

MATