes disfrutaban del equilibrio sensorial, hasta la llegada de las corporaciones extranjeras, quienes descargan toda una serie de nuevas tecnologías que los azorados pobladores no consiguen -- comprender, lo cual no les impide hacer uso de ellas. Macondo se ve de pronto "sitiado" por los nuevos medios, y es la incompreensión de éstos la que termina por destruirlo.

América Latina, por sus características distintivas de las otras regiones del mundo, puede ser considerada todavía una zona acústica. Por lo tanto, sus habitantes, estamos obligados a intentar por lo menos, hacer un reajuste en la utilización de dichos medios, apegándolos más a las tradiciones existentes así como al estilo de vida que se desarrolla en esta parte del planeta.

De conseguir tal ajuste, la simultaneidad del mundo acústico nos será entregada una vez más, y entonces afirmaciones como "el medio es el mensaje", cobrarán sentido, pues en este momento será obvio que tal mensaje somos la humanidad entera.

Pero, ¿cómo romper el ya tan remoto y arraigado dominio del mundo lineal?

En todas las sociedades, aún dentro de las más "visuales", - existen ciertos "hombres acústicos" que dedican su vida a recoger la esencia de la especie humana para llevarla a un material concreto. Me refiero a los artistas, cuyas obras nos regresan a la - contemplación unitaria y total del universo como en aquél "Estado de Naturaleza".

En un mundo en donde los sentidos se han extendido en los medios más complejos, el arte y sus diferentes manifestaciones, son la mejor lección para adiestrar a la sensibilidad. En la medida en que demos libre acceso hacia nuestro interior a las formas captadas por el artista, aprenderemos a percibir la realidad polidimensional que nos rodea.

Tengamos presente que ha sido el arte el medio de expresión más empleado por los hombres de todas las culturas y es quizás el medio que puede conducirnos hacia la comprensión de los medios --- electrónicos. Después de todo, desde su origen, el arte ha transportado a través del tiempo, la conciencia del hombre.

2.3. Semiótica y Comunicación.

" ... una disciplina que trata de todos - los sistemas de signos que transmiten información dentro de los límites de una sociedad ...".

Lotman.

Para estudiar a la comunicación en América Latina, se han -- propuesto diferentes enfoques, de los cuales cabe destacar aquí el propuesto por la Semiótica.

El origen de esta disciplina, se remonta a los primeros estudios de lingüística. Se aboca a las significaciones y a las condiciones de producción de éstas en la vida social. Pretende postular principios aplicables a todos los sistemas simbólicos.

A través de la Semiótica, no sólo el lenguaje articulado, -- sino el hombre mismo. se nos presenta como un ser simbólico cuyo código de desciframiento se extiende más allá del campo de la lingüística. Gracias a esta nueva "teoría de los signos", es posible llegar a la esencia de un significado estudiado en partes para, -- una vez comprendido, integrarlo al todo que es la realidad.

El estudio de la Semiótica nos hará afirmar con mayor certeza que efectivamente, "el medio es el mensaje" y que el mensaje máximo de todos los medios, empezando por el arte, somos nosotros mismos.

Definición.

A partir de que el hombre se comunica, al principio a través de señales y posteriormente mediante símbolos y signos, ha dejado huellas que facilitan la comprensión de sus acciones como ser social, a lo largo de su evolución. La aparición de la palabra habida hizo aún más sencilla esta tarea, pues ya sólo era necesario estudiar cuáles eran las reglas de conexión entre los signos lingüísticos para determinar el origen de las significaciones.

Fue a raíz del estudio de la lingüística que se generó la necesidad de crear una nueva ciencia, la cual fue concebida en los

siguientes términos:

" ... podemos concebir una ciencia que - estudie a la vida de los signos en el marco de la vida social ... nosotros vamos a llamarla Semiología (...). Podría decirnos en qué consisten los signos, qué leyes los regulan ...". (13)

Posteriormente el mismo Saussure definió al signo como una entidad de dos caras: el significado y el significante, lo cual ha servido como base para las posteriores definiciones de Semiótica.

El filólogo suizo, consideró al signo como un "Artificio Comunicativo" en el que estaban implicados, por lo menos, dos seres humanos, quienes establecieron un proceso comunicativo intencionalmente.

Sus ejemplos de sistemas semiológicos, en realidad, comprendieron sistemas de signos artificiales y muy convencionalizados, tales como las señales militares, las reglas de etiqueta o los alfabetos.

Los signos existen, independientemente de haber sido formulados para un destinatario en especial, gozan de un significado propio o Interpretante*, de ahí que cuando hablamos del Mensaje, lo consideramos como un Texto cuyo Código de estructuración no puede ser estudiado solamente a partir de las reglas sociales de elaboración dictadas por una sociedad determinada. Todo mensaje se conforma sobre la base de una serie de S-Códigos o Sistemas de signos que no son sino las distintas formas de correlacionarse de un Código.

Frente al número infinito de posibles correlaciones entre -- los llamados S-Códigos, es posible imaginar la extensión del Universo Sígnico, el cual bien puede ser concebido un tanto como ese

* El interpretante es el significado de un signo, el cual es considerado como Unidad Cultural precisamente por ser dueño de tal significado, aún en ausencia del destinatario.

espacio acústico del que habiábamos en el punto anterior. La Semiótica entendida como el estudio de la forma en que se estructuran los signos, nos permite uniformar los fenómenos de significación y observarlos bajo un punto de vista, pero no olvidemos -- que tales fenómenos ocurren de manera constante y simultánea.

Para Umberto Eco

" ... la Semiótica no es solamente la ciencia de los signos reconocidos en -- cuanto tales, sino que se puede considerar igualmente como la ciencia que estudia todos los fenómenos culturales como si fueran sistemas de signos -partiendo de la hipótesis de que en realidad todos los fenómenos culturales son sistemas de signos, o sea, que la cultura -- esencialmente es comunicación ...- ". (14)

El Campo de Estudio de la Semiótica.

De acuerdo a la definición propuesta por Eco, podemos sintetizar los objetivos de la Semiótica en tres:

- . Estudiar los procesos culturales como procesos de comunicación.
- . Demostrar que bajo tales procesos existen sistemas de signos.
- . Afirmar, con base en la dialéctica entre proceso y sistema, la dialéctica entre código y mensaje.

Por lo tanto, podemos sentar su campo de estudio en el hombre, visto como un ser productor de signos. Los razonamientos de esta ciencia, deberán partir del panorama de la Cultura Semiótica, entendida ésta, como la gran variedad de "lenguajes" a través de los cuales se expresan los habitantes de cada época y lugar.

La función básica de todo sistema de signos, es modelar al mundo (15). Las diferentes culturas han desarrollado su manera --

14. Eco, Umberto. La Estructura Ausente, p. 323.

15. González Ochoa, C. Imagen y Sentido. Elementos para una Semiótica de los Mensajes Visuales, p. 101.

particular de dar orden a su espacio a través de símbolos y signos, cuyo significado es posible entender por estar éste relacionado con ese gran "Código" que es la historia.

Se dice que una función semiótica tiene lugar cuando entran en relación mutua la expresión y el contenido, los cuales, a su vez, e individualmente, pueden correlacionarse con otros elementos y dar origen a una nueva función. Todo proceso de comunicación es susceptible de análisis semiótico, siguiendo sus múltiples correlaciones.

Para la Semiótica, es material de análisis cualquier tipo de signo o sistema de signos, que de manera individual o en grupo, -hagan posible la significación.

El Signo.

"Un signo está siempre constituido por -- uno (o más) elementos de un PLANO DE LA EXPRESION colocados convencionalmente en correlación con uno (o más) elementos de un PLANO DEL CONTENIDO. Siempre que existe correlación de este tipo, reconocida por una sociedad humana, existe signo", (16)

Para Pierre Giraud, el signo obedece a ciertas funciones, -- de las cuales caben destacarse:

- la referencial: define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que hace referencia.
- la emotiva: define las relaciones entre el mensaje y el emisor.
- la connotativa: destaca las relaciones entre el mensaje y el receptor.
- la poética o estética: definida por Jakobson como la relación del mensaje consigo mismo. El referente deja de ser instrumento para convertirse en objeto de la comunicación.

- la fáctica: afirma, mantiene o detiene la comunicación.
- la metalingüística: aclara el sentido de los signos que - pudieran no ser comprendidos por el receptor.

Pierce por su parte, nos permite una mejor comprensión del signo al dividirlo en tres:

- . Icono: se refiere al objeto que denota sus propias características como las imágenes, los diagramas y las metáforas.
- . Índice o Index: el cual se encuentra en relación de contigüidad con el objeto que denota, como por ejemplo, un dedo que señala una silla o el humo que sale por una chimenea.
- . El Símbolo: que define relaciones arbitrarias de semejanza y principalmente metafóricas.

"Los griegos llamaban Symbolon a los signos secretos gracias a los cuales los iniciados se reconocían entre sí... En nuestro caso lo emplearemos en el sentido de metáfora visual (...)" (17)

Si comprendemos que en cada uno de nuestros actos; en nuestra manera de comportarnos, expresarnos y relacionarnos con ---- nuestros semejantes, se encuentran inmersos una serie de signos - que denotan nuestro "yo" individual y colectivo, entonces también seremos capaces de entender cuál es el objeto de estudio de la -- Semiótica.

Los hombres a lo largo de la historia han vaciado su espíritu en símbolos y signos, los cuales es posible localizar en las piedras talladas de las más lejanas cavernas, hasta en los trazos y colores del pintor moderno.

El objeto de estudio de la Semiótica es el hombre que se comunica. Así, a través del estudio del todo por sus partes, esta ciencia se ha dado a la tarea de entregarnos en cada interpretación, un ángulo de ese gran y complejo significado que es nuestra existencia sobre la tierra.

2.4. Comunicación, Cultura y Sociedad.

"... si "el hombre es el conjunto de -- sus relaciones sociales", la "forma co-- municación" no es "algo" que pueda o no existir, arbitraria o casualmente, sino una necesidad interna a aquéllas ... -- ello indica que la comunicación es "e-- sencial" a la "naturaleza humana", que es posible comprenderla como uno de los rasgos constitutivos de dicha naturaleza".

S. Becerra y L. Lorenzano.

Según la Semiótica, los fenómenos culturales pueden ser analizados como Sistemas de Signos, y efectivamente, la historia -- identifica a las diferentes culturas de acuerdo con los símbolos creados por éstas, lo cual demuestra que cada uno supo imprimir -- su sello al tiempo.

Sin embargo, para poder analizar fenómenos culturales, primero resulta imprescindible saber cuáles son éstos y dar una de-- finición al extenso concepto de Cultura, que como lo hemos dicho, posee el don de la ubicuidad.

La idea de cultura comienza a constituirse en el siglo de -- las luces, cuando es concebida como acervo o patrimonio de obras reconocidas como valiosas, según los puntos de vista estético, -- espiritual y científico.

Durante el siglo XIX, el desarrollo de referencias para fi-- jar y jerarquizar los valores culturales, legitima como "Cultura" sólo lo proveniente de las clases dominantes.

Pero en el mismo siglo, la antropología rompe con tal visión y da a la cultura al carácter de universal.

Definición.

En 1871, Edward Tylor define a la cultura como

" ... aquél todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad". (18)

Para 1930, Franz Boas afirma la pluralidad de las culturas cuando dice

" ... incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven determinados por dichas costumbres". (19)

En todos los días de su vida, las sociedades crean cultura, se trata de alimentación diaria, de una totalidad que incluye la información de lo que ha sido la especie humana.

Dadas sus características, la cultura, como información organizada y sistemática, es portadora de la memoria colectiva de los pueblos, y como tal, permite su estudio y análisis del mismo modo que un Texto.

Las diferentes etapas de evolución humana han dado lugar a la extensa gama de culturas existentes, que al final pueden integrarse en una. En estas etapas ha predominado una ideología diferente cuyo sello se encuentra impreso en los actos, costumbres y creaciones que hoy podemos estudiar. Estos "sellos", son conocidos como Unidades Culturales.*

Una Unidad Cultural, es todo objeto cuyo significado es expresado a través de un término, y puede ser una persona, una entidad, una cosa o un sentimiento.

18. González Ochoa, C. Op. Cit., p. 104.

19. Ibidem., p. 105.

* La Unidad Cultural es lo que todos conocemos como signo.

McLuhan divide a las edades de la humanidad en tres:

1) La tribal-oral, en la que se utilizan todos los sentidos de manera armoniosa, de tal forma, que los hombres viven en un -- "Estado de Naturaleza".

2) La edad de la aparición del Alfabeto Fonético, etapa en - que se produce una ruptura entre el ojo y el oído, hasta culminar con la cración de la imprenta.

En lo que puede llamarse la etapa final de la cultura alfa-- bética, el hombre se convierte más "visual" y sus actividades es-- tarán marcadas por un constante proceso de abstracción y separa-- ción, que se hará manifiesto en la destribilización, la descolec-- tivización y en general, por un tipo de pensamiento "lineal".

3) La edad del "Circuito Eléctrico", que comienza con la apa-- rición del telégrafo y es marcada con el invento de la televisión (20). En la "Era Electrónica", el mundo entra en la posibilidad de recuperar la cultura "acústica", con la consecuente utiliza-- ción de todos los sentidos, para vivir un nuevo "Estado de Natura-- leza". Pero esto sólo ocurrirá cuando los hombres "anestesiados" e "hipnotizados" sensorialmente, encuentren la manera de emplear correctamente los medios electrónicos de comunicación. ¿Cuál es el secreto?

En cada era del desarrollo de la humanidad, es posible re-- conocer las diferentes "Unidades Culturales" que ahora son patri-- monio de la humanidad, pero, como bien lo observa McLuhan, la apa-- rición de la etapa alfabética definitivamente inculcó a los hom-- bres no sólo la visión desglosada de la realidad, sino además una visión individualista, hecho que nos regresa al siglo XIX en el cual la cultura era considerada como tal cuando provenía de actos y actividades realizadas por las clases privilegiadas.

20. Morin, Edgar. "Para comprender a McLuhan", en Goded, J. -----
Los Medios de Comunicación Colectiva, p. 115.

Cuando McLuhan habla de la "Era Electrónica", la plantea como la coyuntura que abre el camino hacia la "aldea global", lo -- cual significa un planeta Tierra en donde la memoria colectiva re presentada por los símbolos y signos creados por las civilizaciones pasadas, puedan ser, no sólo compartidos por todos sus habitantes, sino empleados como patrimonio común hacia la civilización del futuro. La "Era Electrónica" viene a fortalecer una verdad indiscutible: la Cultura es Universal.

Para gozar del mensaje que la experiencia de vivir en diferente tiempo nos legaron nuestros ancestros, es preciso no sólo - informarnos, sino tratar de asimilar la "psicología social" reinante en aquellos momentos.

Todos los tipos de acción humana transmiten información del espíritu de las sociedades. En la escritura, en la interpretación musical, en la danza, en la pintura, en el canto, en la construcción, tenemos materiales de análisis, porque es en las relaciones metafóricas (simbólicas) y metonímicas (de signo), en donde se han vaciado el conjunto de rasgos que caracterizaron a esas civilizaciones.

Nada puede ser calificado de inútil mientras se sepa aprovechar. Una de las ventajas de la era alfabética, es la costumbre - que ha dejado en nosotros de descomponer al mundo en partes. La - Semiótica por ejemplo, propone ver a la cultura como un texto cuyos símbolos y signos pueden ser interpretados. Lo importante es que, una vez hecho esto, seamos capaces de integrar esas partes - al todo que es la realidad circundante.

La Cultura como Texto.

Según Pjatigorki, la cultura es un macrotexto, compuesto a - su vez de textos cuya variedad de señales componen un todo autónomo caracterizado en tres esferas:

a) Sintácticamente: Lo cual implica la fijación del texto de tal forma que pueda sentirse, intuitivamente, como distinto del no texto.

b) Pragmáticamente. Una vez fijado espacialmente, es posible transmitir el texto.

c) Semánticamente: Su atributo debe ser la comprensibilidad. (21).

Un texto en el amplio sentido de la palabra, incluye no sólo al lenguaje escrito, sino también al oral, a las representaciones gráficas, pictóricas, escultóricas, a las frases musicales y hasta a las formas del comportamiento. Estas manifestaciones están conformadas sobre una compleja jerarquía de códigos, cuya interpretación puede ser diferente para cada "lector".

Aquí, en la variedad de interpretaciones, es en donde radica la importancia de contemplar a la cultura como un texto.

Es cierto que un signo sólo podrá transmitir información --- cuando esté combinado con otros signos y símbolos del mismo contexto cultural. Pero también es cierto, que por sus características, los símbolos pueden ser capaces de expresar simultáneamente diversos significados y que de hecho, son capaces de comunicar -- una realidad a un grupo social de tal forma, que acerca a sus --- miembros al mundo en donde se encuentran inmersos.

" El símbolo es pues, la expresión de una totalidad psíquica formada por el consciente y el inconsciente, que no concierne a una sola facultad del hombre, su inteligencia, sino a la totalidad de su ser. Pensamiento y sentimiento, sentidos e intuición, participan conjuntamente en la operación simbólica". (22)

21. González Ochoa, C. Op. Cit., pp. 112-113.

22. Citado por Nájera Martha en El Don de la Sangre en el Equilibrio Cósmico, de Meslin M. "Aproximación a una Ciencia de las Religiones", p. 14.

Una de las posibilidades de acceso a la comprensión de la cultura universal, nos la proporcionan las obras artísticas de todos los tiempos. En ellas están plasmadas de manera permanente los Sistemas de Signos que constituyen la "Memoria Colectiva" de la humanidad. Es a través de su interpretación como se hará pasante toda la gama de tradiciones, las reglas, los valores y las normas sociales en general que influenciaron a un ser individual para dar lugar a la creación de una obra cuyo patrimonio es ahora de la humanidad.

En cada "Texto Cultural" que son las obras de arte, existe toda una serie de valores que el receptor irá develando en su interpretación. Mientras más destinatarios existan con la facultad de razonar, interpretar y sobre todo, de sentir el mensaje, más cerca se estará de la "verdad" que en su interior lleva dicho mensaje.

Quando McLuhan habla del advenimiento de la "Era Electrónica" como la oportunidad del regreso a una percepción polidimensional del entorno, nos advierte que esto será posible sólo en la medida en que sean empleados correctamente los medios masivos de información, a los cuales nuestra viciada percepción lineal ha -- asimilado como

" ... un sistema de comunicación en el que un mensaje idéntico es originado -- por una organización institucional y -- enviado por medio de los canales públicos a un gran número de receptores ... Los receptores están compuestos por -- una heterogénea audiencia ...". (23)

Audiencia que, por supuesto, recibe el mensaje de manera -- pasiva y que movida por la sugestión, no emitirá respuesta crítica a éste.

Hasta ahora, los llamados "mas-media", han sido contemplados como grandes creadores de status o como reafirmadores de normas sociales, cuya más grave consecuencia ha sido la formación de públicos conformistas que consumen lo que los medios les entregan sin detenerse a la reflexión.

A estas alturas de la "Era Electrónica", es precisa la desmitificación de los medios. Debe mirárseles como el efecto de un -- determinado grado de desarrollo de esta civilización y no como la causa. Los medios pueden facilitar la expresión, pero no constituyen la expresión misma. Esta es posible sólo a través de los -- hombres ya que les es propia. (24)

Para la correcta utilización de los medios masivos, según -- McLuhan, es necesario que el hombre lineal vuelva a gozar del mundo acústico. El poder de los mas-media es la Aldea Global, y ésta será posible cuando la cultura sea contemplada como patrimonio -- universal.

En un mundo de claro predominio lineal, en lo que todo es -- juzgado por algunas de sus partes, en donde cada suceso es visto como una relación causa-efecto, y no como el simultáneo movimiento de la realidad diaria, ¿cómo llegar al adiestramiento en el -- uso de todos nuestros sentidos?

La respuesta está en el arte. Sí, porque en cada una de sus manifestaciones está la síntesis del pensamiento, expresada mediante el sentimiento. Es la sensibilidad del receptor, quien definirá su significado, y la sensibilidad incluye el manejo de todos los sentidos.

A través de la obra de arte, se nos regala el movimiento del tiempo, aparentemente petrificado. Y digo aparente, porque cuando un espectador la contempla, la escucha, la toca, la gusta y la -- siente, la obra cobra movimiento en su interior.

Los medios electrónicos, como la obra de arte, son un "Aleph" capaces de poner al mundo entero al alcance de todos los seres humanos. A través de la observación del arte, nuestros sentidos se adiestran para gozar del mundo sensible; a través de los medios electrónicos se brinda la oportunidad a nuestros sentidos de moverse a la velocidad con que se mueve el cosmos. Gracias a ellos, es posible la simultaneidad y ésta, es acústica.

C A P I T U L O I I I .

ARTE Y COMUNICACION.

La comunicación es una necesidad de sobrevivencia, es la -- forma en que nuestro interior se manifiesta y hace patente su -- esperanza de ser escuchado para salvar la barrera de la soledad y el aislamiento. Gracias a este proceso que da inicio con la re-- flexión y cuya culminación es siempre un inicio, es posible mante-- nerse en contacto con el entorno y por ende, con nuestros semejan-- tes.

A su vez, el arte ha sido, desde el principio, el vehículo -- por excelencia para el seguro transporte del espíritu de épocas pasadas a través del tiempo. El arte es quizás la única actividad capaz de paralizar la vivencia, para después, entregarla al espe-- tador en toda su simultaneidad.

Arte y Comunicación son algo más que dos conceptos, son la -- representación del matrimonio voluntario entre las esencias más -- íntimas del hombre: la reflexiva y la creativa, y es mediante es-- te enlace que los hombres de todas las eras han conseguido avan-- zar hacia el autoconocimiento.

3.1. El Arte: Un Medio de Comunicación.

" ... Contemplar algo en el sentido estético es dejarlo ser, manifestarse a sí mismo para que entregue su verdad".

Daniel Prieto.

En toda manifestación artística tenemos un medio y un acto de comunicación. El arte es como el lenguaje, pues ambos representan la manera en que el hombre se conecta consigo mismo y con su exterior. Es a través de estas dos actividades como se da lugar a la transformación ideal y real de la naturaleza.

Mientras que el resultado del lenguaje es la aparición del alfabeto fonético, el arte conduce a la producción de un objeto concreto en el cual se conectan todos los sentidos: la obra de arte.

El binomio formado por el artista y su obra, establece una relación cuyo objetivo primordial es la comunicación.

Como medio de comunicación espiritual, la obra de arte cumple con una función catártica, liberadora de tensiones. Esto ocurre gracias a su alto contenido sensible.

El hombre se ha caracterizado por su constante trabajo en la transformación de la naturaleza para adaptarse a su entorno. A través del arte se realiza un proceso de exploración de tal ambiente que al final siempre entrega una visión particular para llevar a cabo la adaptación. Un artista puede ser considerado como un "trabajador" capaz de metamorfosear la idea en materia concreta y perceptible a los demás individuos pertenecientes a una sociedad.

Debido a nuestra educación lineal, estamos acostumbrados a percibir mensajes tan sólo de aquello que vemos. Todo lo que atraviesa por nuestros ojos se nos comunica y nos permite participar de su existencia. El arte es un medio de comunicación que nos atrapa inmediatamente a través del sentido de la vista, para des-

pués hacernos conscientes de todos nuestros sentidos. Podemos decir que el arte nos hace descubrir y nos regala la capacidad de percibir al mundo polidimensional.

¿En qué consiste el alto grado de comunicabilidad de una obra de arte?. Especialmente, en que su creador no ha sido contemplador pasivo de la naturaleza, ni tampoco ha buscado imitarla, sino más bien, ha decidido cuestionar aquello que ha recibido su sensibilidad para después, ofrecer una posible solución a dicho cuestionamiento en un objeto palpable.

Por su parte, el espectador gusta de la obra en una confluencia de aquello que percibe y su consciencia, pues toda obra de arte es capaz de llegar a las potencias más íntimas del hombre, gracias a que la percepción se realiza según acentos diversos, de los cuales, los más importantes son el valor cultural y el valor expositivo de la obra.

A través de lo que Hans Daucher llama pensamiento gráfico, es posible condensar en imágenes todo el material informativo y elaborado por la comparación. Así, el espectador, al advertir un Exceso de Expresión difícil de analizar por completo, capta, aunque de manera vaga, un Exceso de Contenido por lo que resulta imprescindible dar paso a la autoreflexión para conseguir interpretar el mensaje.

Si el arte es considerado un medio de comunicación es precisamente por exigir de su espectador toda la atención y sensibilidad para la comprensión de su mensaje.

En cuanto a la interpretación, cabe aclarar que, la obra, al ser creada para ser expuesta a la atención de un número indefinido de espectadores, no podrá tener un sólo significado para la generalidad de sus observadores. El Significado de una obra de arte, el que forma parte de su esencia, le está dado desde el principio, y éste, al igual que su público, es eterno y susceptible al movimiento del tiempo.

La Obra de Arte es un Mensaje en Potencia.

Cada artista combina los códigos por él conocidos de tal -- forma, que el resultado es siempre un nuevo punto de vista sobre la realidad existente. Por ello, se dice que toda obra de arte -- funciona como un intermediario entre su creador y la comunidad a quien va dirigido el mensaje.

La interpretación del mensaje estético comienza por la percepción, la cual es entendida como el

" ... "proceso de tomar conciencia de los objetos, cualidades o relaciones por medio de los órganos de los sentidos" ... Representa la conexión entre exterior e interior". (1)

Esta conexión se realiza mediante todos nuestros sentidos, pero muy en especial a través del sentido de la vista, por ser éste uno de los que estamos más conscientes debido a nuestra educación lineal. El punto de contacto con el mensaje de una obra de arte, se nos da mediante la contemplación de la materia con que -- está hecha tal creación. Esta materia posee una forma que expresa un contenido, el cual dará información al observador sobre sí -- mismo y su mundo a la vez que le mostrará otros seres y mundos -- por muy remotos que éstos sean.

Cualquier acontecimiento visual está influido por la significancia de las partes constitutivas como los son el color, el tono, la textura, la dimensión, la proporción y sus relaciones compositivas con el significado.

Somos capaces de expresar y recibir mensajes visuales a tres niveles:

1. Lerbiger, O. Diseños para una Comunicación Persuasiva, pp. 115

- . Representacionalmente: lo que somos capaces de reconocer de acuerdo a la experiencia.
- . Abstractamente: reducir un hecho visual a sus componentes básicos.
- . Simbólicamente: mensajes conectados al vasto universo de sistemas de símbolos codificados creados por el hombre.

En este sentido, los mensajes visuales, al igual que el lenguaje, se conforman de acuerdo a una sintaxis, lo cual significa disposición ordenada de partes. Los elementos básicos de la comunicación visual son:

El Punto- es la unidad más simple y mínima de la comunicación visual;

La Línea- considerada como un punto en movimiento, palpa de manera primaria lo que surge de la imaginación;

El Contorno- descrito por la línea, los más usuales son el cuadrado, el círculo y el triángulo;

La Dirección- la cual está expresada por los contornos; así, el cuadrado representa la horizontal y la vertical, el círculo la curva y el triángulo la diagonal;

El Tono- en el que se maneja la ausencia o presencia relativa de la luz;

El Color- que representa las emociones;

La Textura- la cual reemplaza o funciona como "doble" del tacto;

La Escala- entendida como la capacidad de los elementos visuales para modificar y definirse a sí mismos;

La Dimensión- describe el tamaño y las direcciones en que se mide la extensión de los cuerpos: largo, ancho y hondo;

El Movimiento- será quien otorgue vida a la creación artística.

Con base en estos elementos, el artista creará un código particular que será el Idiolecto de la obra. Este último concepto es definido por Umberto Eco, como el código privado e individual del

parlante. En la obra de arte, el Idiolecto funciona como un "destructor" o "violador" de códigos preexistentes. (2)

De esta manera, la obra será en sí un violentador de códigos convencionales que generará en sus espectadores un efecto de esparramiento. Ahora y gracias al espacio abierto por la obra, los receptores serán capaces de cuestionar su participación en el cambio de la sociedad.

Pero

" El Idiolecto estético no es un código que rijan un solo mensaje, sino un código que rige un solo texto y, por lo tanto, muchos mensajes pertenecientes a sistemas diferentes.--- Por lo tanto, la obra de arte es,.. .. un SISTEMA DE SISTEMAS ..." (3)

Si consideramos al arte como un Sistema portador de información a la cual no sólo transmite sino además preserva, entonces es posible compararlo con el lenguaje. En cada manifestación artística, nos enfrentamos a un texto que contiene un discurso ya interpretación dependerá de la capacidad reflexiva y crítica del receptor.

Debido a que el arte exige de su destinatario una colaboración responsable mediante la selección de sus propios recorridos de lectura, es considerado un Medio de Comunicación efectivo en la conducción de mensajes de todos los tiempos.

" el texto artístico se convierte así en la fuente de un acto comunicativo imprevisible cuyo autor real permanece indeterminado, pues unas veces es el emisor, y otras el destinatario, - quien colabora en su expansión Semiótica". (4)

2. Eco, Umberto. La Estructura Ausente, p. 116.

3. Eco, Umberto. Tratado de Semiótica General, p. 431.

4. Ibidem., p. 436

La obra de arte es una conjunción de diferentes valores a nivel comunicación. Por un lado, es sin lugar a dudas, el medio por el que el emisor ha trasladado su mensaje; pero también es el mensaje mismo que necesita de ser transmitido.

Hoy en día, los medios masivos han dado a la situación del arte un giro convirtiéndolo en asunto de todos; ahora el arte puede prescindir del tiempo para consumir sus obras.

Quizás este enlace entre los medios de difusión masiva y el arte, que es a su vez medio y mensaje, sea el inicio de lo que -- McLuhan ha llamado híbrido.

El híbrido es la conjunción de dos o más medios que deberá traer como consecuencia el nacimiento de una nueva forma de percibir el ambiente, pues esta conjunción conducirá a un momento de libertad y liberación de ese embotamiento en el que los "mass-media" han sumido a nuestros sentidos. (5)

3.2. Semiótica del Arte: El Texto Artístico.

" ... Hay que pensar que hasta nuestros días, todas las obras artísticas pueden explicarse como retratos. Y no sólo por lo que tengan éstas de parecido y sujeción más o menos literal - al modelo, sino por lo que tienen de fijación de un estado de la realidad"

José Camón A.

Para comprender un mensaje estético, primero es necesario ubicar los signos y símbolos empleados en la obra artística. Estos, según Pierce pueden distinguirse de la siguiente manera:

El signo considerado en sí mismo.

Qualisign - una sensación -- cromática, una mancha de color.

Sinsign - un objeto o un suceso, el retrato de la Monna Lisa, un rótulo de carretera.

Legisign - una convención, -- una ley, el modelo de la cruz.

El signo en relación al objeto.

Icona - una imagen mental, -- posee natural semejanza con el objeto.

Index - dirige la atención sobre un objeto por medio de un impulso.

Symbol - es convencional.

El signo en relación al Interpretante*.

Rhema - una función proposicional: cualquier signo visual como término de un posible enunciado.

* Recordemos que el Interpretante es el significado del signo -- aún en ausencia de el destinatario.

Dicent - un enunciado, dos --
signos visuales unidos de una
manera que se pueda deducir -
una relación.

Argument - un silogismo, un -
sintagma visual complejo que
relaciona signos de tipos dig
tintos, por ejemplo, el con-
junto de señales de tráfico.

(6)

Por lo regular, la obra de arte es una correlación no sólo
de signos, sino de códigos completos. No obstante, en ella misma
se encuentran las claves para el desciframiento de su mensaje.

Así, mediante una lectura interpretativa, seremos capaces de
ubicar a la obra en el ambiente del que ha surgido, así como de
identificar los códigos originales empleados por el creador.

Como lo hemos mencionado anteriormente, la obra de arte po--
see un Idiolecto, esto es, su propia manera de correlacionar códi
gos diferentes para formar uno solo y Original. Es por ello que -
se habla de la pieza estética como de un Texto.

La lectura del texto artístico implicará el surgimiento de -
diversas interpretaciones al mensaje. Según Jakobson, esto se de-
be a su carácter ambiguo y autorreflexivo.

La ambigüedad es un artificio de suma importancia

" ... existe ambigüedad estética, cuando
a una desviación en el plano de la expre
sión corresponde alguna alteración en el
plano del contenido...." (7)

Definida de este modo, ambigüedad significa "violación de --
las reglas del código", para establecer las propias y dirigir la
atención del receptor hacia la variedad de códigos confluentes en

6. Eco, Umberto. La Estructura Ausente, p. 218.

7. Eco, Umberto. Tratado de Semiótica General, p. 419.

el texto. Por lo tanto, el significado expresado por el artista puede ser, efectivamente, distinto para cada destinatario, de ahí la necesidad de dividir los textos de acuerdo con su productor o bien, de acuerdo con sus receptores.

Por las características mencionadas, el texto estético es -- comparable al lenguaje, pues posee la misma particularidad de solidaridad contextual y reglas sistemáticas.

La ambigüedad del mensaje estético no es producida casualmente, en realidad obedece a un plan por parte del artista, para que el texto en general pueda ser identificado en su condición de Super-Función Semiótica, capaz de poner en correlación correlaciones.

" Naturalmente, eso se lo permite al máximo su carácter autorreflexivo, - dado que ese reajuste estructural -- constituye uno y quizás el más importante de los contenidos que el texto transmite". (8)

Una obra de arte, considerada como texto estético, es la representación final que un hombre ha dado a su pensamiento después de una larga reflexión. Su mensaje se distinguirá por proponer su propio código al mismo tiempo de poner en duda el ya existente. Este hecho generará un amplio campo de posibilidades en la selección del significado del mensaje.

Para que la interpretación del mensaje estético sea posible, los receptores necesitarán reestructurar los códigos, esto es, hacer una nueva "escritura" de lo captado en su consciencia, para - después poder hacer afirmaciones de sus resultados con respecto - al significado por ellos comprendido.

De acuerdo con lo explicado, es comprensible que Umberto Eco proporcione a las obras artísticas el carácter de "abiertas" pues

" ... una obra de arte, forma completa y cerrada en su perfección de organismo perfectamente calibrado, es asimismo abierta, posibilidad de ser interpretada de mil modos diversos sin que su irreproducible singularidad resulte por ello alterada...." (9)

3.3. El Mensaje Artístico.

" ... las obras de arte. Distintas del -- emisor y del receptor, intermediarias entre el objeto y el sujeto, fundan un tipo original de relaciones en donde el mensaje (es) ... un fenómeno que se va constituyendo a medida que la corriente de la -- comunicación depende de la obra. Ya no se trata de cifrar ni de descifrar: el arte transforma el acto de comunicar en una génesis".

René Berger.

Una de las inquietudes más constantes ha sido la de conocer la esencia de nuestra presencia sobre la tierra. Quizás toda tarea emprendida por el hombre ha buscado resolver esta cuestión, pero el arte es, probablemente, una de las actividades cuyo resultado es siempre una posible respuesta a dicha cuestión.

Toda obra artística es una cosa confeccionada, pero sus características particulares la hacen distinta de las otras cosas -- existentes. Tal parece que la materia con que está hecha, es el -- cimiento sobre el que descansa el "ser" que el artista atrapó en el objeto material. ¿Qué es aquello que distingue a una obra de -- arte de las otras cosas?

Martin Heidegger recrea un ejercicio en el cual se contemplan los zapatos de una labriega pintada por Van Gogh. El filósofo alemán destaca a los zapatos como cosas útiles y como tales, -- dueños de un "ser de confianza".

Las cosas en general, al servirnos para un fin específico, -- poseen un "ser de confianza" que nosotros mismos les hemos otorgado, sin embargo, cuando vivimos la cotidianidad, este Ser se -- hace imperceptible para nosotros.

Gracias a la creación artística, es posible captar el "ser de confianza" de las cosas y, en el caso particular de los zapatos de la labriega, son ellos quienes además nos permiten acercarnos a la realidad de esta mujer. Son ellos quienes la acompa-

ñan en su vida diaria, quienes soportan el peso de su cuerpo y de sus esperanzas, y más aún, son ellos quienes le confieren una --- parte de su personalidad.

Para Heidegger, el arte es una forma de representar el "estado de no ocultación de las cosas" (10), y por lo tanto, en cada - mensaje transmitido por el artista, seremos testigos del acontecer de la verdad.

¿Qué es la verdad?, creo que es como la contemplación del -- arte, exige muchas interpretaciones, cada una de ellas válida, para hacerse evidente. Lo cierto es que, en eso llamado verdad, estamos incluidos no sólo nosotros como seres individuales, sino el género humano como partícipe de una vida compartida con otras especies aquí en la tierra y con otras galaxias allá en el cosmos.

La obra de arte abre un reino en el que ella vive y nos muestra su "ser". Ese reino es nuestra propia existencia desnuda del fantasma de la superficialidad y vestida con el fino velo que es el espíritu de las cosas.

"Llamamos la tierra aquello a lo que la obra se retrae y a lo que hace sobresalir en ese retraerse... Ella es lo que encubre haciendo sobresalir... Al establecer la obra un mundo, - hace la tierra... La obra hace a la tierra ser una tierra". (11)

Pero la mera presencia de la realidad no puede asegurarnos un conocimiento de ella. Vivimos inmersos en un ambiente y conectamos junto con él sin reparar en ello, debido principalmente al alto grado de desarrollo tecnológico en que vivimos, el cual exige un ritmo de vida más acelerado. El trabajo del artista en

10. Heidegger, M. Arte y Poesía, pp. 58 - 63.

11. Ibidem., pp. 76 - 77

cualquier sociedad es retomar las formas de la naturaleza para - conformarlas de manera más depurada y así, entregarnos a las manos de nuestra realidad.

Esto es lo que hace a la obra única, pues su nacimiento --- siempre obedecerá a la necesidad de hacer visible esa realidad - que nuestros sentidos ya no son capaces de percibir.

De ahí que el mensaje estético pueda considerarse como una forma de conocimiento, la cual viajó desde el mundo real hasta - la imaginación del artista y de ahí se instaló en un objeto mate- rial. Por ello se dice que el arte es un "conocimiento aplicado".

Este conocimiento es transmitido a través de un diseño, un modelado y una estructura dados a un espacio vacío. Todo mensaje artístico estará estructurado de manera ambigua, pero tal ambi- güedad exigirá atención y esfuerzo en la lectura. Es por eso que no puede hablarse de un sólo código de estructuración.

El mensaje de la obra de arte es un texto cuyo sentido es -- una relación de sentidos conectándose unos a otros. Tal conexión nos conduce a la obtención de una visión propia de la realidad y del arte como portador de ésta.

Desde esta perspectiva, el arte es medio y mensaje a la vez, y para comprenderlo

"... deberíamos conservar la capacidad de contemplar "el mundo no sólo a través del medio apenas transparente de los concep- tos, que distorsiona cualquier hecho dado para convertirlo en un parecido demasiado familiar con alguna etiqueta clasificado- ra o una abstracción explicativa" (...)" (12)

El arte no busca establecer etiquetas de ninguna especie, to- do cuanto hace es representar de manera singular al universo mis-

mo. Porque, aún cuando una obra artística es la objetivación de una cultura, sus cualidades la hacen ir más allá de los límites temporales. Así

"... lo importante no es la división entre el arte figurativo y el abstracto, sino la otra separación, menos -- tosca y más absoluta entre el arte -- como reflejo del mundo o el arte como reelaboración de la conciencia". (13)

3.4. El Arte: Un Medio de Comunicación Social.

" La esencia del arte sería, pues... el ponerse en operación la verdad del ente"

Martin Heidegger.

Por tratarse de una representación del hombre inmerso en la tierra, el contenido del mensaje artístico es de la incumbencia de todas las sociedades.

Cada vez que contemplamos una pieza estética, somos partícipes activos de un diálogo entre diferentes formas de percibir al mundo. Gracias a esto, nuestros sentidos se adiestran en la completa captación del entorno.

Quizás la facultad más grande del arte es su capacidad de remitir a su destinatario al origen mismo, arrancándolo de los habitual para sumergirlo en el espacio nuevo e ingrátido abierto por la obra.

Se dice que el arte es poesía, entendida ésta como la rama general que abarca todas las formas artísticas y cuyo objetivo es poner a la verdad en evidencia. Cuando captamos un mensaje estético, nos es otorgada información a la cual no podemos interpretar del todo, sin embargo, somos capaces de experimentar ya emociones frente a él.

"... El arte, más que conocer el mundo, produce complementos del mundo, formas autónomas, que se añaden a las existentes exhibiendo leyes propias y vida personal... en cada siglo, el modo de estructurar las formas del arte refleja.. .. el modo como la ciencia o, sin más, la cultura de la época ven la realidad".(14)

Por el conducto de la actividad artística, las sociedades -

viven un enfrentamiento crítico con la realidad y esto, a la larga, les permite la transformación de dicha realidad. Así, la responsabilidad del artista con la sociedad es moral.

El artista debe entregar al receptor de su obra los elementos suficientes para que éste sea capaz de aceptar o rechazar los códigos establecidos en la pieza estética y al mismo tiempo, dar lectura al texto estético con libertad y fidelidad, de tal forma que se genere una nueva concepción en la contemplación del mundo.

Como se observa, el papel del artista es el mismo que, al menos en el "deber ser", debe cumplir un comunicador comprometido con su vocación. Y entonces, todo mensaje producido por éste debe también asemejarse a la obra de arte, la cual

"... impugna las verdades establecidas e invita a un nuevo análisis de los contenidos". (15)

Es así como puede ser entendido el consumo del arte. Este no se realiza con la compra de piezas artísticas o con la simple asistencia a exposiciones organizadas por galerías; el consumo del arte implica la comprensión del mundo abierto a nuestro conocimiento, gracias al artista, y nuestra participación y compenetración con esos mundos invisibles y visibles tras las imágenes.

Una vez que seamos capaces de asimilar la verdad mostrada -- por el artista, seremos capaces también de entender al arte como la esperanza de afrontar la llamada Era Electrónica con los elementos sensoriales bien desarrollados.

El futuro del arte radica en la capacidad del receptor para interiorizar el mensaje estético, sólo así el arte se convertirá en

"... La materia convertida en estado de conciencia, para con ella, representar al hombre y su mundo...". (16)

15. Eco, Umberto. Tratado de Semiótica General, p. 434.

16. Camón Aznar, J. Op. Cit., p. 224.

La verdad transmitida por el arte está, pues, tallada en -
las piedras, fundida en el metal, inscrita en los libros, pro--
longada en los sonidos. El origen de cada obra de arte, de sus -
creadores y contempladores, tanto inmediatos como futuros, es el
arte mismo; testimonio de nuestra existencia y testigo del acon-
tecer del universo, el arte es el camino a la autoconciencia.

C A P I T U L O I V

ESCULTURA PREHISPANICA MEXICA: UN EJEMPLO
DEL ARTE COMO MEDIO DE COMUNICACION.

Para conocer al hombre, sólo basta con mirar su obras, y el arte ha sido desde siempre, más que testigo presencial y - mudo de la historia, mensajero del tiempo.

Cada cultura ha acudido al arte para expresar sus inquietudes y sus verdades. En el caso de la escultura prehispánica - mexicana, nos enfrentamos a la materialización de la realidad que en esencia, incluye toda una teoría para comprender al cosmos.

"El pueblo del Sol", aquél que cargó sobre sus espaldas con la responsabilidad voluntaria de salvar del caos al universo, - imprimió a sus obras todo ese sentido de lo terrible, trágica, contradictoria, maravillosa y sublime que es la vida.

Entendido como medio de comunicación, el arte escultórico azteca es el vehículo y el mensaje mismo en el que están labrados los símbolos de nuestra conciencia.

No esperemos obtener de este mensaje la sutileza de las -- palabras del poema. En las piedras está expresada, a base de -- golpes del primitivo cincel, la vida en todo su caótico acontecer.

Si no sucumbimos al impacto del primer enfrentamiento con estas piezas, habremos dado un paso a la obtención del conocimiento que ellas encierran y nos sorprenderemos quizás, de reconocer nos en ellas a siglos de distancia.

4.1. Esbozo de la situación social, política y económica del pueblo mexicana durante el periodo de su imperio.

"Este es el centro de la ciudad en la cual, por el designio de la historia, vinieron a sumarse los destinos de todas las ciudades fundadas en esta tierra nuestra. La grandeza de los hombres que la hicieron, su fuerza casi cósmica, lograron que en esta ciudad se resumieran la cultura, la sapiencia, los significados que los hombres previos hicieron dar frutos en sus ciudades.

México Tenochtitlán, la señora del mundo, la que habría de ser la víctima arrasada".

Rubén Bonifaz Nuño

LAS FUENTES.

Emprender el estudio de la historia del México antiguo, y en particular de la remota Tenochtitlán, es una invitación tan difícil de rechazar, que no en vano ha sido retomada por investigadores de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo.

Existe una versión oficial, por así llamarla, a esta historia, la cual ha sido dada por la arqueología, sin embargo, el acceso a un mundo más fascinante está abierto gracias a la conservación de los documentos indígenas. Ellos ofrecen una narración en la que los mitos se fusionan con la realidad para entregarnos la imagen de nuestro pueblo como lo que fue: una mezcla de lo cotidiano con lo insólito; de la magia con la realidad.

El testimonio de la cultura prevaeciente en el México Prehispanico nos es entregado por distintas clases de fuentes de las cuales Miguel León Portilla (1) destaca:

- I. Los códices y tradiciones conservados en el idioma náhuatl.
- II. El Libro de los Coloquios de los doce, que habla de la última reunión pública de los sabios nahuas en 1524.
- III. La colección de Cantares Mexicanos (siglo XVI), en los cuales, las principales ideas del pensamiento náhuatl son expresadas por sus sabios a manera de verso, valiéndose de la metáfora y de la poesía.
- IV. Huehuetlatolli, o pláticas de los viejos, contienen --- ideas morales dirigidas a niños y adultos.
- V. Los relatos de los mismos soldados conquistadores como Bernal Díaz del Castillo.
- VI. La crónicas de los misioneros religiosos como Sahagún y Fray Bartolomé de las Casas.
- VII. Los Códices como El Vaticano, Telleriano-Remencis, Borgia, Florentino, Borbónico y Mendocino.
- VIII. Las historias basadas en documentos prehispánicos escritas en náhuatl por los indígenas o mestizos como Tezozómoc o Ixtlixóchitl.
- IX. Otros escritos en náhuatl como la Crónica Mexicáyotl.
- X. Las Obras de Arte, cuyo contenido ideológico se encuentra simbólicamente expresado en ellas.

De todas las fuentes mencionadas, las últimas, las obras de arte, son las que por su peso cultural y la inviolabilidad de su contenido, representa la vía más inmediata para el conocimiento de lo que fue este pueblo en su pasado y de lo que, gracias a esta herencia, será en el futuro.

Los Más Remotos Orígenes.

Según los informantes indígenas de Sahagún, los primeros pobladores de estas tierras llegaron por la orilla del mar "ahora conocido como Panutla", esto es, por las costas del Golfo de México en lo que hoy ocupa la ciudad de Tampico. Estos hombres se establecieron en un lugar llamado Tamoanchan ("nosotros buscamos nuestra casa").

Fue aquí, tierra considerada por algunos como mítica, y al que otros ubican en la Huasteca Potosina o en el estado de Morelos, donde floreció la cultura que sería heredada por los nahuas.

Los aztecas o mexicas no fueron los únicos representantes de la cultura náhuatl. Durante los siglos XV y XVI, este pueblo estuvo conformado por las regiones de Tlacopan y Texcoco (aliados de los mexicas); los de Tlaxcala y Huexotzingo (enemigos) y se les otorgó el nombre de nahuas por hablar todos ellos una sola lengua: el náhuatl.

Así, el México antiguo estuvo constituido principalmente por la zona central del México de hoy. Fue en esta área en donde vieron la luz centros de la importancia de Tula, Teotihuacán, Cholula, Culhuacán, Azcapotzalco, Texcoco, Tlaxcala y México -- Tenochtitlán.

México-Tenochtitlán.

La antigua Tenochtitlán estaba situada en la encrucijada de los grupos culturales más poderosos, lo cual le resultó sin duda, una gran ventaja cultural.

Sus límites fueron, al norte con Xaltocan y Cuahutitlán; -- hacia el oeste con Azcapotzalco; por el este con Acolman, Coatlinchan y Texcoco; y por el lado sur con Xochimilco y Chalco.

Después de una larga peregrinación por las llanuras del -- Norte, el pueblo azteca, el último grupo que penetra en el Valle de México, se estableció en Chapultepec, donde fueron hostilizados por la gente de Azcapotzalco. Este hecho los obliga a marchar se hacia las inmediaciones del señorío de Culhuacán.

Una vez establecidos, los mexicas piden al rey de los Culhuacanos se les otorgue un lugar y son enviados a Tizapán, espacio en el que se adaptan y sobreviven a pesar del exceso de serpientes existentes en esta zona. Debido al sacrificio del que hacen víctima a la hija del rey de los culhuacanos, son nuevamente perseguidos hasta que, hacia principios del siglo XIV, en el año de 1325, encuentran en el islote del lago de Texcoco el símbolo que les fue predestinado: el águila sobre el nopal devorando a una serpiente.

Los mexicas fundaron Tenochtitlán durante este año de 1325. Fue un pueblo que se destacó, muy especialmente, por sus excepcionales aptitudes guerreras. No olvidemos que requirieron menos de un siglo para imponerse sobre la mayor parte de Mesoamérica y convertirse así en los "amos" del México antiguo, al cual dotaron de nueva fisonomía política en toda la región central y meridional.

El imperio mexica se extendió desde las costas del Golfo de México hasta las del Océano Pacífico y desde la Mesa Central -- hasta el Istmo, reuniendo así, prácticamente todas las culturas y tradiciones que precedieron a su florecimiento. La mejor síntesis de todos estos elementos la supieron fundir en las piezas de su arte monumental.

Por sus características, la "Gran Tenochtitlán", fue considerada tanto por sus habitantes como por los supeditados a ella, como una entidad diferente y superior. Era a esta metrópoli, densamente poblada, el lugar a donde afluía una gran riqueza debido a su condición de centro político del imperio.

Situación Política.

La forma de gobierno mexicana fue la monarquía. Era el Estado representado por el Rey y su Consejo, quien controlaba la economía, la política y la vida social del pueblo.

Desde su fundación hasta la llegada de los españoles, México-Tenochtitlán estuvo gobernada por reyes. El primero de ellos fue Acamapichtli quien sufrió, junto con su pueblo, 21 años de severas persecuciones por parte de los tepanecas de Azcapotzalco.

El segundo señor o tlatoani fue Huitzilíhuitl, hijo del primero mencionado y cuyo gobierno duró también 21 años. Después de éste, siguió Chimalpopoca, quien murió asesinado por parte de Maxtlatzin, señor de los tepanecas.

Uno de los mandatarios más importantes fue el cuarto en orden, Izcóatl (1428-1440), con cuyo reinado surge a la luz el pueblo azteca para convertirse en uno de los más fuertes y más temidos.

Fue durante el mandato del rey Izcóatl cuando aparece una de las figuras más trascendentes de la historia mexicana: Tlacáélel.

Tlacáélel, portador de una personalidad que ha soportado el paso de la historia, fue consejero de cinco reyes aztecas y ministro cihuacóatl de cuatro. Puede considerársele el fundador del imperio azteca, al decidir no sólo emprender la guerra contra las autoridades y el pueblo de Azcapotzalco, sino hasta quemar antiguos códices sagrados para crear una nueva historia.

Su concepción místico-guerrera del mundo, le hizo concebir la creación de las "guerras floridas", para mantener la función cósmica del sol, con el apoyo del dios de la guerra Huitzilopochtli.

Después de Izcóatl, aparece Moctezuma I, quien aconsejado por Tlacáélel establece la triple alianza formada por los pueblos de Texcoco, el de Tlacopan (hoy Tacubaya) y el Mexica.

Moctezuma I, cuyo imperio abarcó desde 1440 hasta 1469, eliminó los últimos restos de los pequeños estados en el Valle de México. A este emperador le sucedieron Axayácatl, Tízoc y Ahuízotl, los tres nietos de Izcóatl y cuyos gobiernos se distinguen por su carácter guerrero y conquistador.

La monarquía azteca llegó a su cúspide durante el poderío de Moctezuma II, época en la que el caudillo guerrero se transformó en Monarca Absoluto, al que nadie, sino los de más alto rango, podían mirar a la cara. Fue también en el transcurso de este periodo, cuando llegaron los conquistadores españoles para dar fin al poderío mexicana.

La Estructura Social Azteca.

Se dice que en los años de su migración, los aztecas estaban divididos en siete o diez clanes gobernados por sus caudillos sobre los cuales estaban los cuatro sacerdotes de Huitzilopochtli.

Fundada Tenochtitlán, los clanes se transformaron en veinte grupos locales residentes en los cuatro barrios de la ciudad.

La organización social tenochca estaba formada por dos capas: la superior, constituida por el reducido grupo de dirigentes nobles; y la inferior, en la que entraba la parte restante de la población.

Toda la organización social se formaba al rededor de los --calpullis, los cuales contaban con un "jefe" quien se hacía cargo del control de la tierra y del cobro de los tributos. Cada --calpulli contaba con templos, deidades y costumbres propias.

Por lo que toca a su economía, la gran Tenochtitlán vivía de la agricultura y en especial del cultivo del maíz. No era una ciudad autosuficiente y por ello, se incrementó la actividad comercial en el gran Mercado de Tlatelolco (1473).

Después de los reyes y sus consejeros, las clases más privilegiadas de la sociedad azteca la representaban los guerreros y los grandes comerciantes.

Los guerreros eran educados en los Tepochcalli. Todos los jóvenes aztecas estaban en la obligación de presentar su servicio militar en tiempos considerados de peligro. Este grupo social podía convertirse en "Nobleza de Mérito", de acuerdo con la valentía demostrada; así los guerreros más osados podían obtener los títulos de "caballero águila" o "caballero jaguar".

Por su parte, los grandes comerciantes fungían a veces como diplomáticos para cerrar tratos con príncipes extranjeros, e incluso como espías del ejército para obtener información y así preparar la ocupación militar de zonas importantes.

La Educación.

Existieron dos instituciones culturales en el mundo prehispánico cuyo significado se relaciona con lo que hoy conocemos -- como tradición e historia. Me refiero a las llamadas Itoloca, -- "lo que se dice de alguien o de algo" y Xiuhámatl, "anales o códigos de años".

La Itoloca o tradición fue, entre los nahuas, la forma más antigua de preservar el recuerdo de su pasado. Así, desde la casa paterna, se inculcaba a los niños los elementos necesarios -- para que llegaran al autoconocimiento.

A los quince años, los niños de familia podían ingresar a dos tipos de escuela: al Tepochcalli y al Calmécac.

El Tepochcalli (casa de jóvenes), era el centro al que la mayoría consagraba a sus hijos, los cuales, al término de su educación, saldrían convertidos en guerreros útiles a su patria y con posibilidades de un lugar privilegiado en la sociedad.

En el Calmécac se formaba intelectualmente al joven, comenzando por lo que vendrían a ser estudios de retórica. Además se impartía la enseñanza de cronología, astrología y de la historia contenida en sus Xiuhámatl (libros o códices de los años).

Dentro de esta institución, la rigidez iba encaminada al -- perfeccionamiento de la personalidad de los estudiantes. Quien al final conseguía un "corazón bueno, humano y firme", entraba -- en la lista de candidatos para futuros sacerdotes.

Al sacerdote supremo del Calmécac, se le honrraba con el título de "Quetzalcóatl", símbolo del saber y del origen de todo lo bueno que abarca el término "Toltecáyotl", con el cual, de manera abstracta y colectiva quería expresarse la "Toltequidad" de los hombres.

Una de las actividades de los antiguos sabios nahuas o tlámatinime, fue la de inculcar a los estudiantes del Calmécac la -- memorización de toda una serie de textos-comentarios de lo que estaba escrito en los códices.

Así, gracias a la tradición oral, la historia del imperio sería difundida a través de los siglos.

" Es admirable que en esa época y en ese continente un pueblo indígena de América haya practicado la educación obligatoria para todos y que no hubiera un solo niño mexicano del siglo XVI, cualquiera que -- fuese su origen social, que estuviera -- privado de escuela". (2)

2. Citado por Miguel León Portilla, de Soustelle, Jacques, "La vie quotidienne des Aztèques", en La Filcoffia Náhuatl, p. 225.

4.2. El Hombre y el Universo en el Pensamiento Náhuatl.

"Allí están ellos, con una presencia que no está destinada a ser percibida con los ojos ... Manifestación -- ineludible de la vida vencedora de todo asedio de la destrucción".

Rubén Bonifaz Nuño.

Gracias al constante contacto con otros pueblos y a su capacidad de síntesis, los mexicas convirtieron a su religión en un sistema integrado por las más variadas deidades, cosmogonías, cosmologías y mitologías, a las cuales supieron dar forma en su arte.

En el desarrollo de esta sociedad, los sacerdotes tenían reservado un lugar especial. Eran considerados como emisarios de los poderes divinos, a los cuales preservaban a través de la difusión oral de mitos.

"Conviene notar... que la primera formulación de las ideas cosmológicas de los nahuas -incluyendo a los griegos- se llevó a cabo a base de metáforas y con los ropajes del mito... los mitos ofrecen el contenido simbólico que hace posible la comprensión...". (3)

La Visión Náhuatl del Universo.

Entre los nahuas, el universo fue concebido en los planos horizontal y vertical. Verticalmente, se componía de trece cielos hacia arriba y nueve infiernos hacia abajo. Los cielos eran regiones cósmicas, superpuestas y separadas entre sí por una espe-

cie de travesaños en donde se movían los cuerpos celestes.*

Dentro de este espacio, la tierra, como todos los astros, fungía como un elemento activo que, en labor común, aportaba su fuerza para mantener el equilibrio cósmico.

A su vez, como planeta individual, la tierra también posee una serie de fuerzas, de cuya armonía, dependerá la nueva formación de nuevos ciclos o "soles".

Para el pensamiento náhuatl lo verdadero es aquéllo que está firme y permanentemente cimentado. A nuestro planeta esta firmeza se la proporcionaba precisamente el tiempo, el cual transcurría a manera de periodos con principio y fin.

Ligada a la idea de los ciclos, se conciben los cuatro elementos (tierra, viento, agua y fuego), simbolizados en los hijos de Ometéotl**, que a su vez, representan los cuatro puntos cardinales.

Los puntos cardinales fueron entendidos de la siguiente manera:

Oriente rojo : Caña;
Norte negro : Pedernal;
Poniente blanco : Casa;
Sur azul : Conejo.

Estas fuerzas cósmicas, que incluían todo un cuadrante del espacio universal, debían emprender una lucha entre ellas mismas, con el fin de conseguir el predominio de una sobre las otras. Esta es justamente, la lógica que rige al calendario solar.

* Esta idea es materialmente representada bajo la forma de Pirámide Escalonada, característica de toda Mesoamérica.

** Ometéotl, es el señor y la señora de la dualidad, cuya casa está en el "ombligo del universo".

De hecho, si se quiere comprender la esencia del pensamiento náhuatl, basta con remitirse al estudio de sus calendarios, - ya que

"... El calendario entre los mayas, como entre los nahuas, zapotecas, mixtecas y otros varios pueblos del México antiguo, era como la espina dorsal que les permitía moverse, actuar y pensar dentro del tiempo..." (4)

Había dos clases de calendarios; el solar de 365 días y el lunar o "Tonalpohualli", de 260 días. Tanto el uno como el otro, representan el paso del tiempo y la influencia de los cuatro puntos cardinales del universo sobre los días.

El quinto sol o edad, fue resultado del equilibrio entre las fuerzas de los dioses que, en Teotihuacán, aceptaron el sacrificio para el surgimiento de éste.

Todos los días, como lo muestran los calendarios, al recibir el influjo de los cuatro rumbos del universo, consiguen la armonía de los dioses y con ello, el movimiento del sol y de la vida. Por esto, para los nahuas, la vida como sinónimo de movimiento, - era simbolizada por el corazón (y-óllo-tl).

Pero mantener el equilibrio del cosmos no sólo dependía del movimiento de los astros. Para los hombres de este pueblo, la vida misma de todo el sistema solar, pendía de la buena relación entre ellos y sus dioses. Esto les llevó a considerarse, los responsables directos de que el sol continuara su marchay así, salvar - del caos al universo.

El Origen del Hombre.

A este respecto son conocidas dos versiones: una mítica, la

4. León Portilla, Miguel. Op. Cit., p. 282.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

otra filosófica.

El mito nos habla del Dios Quetzalcóatl, quien emprende un viaje al "Mictlán" o región de los muertos, en busca de los "huesos preciosos" de los hombres, para que éstos habiten la tierra.

Quetzalcóatl da vida a esos huesos con su sangre y de ahí surge la visión místico-guerrera de los aztecas, quienes creen su deber alimentar al sol con su sangre, para que continúe su movimiento.

Desde este entonces, el origen mítico de los hombres proviene de una "penitencia de los dioses", por lo que el género humano es denominado con el término "macehuales", que significa, "los -mercados por la penitencia".

Junto a esta concepción mítica, descansa la visión filosófica de los sabios o tlamatime nahuas. Para ellos, todo cuanto -- existe sobre la tierra es frágil y transitorio, por lo que la búsqueda de la verdad debe ser emprendida a través de flores y cantos*.

Por ello, en todas las órdenes de la cultura náhuatl, se encuentra al arte como la "divinización de las cosas"; y en la misma medida, el artista es considerado el grado más alto del desarrollo de un hombre y de su espíritu. Para la visión filosófica -náhuatl, el artista era la representación del hombre y Dios fundidos en uno.

"... cuando la divinidad se mete en su corazón (yoltéotl) y hace de él un artista: "Un corazón endiosador de las cosas", (tlayolteuviani)". (5)

* El arte comprendido como un modo de sobrevivir y traspasar lo transitorio.

5. León Portilla, Miguel. Op. Cit., p. 180.

Una de las funciones del Calmécac, era dotar a los estudiantes de una educación que les llevara a la adquisición de un rostro y al fortalecimiento de su corazón.

Sólo aquéllos dotados de un rostro y de un corazón (personalidad), podrían ser capaces de transmitir a las obras de arte los principales elementos de esa cosmovisión azteca, en la que los hombres podían colaborar junto a sus dioses, en la creación del mundo.

"Dios, el mundo y el hombre se han desarrollado literalmente juntos; ... Dios, como Logos, está presente en el mundo, y a partir del mundo, mediante el hombre, llega a su autoconciencia...". (6)

4.3. La Función del Arte entre el Pueblo Mexica.

"Estos toltecas eran ciertamente sabios, solían dialogar con su propio corazón...".

Poema Náhuatl.

Entre los que habitaron Mescamérica, hubo importantes ingenieros, talentosos arquitectos, versados astrónomos y en especial hábiles artistas cuya maestría supo dar forma a los símbolos de su cultura en imponentes obras de arte.

El origen de estos pueblos se sitúa en Teotihuacán, lugar en que se llevó a efecto el máximo esplendor intelectual de la zona central del México antiguo. Basta con contemplar algunas de sus pinturas murales o de sus templos, como el de "La Serpiente Emplumada", para poder percatarse de que, desde sus albores, el arte prehispánico estuvo aunado al culto religioso.

A mediados del siglo XII d. C., fueron apareciendo en el Valle de México centros de la importancia de Texcoco, Coyoacán, Azcapotzalco, Culhuacán, Chalco y Xochimilco. Y ya desde entonces, el arte tuvo vital importancia. De hecho, existe un texto indígena en el que se afirma que todas estas ciudades comenzaban formalmente su vida, cuando se establecía en ellas la Música:

"...se estableció el canto,
se fijaron los tambores,
se dice que así
principiaban las ciudades:
existía en ellas la música." (7)

Para el pueblo mexica, cuya visión del mundo era una combinación del misticismo y de la guerra, el arte desempeñó una función determinante para la preservación del culto a Quetzalcóatl.

7. Citado por León Portilla, Miguel en Los Antiguos Mexicanos a través de sus Crónicas y Cantares, p. 37.

Como lo hemos visto, a partir de la aparición de Tlacaélel, durante el reinado de Tzcoatl, la visión azteca de la vida se ve dividida. Por un lado está el pueblo guerrero, entremente convencido de ser el elegido para evitar la destrucción del universo; y por el otro, están los sabios o tlamatinime, quienes se empeñan en dar nueva vida al mensaje del gran sacerdote Quetzalcóatl. Este mensaje habla de la existencia de un dios único cuya verdad -- era posible contemplar sólo por el camino de la poesía, del simbolismo y del arte en general.

Lejos de la visión místico-guerrera de Tlacaélel, los tlamatinime nahuas, se encargaron de elaborar y dar forma en poesía ("flor y canto"), a la concepción filosófica del mundo, del hombre y de la divinidad.

Su mayor preocupación fue saber si era posible decir "palabras verdaderas en la tierra", por lo que se dedicaron a ensayar un método para conseguirlo. Ahondado en las tradiciones toltecas, este método aludía a una visión poética del universo que afirmaba la existencia de un solo camino hacia la verdad: la flor y el canto.

De alguna manera, al igual que la visión guerrera, esta forma de concebir al mundo también buscaba la salvación contra la -- destrucción. Encontrar la verdad por vía del arte, era tanto como traspasar lo transitorio y alcanzar la vida eterna.

"La poesía y el arte en general ... son para los tlamatinime, expresión oculta y velada que con las alas del símbolo y la metáfora, puede llevar al hombre a -- balbucir, proyectándolo más allá de sí mismo, lo que en forma misteriosa, lo -- acerca tal vez a su raíz ...". (8)

Los tlamatinime gozaban de un lugar privilegiado entre la sociedad mexicana. Eran considerados sacerdotes y verdaderos filósofos cuya labor consistía en la inquisición sobre la verdad de la vida, el existir después de la muerte, o la posibilidad incluso, de conocer ese mundo más allá del alcance humano.

Acceder al misterio era posible gracias al arte. Según los informantes de Sahagún, el origen del arte náhuatl tuvo lugar en Tula. Tula es el lugar de donde surge la figura mítica de Quetzalcóatl, el hombre-dios, creador de una doctrina pacifista. Entre los sabios nahuas era bien entendido que éste era el foco de energía que les había surtido de fuerza y sabiduría.

La "Toltecáyotl" vino a significar el conjunto de las artes e ideales toltecas, y "toltécatl" era el nombre que se otorgaba al artista.

Así, durante el primer tercio del siglo XV, los aztecas comenzaron a erigir templos de piedra para sus dioses, y al final de este siglo, sus obras habían alcanzado ya la maestría de sus predecesores teotihuacanos y toltecas.

El arte azteca se distingue por ser la síntesis no sólo de las culturas anteriores, sino del pensamiento místico-guerrero y filosófico de un pueblo. En él se vaciaron el mayor número de conceptos religiosos, magníficamente representados en símbolos. De este arte se destaca el gran sentido de la composición y de la armonía.

El arte fue muchas cosas para los nahuas: documento histórico, filosofía, cuestionamiento, pero fue, sobre todo para los mexicas, una forma de monumentalizar la verdad y dar orden al mundo.

" Y quisieron dotar a la tierra de algo que se les emparentara en vida y en espíritu... Proyectaron en

ella, así, su individualidad pensante y sensitiva, su capacidad de querer y obtener, su poder de crear el orden a partir del caos". (9)

El Artista Náhuatl.

En su sociedad, los artistas nahuas tenían un lugar especial. Eran considerados como seres elegidos, herederos de la tradición tolteca, cuyo destino era predestinado por el Tonalámatl o calendario adivinatorio.

Su papel como miembro de la organización social, era el mismo que el del sabio: humanizar los corazones de los demás. De hecho, existen términos nahuas empleados para nombrar al sabio que definen, de manera clara, el rol del artista. Algunos de ellos son:

1. tla-mati-ni : "el que sabe cosas" o "el que sabe algo".
2. tlachialoni : "miradero o mirador", un órgano de contemplación.
3. tllilli-tlapalli : Tinta negra y roja, colores que representan el saber de las cosas de difícil comprensión, "escritura y sabiduría".
4. tlamachtiani : "el que enriquece o comunica algo al otro".

Aunque anónimo, al igual que el sacerdote, el artista era, ante todo, un servidor de la comunidad. Tal situación le había sido destinada.

9. Bonifaz Nuño, Rubén. El Cercado Cósmico. De la Venta a Tenochtitlán, p. 39.

Según el calendario adivinatorio, había días propicios para los artistas y para la producción de sus obras. Si a esto se suma su personalidad; "un rostro y un corazón" bien definidos, entonces aquél hombre elegido, debería tomar en cuenta su destino, hacerse digno de él y aprender a "dialogar con su propio corazón".

El artista era educado con severidad en lo que pudiera llamarse actualmente academias literarias o musicales (Cuicacalli o "casas de canto").

De estos centros educativos salían hombres instruidos en diversas clases de artes, así el Amantécatl era el artista de las plumas cuyo fin era "humanizar el querer de la gente"; el Tlahcuilo, pintor de los códices y murales, era un conocedor de la escritura náhuatl así como de los símbolos de la mitología y la tradición; el Zucchiniuhqui o alfarero, cuya función era enseñar a "mentir al barro", para que aprenda a tomar muchas figuras.

También existían el Ten-toltécatl u orador ("artista del labio"), el Tlil-toltécatl o pintor ("artista de la tinta negra") y el Ma-toltécatl o bordador ("Artista de la mano"), entre otros.

Estos hombres, instruidos en cada uno de sus campos, fueron quienes comenzaron a tomar conciencia de los problemas que rodean la comprensión del mundo y del hombre. Fueron ellos quienes, después de una profunda reflexión, plasmaron en sus obras las respuestas a esos problemas.

" El resultado de su acción, que llamaremos "endiosada y cuidadosa", será ir transmitiendo a la materia, las flores y los cantos, los símbolos que ayudarán a encontrar su verdad, su raíz --- aquí sobre la tierra ...". (10)

En las palabras anteriores puede inferirse la función del artista como un ser "tocado por los dioses", para comunicar -- aquí sobre la tierra, su mensaje a los otros hombres. Sólo él, Yoltéotl ("corazón endiosado"), puede ser capaz de introducir a la divinidad en las cosas para que, posteriormente, la gente del pueblo ("macehuales"), al ver y leer en las piedras talladas, en los murales y en todas las obras los símbolos divinos, consig_{an} encontrar el sentido de su existencia aquí en la tierra.

Entre los mexicas, como para todo el pueblo náhuatl, el artista desempeñó funciones sociales y hasta podría decirse, colectivas, pues su arte era producido para la comunidad. Prueba de ello nos al presenta la presencia del Tlapizcatzin o "conservador", sacerdote cuya misión era la enseñanza de los cantares divinos, vigilando que nadie errara en su aprendizaje.

Por tal motivo, las piezas artísticas expuestas para el pueblo, les eran comprensibles pues desde pequeños recibían una educación universal y obligatoria que los acercaba con el pensamiento religioso y con la cultura de su origen.

El artista náhuatl estaba cerca del pueblo ya que uno de sus objetivos era "humanizar el corazón de la gente", para permitirles ver su raíz o fundamento en la tierra.

Quizás la máxima función del arte náhuatl y la de la escultura mexicana en particular, fue hacer conscientes a los hombres de que Dios y ellos eran uno sólo. El arte era algo más que recreación; era dejarse poseer por la divinidad para que ésta viviera - en las piedras y después, penetrara en los corazones de todos sus espectadores.

4.4. La Escultura Mexica: Símbolo del Pensamiento Náhuatl.

"Creación natural y espontánea del ser humano, el Símbolo se engendra cuando el hombre se enfrenta a una realidad inalcanzable e incomprensible... en el nivel religioso esta realidad a la que el hombre intenta acercarse por medio del símbolo, es lo sagrado".

Martha Nájera.

El arte del México antiguo, es herencia de incalculable valor, pues en él se plasmaron todos los elementos culturales producidos por esos pueblos. De los vestigios sobrevivientes, es posible obtener la información que nos conecte más profundamente con nuestro pasado y nos permita así, acercarnos a nosotros mismos en nuestro presente.

Una de las formas más efectivas para la preservación del pensamiento de un pueblo, es la creación de símbolos.

Desde el arte teotihuacano, forma de expresión profundamente conectada con la religión, se trabajaron elementos tan abstractamente depurados, que al final se consiguieron símbolos de alto contenido poético. Uno de ellos y el más constante, fue el de --- Quetzalcóatl o "Serpiente Emplumada", para representar la dualidad cielo-tierra.

Quizás sea ésta la explicación del origen de una de las figuras más representadas por el arte prehispánico. Me refiero a -- Tláloc o dios de la lluvia, también conocido como Cocijo.

Para los habitantes mesoamericanos, Tláloc no fue sólo la -- deidad generosa que surtía agua para sus cosechas. En esta im-- gen se sintetizan magistralmente los conceptos duales de cielo-- tierra, Dios-Hombre.

Por ser el último grupo que entró al Valle de México, y -- por haberse distinguido como uno de los pueblos más poderosos que le habitarón, los aztecas, los fundadores de la Gran Tenochtitlán, hicieron con el arte lo mismo que con todo lo que tocaron: algo grande y divinizado.

A ninguna otra cultura como a la azteca le fue tan clara esta visión dual del universo, en donde las fuerzas del hombre y del cosmos eran indispensables para conservar el orden. Los símbolos de estas fuerzas fueron tallados uno a uno en su escultura -- monumental.

Existen diferentes textos escritos que hablan del pensamiento religioso prehispánico, pero como bien lo observa Bonifaz Nuño, hay que desconfiar de ellos, pues la información que contienen fue interpretada por los conquistadores españoles con base en afirmaciones hechas por los indígenas ya conquistados. Puede pensarse que éstos mintieron deliberadamente a aquéllos para conservar intacta su cultura.

Por lo tanto, después de los textos escritos, están los monumentos plásticos, los cuales pueden considerarse libres de cualquier contaminación. Sus mensajes están ahí, a la expectativa de ser objeto de interpretación.

Contrariamente al material escrito, los objetos plásticos -- pueden ser interpretados de mil formas distintas, sin que por --- ello se afecte su esencia. En cada espectador, la pieza artística tiene una ventana a la luz de la Verdad.

Los Elementos de la Semiótica y sus aportaciones para la interpretación de la Escultura Mexica.

Hagamos ahora un apartado especial a la Semiótica del Arte en este punto.

Como se mencionó en los capítulos II y III anteriores, la

Semiótica busca postular principios aplicables a todos los sig temas de signos producidos por el hombre.

La Semiótica contemporánea considera a la cultura como el mayor desplegado de signos a los cuales es posible abordar por lo que son en esencia: Comunicación.

Definitivamente el arte es un proceso cultural cuyo contenido es un mensaje dirigido a los espectadores de todos los tiempos. En el caso concreto de las piedras prehispánicas, es posible contemplar dicho sistema de signos puestos en relación para servir como un medio y un mensaje al mismo tiempo.

Dentro de la producción artística mexicana existen piezas - de gran contenido simbólico. Puede decirse que todo cuanto constituye la escultórica monumental mexicana es el texto más fiel de un mensaje válido para todos los pueblos de todos los tiempos.

Hay esculturas tan importantes como Tláloc, Coyolxauhqui o la Piedra del Sol, pero hay una en especial que por su belleza "trágica", resulta de especial interés; me refiero a Coatlicue.

En esta enorme roca, se encuentran incorporadas en símbolos las ideas fundamentales de la concepción cosmológica del "Pue-blo del Sol". Así, es posible identificar el principio cósmico generador y sostén del universo, la orientación cruciforme de - los cuatro rumbos del universo, así como el tiempo y su dinámica creadora-destructora por medio de la lucha, idea central en el pensamiento azteca.

Coatlicue está conformada sobre una estructura humana; tig ne pies, piernas, tórax, pecho, espalda, brazos y cabeza, todos ellos simbolizados.

Intentar dar una interpretación definitiva a una obra como Coatlicue sería un error y una contradicción a lo hasta ahora -- planteado en esta tesis. Sin embargo, no es tarea inútil probar abrir una brecha al acercamiento de este arte a través de la Semiótica.

Antes de abordar el tema, parece pertinente aclarar que, si es posible considerar a las esculturas monumentales mexicas como parte de un continuo, entonces el estudio de una deberá entregarnos la esencia de las otras y de los hombres de esta época en general.

Para el análisis de los elementos que componen a Coatlicue, dividiré el trabajo en tres apartados. El primero para definir - los códigos empleados por el emisor; el segundo para determinar - los códigos de los que se sirve el destinatario en la interpretación del mensaje y por último, destacaré las características propias de la obra artística, aún cuando existan o no espectadores.

El Mensaje en Coatlicue trabajado por su Emisor.

El emisor del mensaje es el escultor que dio forma a Coatlicue y cuyo nombre descansa en el anonimato.

Como creador, necesariamente se nutrió de una fuente, la --- cual estuvo compuesta por todos los aspectos de la realidad presente y cultural existentes en ese momento histórico que sirvieron de base al autor, pues en ellos vió seguramente reflejada la personalidad de su pueblo y la suya propia.

Si tuviésemos que identificar un Código y variedad de Sub-Códigos empleados, entonces hablaríamos de el gran Código que - representa la visión cosmológica y filosófica del mundo como la entendieron los Nahuas, la cual identificaba al hombre como parte activa del cosmos.

Los subcódigos se reconocen en todos los recursos estilísticos vaciados en la obra. Así podemos identificar el trabajo de - las formas, de la textura y toda la serie de connotaciones simbólicas como la serpiente para representar la dualidad divina o los corazones como sinónimo de movimiento.

En el fondo de la forma duerme, pero vive la Ideología del autor, conformada por el conjunto de conocimientos absorbidos y plasmados a manera de símbolos en la roca.

Para comprender la ideología del autor, sólo basta emprender el estudio de la historia de la cultura náhuatl en general y la mexicana en particular, para comprender que se trató de pueblos con una conciencia colectiva y con un compromiso específico para con esta tierra y sus semejantes.

El Mensaje en Coatlicue desde la
Perspectiva del Receptor.

Coatlicue, como cualquier creación artística, está expuesta a los más variados espectadores de las más impredecibles épocas. Así, ella posee un mensaje lo cual la convierte en una fuente de información con vastas posibilidades de significados a elegir.

Cuando el espectador se enfrenta a la escultura, éste resuelve tales símbolos en significados válidos para él desde su actual contexto. Esto no es precisamente la deformación del mensaje real sino más bien, la abertura de una nueva fuente de información para otros espectadores. Es así como una obra de arte puede considerarse un medio de comunicación imperecedero y siempre abierto a la multitud de posibilidades. Gracias a un medio de comunicación como el arte podríamos hablar del rompimiento de las fronteras como las que implican el lenguaje o las culturas diferentes.

El Código del destinatario moderno al contemplar a Coatlicue es la situación del México actual con todas sus vertientes en contraposición con lo que sabe del México prehispánico, al mismo tiempo en que relaciona todo esto con su persona misma, su sensibilidad. De esta forma, para interpretar el mensaje recurrirá a una serie de Sub-Códigos, los cuales estarán asociados principalmente con la emotividad que puedan producir en él los símbolos labrados en la escultura o con las connotaciones culturales asociadas al mensaje.

De esta manera, los Códigos y S-Códigos del destinatario - pueden dar paso al enriquecimiento de posibles significados del mensaje lo cual le da las características de una Obra Abierta, quien requiere de la multi-interpretación y del intercambio de opiniones para entregarse a nuestra comprensión.

Los Signos en Coatlicue Explicados por la Semiótica.

Todos los signos poseen un Interpretante, esto es, un significado propio aún en ausencia del destinatario. No obstante, resulta productivo resaltar por lo menos dichos signos, pues en el caso del arte, sólo éstos pueden conducirnos al conocimiento del mensaje que dicha pieza nos muestra.

Si recordamos lo dicho con anterioridad, las piezas artísticas pueden ser consideradas como Textos, esto es, materiales de lectura cuyo código no es uno sólo.

En la pieza estética el autor vació toda una serie de S-Códigos (Eco) relacionados entre sí para dar sentido a la obra, por tal motivo se considera al arte como una correlación de correlaciones.

Para explicarlo con mayor claridad, Coatlicue está formada por un conjunto de S-Códigos cuyo Código de interpretación nos lo proporciona la historia y la pieza misma. La historia nos remite a la pieza y la pieza nos remite a la historia.

Además esta escultura guarda en su esencia un Idiolecto, esto es, el Código personal de su creador. A esto se le conoce como "ambigüedad" de la obra pero entendida como el violentador que -- obligará al espectador de todos los tiempos a la reflexión y a la consecución de sus conclusiones.

La clase de signos empleados en Coatlicue, según la clasificación de Pierce, son símbolos, tales entendidos como afirmaciones principalmente metafóricas y que, por sus características particulares, son capaces de transmitir, simultáneamente, diversos significados.

Tales signos simbólicos cumplen en la obra con ciertas funciones desde el punto de vista semiótico: *

Referencialmente, la pieza nos transmite las relaciones entre el hombre como parte del equilibrio cósmico, y una deidad en la que la humanidad es partícipe de su existencia, una deidad -- que junto con los hombres vive y sostiene la existencia del mundo.

Emotivamente es posible contemplar la obra desde dos perspectivas, la primera nos remite al autor quien influenciado por su educación guerrera plasmó una imagen de fuerza y potencia, como si se tratase de evidenciar la invencibilidad del pueblo mexicana, guerrero por excelencia. La segunda perspectiva nos entrega -- al hombre en sí, aquél que participa en la obra así como quien la contempla; al hombre en sociedad o más precisamente, al hombre -- en comunidad y en comunicación con sus deidades y con sus semejantes.

Poéticamente, Coatlicue posee un Interpretante para cada uno de los símbolos que la integran, es decir, un significado que le está dado aún cuando no existieran espectadores que la contemplasen. Este significado es un misterio al que quizás no llegaremos a aproximarnos nunca, pero lo esencial es que, como obra de arte, consigue despertar nuestro interés e integrarnos en su contemplación

Quizás la función más importante en Coatlicue y en cualquier mensaje artístico sea precisamente aquélla que hace posible su -- relación con todos los espectadores posibles. El arte a través de la obra de arte nos abre la posibilidad de transmitir cualquier -- clase de mensaje con la certeza de que la respuesta del receptor hacia éste será siempre razonada y comentada. La obra de arte -- es un mensaje en movimiento.

Retomemos nuevamente a Pierce para aproximarnos a la clase de signos que dan forma y contenido a Coatlicue:

* Ver el apartado correspondiente al Signo en el punto 2.3 del Capítulo II de esta tesis.

El signo considerado en sí mismo.

Vista de espalda, esta escultura tiene la forma de una Cruz. La Cruz, como Legisign que es, ha significado para la cultura náhuatl así como para otras muchas, la posibilidad de abarcar el universo en sus extremos y en su centro. Coatlicue es la representación de la especie humana como parte de un todo aparentemente en el caos, pero bajo el orden supremo del universo. Así pues, la obra nos entrega la idea de un pueblo consciente de pertenecer a una "Gran - Comunidad" que es el cosmos.

El signo en relación al Objeto.

Coatlicue es todo un sistema de símbolos que en su relación metafórica transportan la visión cosmológica del pueblo mexicano particular y la síntesis del pensamiento prehispánico en general.

El Signo en relación al Interpretante.

La escultura es un Argument que relaciona toda una serie de símbolos distintos. Cada símbolo no es sólo una "palabra", sino la representación de frases labradas en un monumental texto de piedra.

Es la perspectiva de Pierce la que nos entrega a Coatlicue como el Sistema de Sistemas que efectivamente es.

Contemplada como un mensaje visual, esta pieza puede mirarse a tres niveles:

Representacionalmente, puede reconocerse en ella la figura de una mujer cargada de una serie de símbolos que la integran a una esencia más allá de lo puramente humano.

Abstractamente, sus símbolos están trabajados de tal forma que reducen al cosmos y al hombre en sus componentes básicos como lo son los cuatro puntos cardinales o los miembros del cuerpo, para hacer su mensaje evidente a nuestra comprensión.

Simbólicamente, lo que nos permite conectar su mensaje al vasto universo de símbolos codificados creados por el hombre.

En lo concerniente a la Sintaxis de la Imagen, Coatlicue va más allá de lo convencional. Es una pieza en la que el artista trabajó con maestría los elementos visuales para obligar al espectador al Movimiento. Así por ejemplo, dotó a la imagen las serpies como una simulación de movimiento a pesar de su posición estática.

El empleo de la serpiente tiene también otra significación: la dualidad Hombre-Dios, Tierra-Cielo. La serpiente con esta significación fue utilizada ya por los teotihuacanos. Fue en los tableros de la Pirámide de Quetzalcóatl, en la "Ciudad de los Dioses", en donde se encuentran las raíces de la conocida imagen de dos serpientes que enfrentan sus rostros para formar la cara de un hombre.

"... allí se condensó en formas visibles la gran presencia terrestre y celestial, acústica e ígnea convocada por la conciencia: las serpientes sabias envolviendo la presencia humana, justificándose en ella y justificándola consigo mismas, hicieron su primera aparición en el mundo". (11)

Este símbolo también fue representado, y de manera magis--
tral, por los mexicas. Los artistas de esta zona supieron sinte--
tizar el sentido de tal imagen en sus esculturas.

Quizás porque en Náhuatl, "cōatl" (serpiente), significa --
"común" o "gemelo", la comunidad de los hombres con Dios y con --
su conciencia sea representada de dicha forma.

"La serpiente doble, la doble cabeza ser--
pentina, rodea así... al hombre que se --
conquista a sí mismo en la comunidad, co--
mo una vía para alcanzar el grado máximo
de su conciencia cabal". (12)

El "Quinto Sol" fue llamado por estos pueblos "Ollin" (mo--
vimiento). El pueblo azteca fue el resultado de una transición --
que le llevó a convertirse en la civilización guerrera más pode--
rosa de su época. Nada más móvil que un espíritu guerrero.

La filosofía náhuatl buscó integrarse al equilibrio cósmico,
para lo cual era necesario transformar los rostros y los corazo--
nes de sus pobladores. Recordemos que el máximo objetivo de la --
educación mexica era dotar al hombre de un rostro y un corazón --
entendidos como la personalidad de los individuos, la cual nece--
sitaba concientizarse de que su misión de salvar al universo de --
la destrucción no era individual, sino tarea del Ser Colectivo --
que todos formaban.

Si Coatlicue, como las otras esculturas de este arte repre--
senta la síntesis del pensamiento náhuatl, entonces es bastante
comprensible la inclusión de símbolos que la salvaran de la esta--
tividad eterna

Coatlicue guarda del hombre la estructura, del universo los
símbolos y de los dioses el rostro, todo en constante movimiento
para dar forma a una época: El Quinto Sol.

Coatlicue al igual que todas las piezas que integran el arte monumental mexicana, es un Texto estético, formado por la conjunción de diferentes sistemas de Códigos.

Como toda obra de arte, las esculturas mexicas están expuestas a la traducción múltiple de sus símbolos, lo cual no constituye un problema, sino más bien, forma parte de sus características.

Lo importante es comprender que nadie, como ser individual, podrá, mediante su particular opinión, entregarnos el significado de estas "piedras". Esta es una tarea que nos incumbe a todos, pues sólo la multitud de interpretaciones podrá encontrar el sentido del Mensaje que ellas guardan. Después de todo, es para la colectividad para quienes han sido creadas.

El arte prehispánico mexicana es la síntesis del pensamiento náhuatl, que a manera de símbolos, trabaja igual que un espejo en el cual es posible ver la gloria de un pasado, al mismo tiempo en que "endiosamos nuestros corazones" para dar pasos firmes al futuro.

4.5. La Escultura Mexica: Un Texto Imperecedero.

"... In Cemanahuac tenoch catlapan :
"el mundo es tierra tenochca", era -
una sentencia azteca que traduce el
espíritu impulsor de esta civiliza--
ción, cuya profunda religiosidad mo--
tiva todas las circunstancias de su
vida misma y todas las creaciones de
su arte.

Luis C. y Pastor.

En las piezas escultóricas mexicas está guardado el mensa--
je de un pueblo que supo ser grande y que vivió como auténtico
guerrero. La belleza manifestada en ellas, es su particular forma
de dar sentido y justificación a la vida y a la muerte.

Se plasmó ante todo una belleza guerrera para iluminar su -
mundo espiritual, angustiado de lo efímero y demostrar a los ---
hombres que es posible trascender el delicado velo de la muerte.

Al opuesto de la plástica griega, la escultura monumental --
azteca hace posible la deshumanización de lo humano sin que por
ello pierda sus nexos naturales.

En manos del escultor, la piedra alcanzó la calidad de dina--
mismo palpitante en una majestuosa combinación de sugestivos ele--
mentos, capaces de mover intereses estéticos, históricos, vitales
y mortales en cualquiera de sus espectadores.

Dentro de esta clase de arte, todo es simbolismo representan--
te de la concepción religiosa cósmica de este pueblo. Al semejar
la forma humana en sus obras, es posible comprender lo profunda
y estrechamente relacionados que estaban los hombres con sus dio--
ses.

Coaticue por ejemplo, es la "fotografía" del momento aquél
en que las deidades del cielo y de la tierra deciden unirse y --
al hacerlo, dan vida a un tercero: el hombre, distinto pero con--
tinente de los "dos iguales".

" Y el hombre lo mira y se mira... advierte que él está inserto en ese mismo mundo invencible y claro que se condensa en la imagen de piedra ... y conoce que es suya sin remedio esta tierra en donde vino a salir, de la cual vino a salir". (13)

Se puede afirmar que las principales piezas de la escultura azteca como Coatlicue, Tláloc, La Piedra del Sol y Coyolxauhqui desmembrada, constituyen, en conjunto, una misma obra cuyo mensaje es el fundamento del todo mediante la trinidad, el origen de la creación universal.

Es gracias a la participación necesaria del hombre en la creación como se ponen en acción las fuerzas divinas y esta idea fundamental del pensamiento místico-guerrero azteca, es expuesta de manera constante por sus artistas. En cada una de estas piedras, lo fundamental es la fusión del hombre con el dios para el cumplimiento del acto supremo de la creación.

Para Ayacuán, antiguo poeta de Tecamachalco

"... el arte y el símbolo son un don de los dioses, y es posible también que flores y cantos sean al menos un recuerdo del hombre en la tierra ...". (14)

Estas palabras nos permiten penetrar un poco más hacia el sentido que el arte tenía para aquella civilización. La suprema misión de un espíritu creador era la de descubrir nuevas "flores y cantos" para así, tocar los más apartados rincones del universo, penetrar hasta lo más oculto de los rostros y los corazones hasta descubrir el gran enigma de Dios. Crear era tanto como trascender la muerte y asemejarse a Dios.

13. Ibidem., p. 217.

14. León Portilla, Miguel. La Filosofía Náhuatl, p. 313.

Con base en lo dicho, es posible observar que las obras de arte poseen un mensaje original, por así decirlo, al cual dio forma su creador. Pero ella carga además con un MENSAJE para cada uno de sus destinatarios. La máxima función de tal mensaje será despertar en aquéllos la plena conciencia de su calidad humana.

El hombre prehispánico manifiesta su respeto y curiosidad por la naturaleza en sus obras de arte. Es sobre ellas donde él vacía el mundo natural como lo perciben sus sentidos y le otorga un orden al universo al mismo tiempo en que descubre su imprescindible participación en éste.

Quien contempla su arte, no sólo aprende a percibir una manera polidimensional de captar al mundo, sino que además se percata de su inclusión como ser humano dentro de la obra.

" Y así nosotros, los arrinconados durante siglos, los conquistados, los oscurecidos, los dispersados, recordamos para ver cómo se descubren estas raíces que son nuestras, y que se afincan vivas como nunca. Porque el testimonio de la conciencia que los abuelos alcanzaron, se encuentra incólume, entre -- los escombros amontonados por la destrucción y los tiempos esperando junto a la tierra la hora celeste de su revelación". (15)

CONCLUSION.

Existe una trinidad eterna e inseparable que, como el origen mítico planteado por los mexicas, ha dado forma y sentido a este mundo. Dicha tríada está integrada por la Comunicación, el Hombre y el Arte.

Más que su planteamiento como ciencia, la Comunicación exige ser entendida como parte componente del ser humano y por tanto, merecedora de ser considerada la Esencia de las Ciencias.

El hombre es un ser Simbólico al cual siempre es posible ubicar dentro de una determinada cultura. En todas y cada una de las actividades humanas se despliegan y generan grandes cantidades de signos que más tarde, servirán para descifrar a ese concepto de - enormes magnitudes y dotado de omnipresencia que es la Cultura.

Una de las actividades en las que el hombre no sólo plasma su esencia sino la de su época, es el arte. Sí, el arte, esa ininterrumpida conversación entre espíritus que como el lenguaje, -- actúa como el conector de mundos diferentes y que al final, se -- muestra en su verdadero papel de guía hacia el autoconocimiento.

La Obra de Arte contendrá una particular belleza, la cual le caracterizará siempre por su originalidad, pero al mismo tiempo, la hará partícipe del gusto Universal que abarca el mundo sensible del espectador de todos los tiempos.

En cada creación artística, somos testigos de la síntesis en que se conforman el hombre y el Arte para dar forma a un Texto, en cuyo contenido navegamos nosotros mismos como seres colectivos, partícipes activos de un acontecer que es la vida de --- nuestro planeta.

Mediante la constante creación, los artistas cavan el túnel hacia la construcción del pasadizo que nos llevará a la comprensión de la Cultura Universal. En la obra de arte se correlacionan diferentes Códigos para fungir como un detonador que haga explotar nuestros sentidos hacia el infinito.

Nuestro aparato sensorial fue el medio que comunicó el mundo interior con el externo en aquél primer Estado de Naturaleza. Con el advenimiento de la Era Electrónica, esos, los primitivos e invisibles cables de enlace, se extendieron y manifestaron en los Medios Masivos.

Es evidente lo alucinante del cambio, pues ahora, con el uso de nuestros prolongados sentidos, la noción de "interior" ya no se refiere solamente a aquél de donde parten las reflexiones particulares de cada hombre, sino al Planeta Tierra en toda su extensión. Por lo tanto, nuestro actual exterior se remonta al cosmos.

Gracias a la aparición de los Medios Masivos se presenta la posibilidad de concebir al mundo como una "Aldea Global", cuyos habitantes se reconozcan como elementos constitutivos de un único y Gran Ser Colectivo Terrestre .

Antes que los medios, el hombre ya había extendido sus sentidos para abarcar su entorno. Me refiero al Arte. Este es uno de los medios cuya capacidad de integrar al hombre y hacerlo --- consciente de su "Ser Colectivo" no tiene fronteras.

Hasta ahora, los estudios de comunicación no han considerado al arte en todo su potencial de "Híbrido", según McLuhan, esto es, en su capacidad de ser medio y mensaje al mismo tiempo. La Comunicación tiene en el Arte más que un auxiliar, un hermano que comparte su destino: transmitir por siempre la esencia del hombre.

El papel de los comunicadores, ya sea en las escuelas o al frente de algún medio informativo, es primero reconocer al arte como un Medio más en el cual está labrado un mensaje, y después, utilizar este mensaje para el servicio de la comunidad, para entregarle en las manos su realidad.

Un ejemplo de ello nos lo proporciona el arte prehispánico mexicana.

El pueblo azteca, quizás en la máxima de las soberbias, o - tal vez la única civilización consciente de la importancia de su participación en el cosmos, emprendió la actividad artística como un acto de amor, en la que Dios y el Hombre se poseían para dar lugar a la creación de un concepto materializado. El arte fue para estos hombres una forma de "introducir a la divinidad en las cosas", para que éstas nos relataran Su y Nuestra Verdad.

Desde la perspectiva que nos da el paso del tiempo, es el momento de apreciar al arte como El Medio concientizador por excelencia, capaz de conectarnos con nuestro pasado remoto; de adiestrar a nuestros sentidos para comprender la percepción total que nos proporcionan los medios electrónicos, y por último, como el mensaje que de hecho ya se transmite al espacio exterior.

Uno de los sueños del científico Carl Sagan es el encuentro con posibles civilizaciones a miles de años luz de la Tierra. - Ante la exigencia de la Era Electrónica la cual nos hace extender nuestros sentidos hacia el espacio polidimensional, es nuestra - responsabilidad como comunicadores la de preparar a la colectividad para afrontar esta nueva metamorfosis perceptiva.

Descubrir formas universales de comunicación es trabajo de la especie humana en general. El primer gran camino hacia tal descubrimiento lo marca el arte.

Efectivamente, ha sido el arte quien nos ha comunicado la -- existencia de civilizaciones pasadas y evidenciará la nuestra a - generaciones futuras. El arte está hecho para ser observado, y - por esta vía, transmitir un mensaje y Su mensaje.

Recordemos que toda obra de arte requiere para su comprensión la multiplicidad de interpretaciones. Puede ser que aquéllо conocido como "Memoria Colectiva" sea quien nos conduzca no sólo al significado de las piedras prehispánicas, sino a la esencia - del arte mismo.

Posiblemente esto ocurrirá cuando seamos capaces de asimilar que toda la historia de la humanidad, no es sino la de un sólo y gran Ser que necesita conectarse con otras civilizaciones para -- salvar el vértigo del vacío. Aunque tal vez, al final, todo el -- misterio nos remita a nosotros mismos.

B I B L I O G R A F I A .

- 1) Acha, Juan. El Arte y su Distribución, 1a. Edición, UNAM, México, 1984, 346 pp.
- 2) Aguilera, Carmen. El Arte Oficial Tenochca. Su significación Social, 1a. Edición, UNAM, México, 1977, 160 pp.
- 3) Baynes, Ken. Arte y Sociedad, 1a. Edición, Ed. Blume, España, 1976, pp. 9 - 104.
- 4) Berger, Rene. Arte y Comunicación, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976, 96 pp.
- 5) Bonifaz Nuño, Rubén. El Cercado Cósmico. De la Venta a Tenochtitlán, Fundación de Investigaciones Sociales A.C., México, 1985, 226 pp.
- 6) Bonifaz Nuño, Rubén. El Arte en el Templo Mayor, INAH / SEP, México, 1981, 188 pp.
- 7) Bonifaz Nuño, Rubén. Imagen de Tláloc, 1a. Edición, UNAM, -- México, 1986, 185 pp.
- 8) Camón Aznar, José. Filosofía del Arte, Ed. Colección Austral, España, 1974, 224 pp.
- 9) Cassirer, Ernest. Antropología Filosófica, ED. F:C:E:, Méxi--co, 1987, pp. 206 - 251.
- 10) Daucher, Hans. Visión Artística y Visión Racionalizada, Ed. - Gustavo Gili, Barcelona, 1978, 186 pp.
- 11) Del Río, Marcela. Tlacaélel. El poder detrás del trono, Ed. - Obra Citada, México, 1988, 109 pp.
- 12) De Moragas Spa, Miguel. Sociología de la Comunicación de Ma--sas, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1982, pp. 14 - 206.
- 13) Dempf, Alois. La Expresión Artística de las Culturas, Edicio--nes Rialp S:A:, Madrid, 1962, pp. 7 - 80.
- 14) Dondis, D. A. La Sintaxis de la Imagen. Introducción al Alfabe--to Visual, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976, 210 pp.
- 15) Eco, Umberto. La Estructura Ausente. Introducción a la Semió--tica, Ed. Lumen, España, 1986, 510 pp.

- 16) Eco, Umberto. Obra Abierta, Ed. Planeta, México, 1985, 312 pp.
- 17) Eco, Umberto. Tratado de Semiótica General, Ed. Nueva Imagen, México, 1980, 512 pp.
- 18) Elizondo López, Arturo. La Investigación Contable. Significación y Metodología, Ediciones Contables y Administrativas --- S.A., México, 1983, pp. 31 - 91.
- 19) Fernández Christlieb, Fátima y Margarita Yépez H. Comunicación y Teoría Social. Antología, 1a. Edición, UNAM, FCPyS, México, 1984, 304 pp.
- 20) Fernández, Justino. Arte Mexicano. De sus Orígenes a nuestros días, Ed. Porrúa Hnos., México, 1958, pp. 7 - 50.
- 21) Fernández, Justino. Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo, Centro de Estudios Filosóficos, México, 1954, 285 pp.
- 22) Gendrop, Paul. Arte Prehispánico en Mesoamérica, Ed. Trillas / UNAM., México, 1985.
- 23) Giraud, Pierre. La Semiología, Ed. Siglo XXI, México, 1978, 133 pp.
- 24) Goded, Jaime. Los Medios de Comunicación Colectiva, 1a. Edición, UNAM, FCPyS, México, 1976, pp. 7 - 32 y 101 - 115.
- 25) González Ochoa, César. Imagen y Sentido. Elementos para una Semiótica de los Mensajes Visuales, UNAM, México, 1986, pp. 95 - 117.
- 26) Heidegger, Martin. Arte y Poesía, F:C:E:, México, 1982, 148 pp.
- 27) Huyghe, René. El Arte y el Hombre, Vol. I., Ed. Planeta, Barcelona, 1974, pp. 3 - 114.
- 28) Hybels, Sandra y R. L. Weaver. La Comunicación, Ed. Logos, - México, 1974, 301 pp.
- 29) Krickeberg, Walter. Las Antiguas Culturas Mexicanas, Ed. ---- F.C.E., México, 1982, pp. 25 - 197.
- 30) Leach, Edmund. Cultura Y Comunicación. La Lógica de la conexión de los Símbolos, Ed. Siglo XXI, México, 1978, 131 pp.
- 31) León Portilla, Miguel. La Filosofía Náhuatl, UNAM, México, 1983, 411 pp.

- 32) León Portilla, Miguel. Los Antiguos Mexicanos a través de sus Crónicas y Cantares, Ed. F.C.E., México, 1976, 195 pp.
- 33) Lerbinger, Otto. Diseños para una Comunicación Persuasiva, Ed. El Manual Moderno, México, 1979, 298 pp.
- 34) McLuhan, Marshall. La Comprensión de los Medios como las -- extensiones del hombre, Ed. Diana, México, 1969, pp. 25 - 104.
- 35) Maritain, Jacques. La Responsabilidad del Artista, Ed. EMECE Editores, Buenos Aires, 1960, 111 pp.
- 36) Mendieta Núñez, Lucio. Sociología del Arte, UNAM, México, -- 1979, 253 pp.
- 37) Nájera C., Martha. El Don de la Sangre en el Equilibrio Cós-mico, 1a. Edición, UNAM, México, 1982, pp. 9 - 22.
- 38) Palazón, Ma. Rosa. Reflexiones sobre Estética a partir de -- André Breton, UNAM, México, 1986, 493 pp.
- 39) Paoli, José Antonio. Comunicación e Información, UNAM / Tri-- llas, México, 1985, pp. 11 - 28.
- 40) Pastor y Carreto, Luis G. La Voz de las Piedras, Ed. Costa -- Amic, Colección "Libros de ayer, de hoy y de siempre", Méxi-- co, 1976, 123 pp.
- 41) Paul, Alan. El Sitio de Macondo y el Eje Toronto - Buenos --- Aires, Ed. F.C.E., México, 1982, 174 pp.
- 42) Platón. Diálogos, Ed. Porrúa Hnos., México, 1976, pp. 229 - 247.
- 43) Plejánov, Jorge. La Concepción Materialista de la Historia. - El Arte y la Vida Social, 1a. Edición, Ediciones Roca, Méxi-- co, 1973, 160 pp.
- 44) Prieto Castillo, Daniel. Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa, 1a. Edición, Ed. Premia Editores, México, 1984, 181 pp.
- 45) Prieto, Daniel. Estética, 1a. Edición, Ed. ANUIES, México, - 1977, 67 pp.
- 46) Prieto, Francisco. Cultura y Comunicación, 1a. Edición, Ed. Premia Editora, México, 1984, 91 pp.

- 47) Read, Sir Herbert. Imagen e Idea. La Función del Arte en el Desarrollo de la Conciencia Humana, Ed. F.C.E., México, 1975, 239 pp.
- 48) Richard, Andre. La Crítica del Arte, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1962, 59 pp.
- 49) Rosenblueth, Arturo. El Método Científico, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México, 1977, 94 pp.
- 50) Sánchez, Vázquez, Adolfo. Antología. Textos de Estética y Teoría del Arte, No. 14, UNAM, México, 1972, 489 pp.
- 51) Séjourné, Laurette. El Pensamiento Náhuatl Cifrado por los -- Calendarios, 1a. Edición, Ed. Siglo XXI, México, 1981, 407 pp.
- 52) Vela, Arqueles. El Arte y la Estética, Ediciones Fuente Cultural, México, 1968, 263 pp.
- 53) Westheim, Paul. Ideas Fundamentales del Arte Prehispánico en México, Ed. Biblioteca ERA, México, 1980, pp. 12 - 198.
- 54) Williams, Raymond. Los Medios de Comunicación Social, Ediciones Península, Barcelona, 1978, 204 pp.
- 55) Woodford, Susan. Grecia y Roma. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1985, 134 pp.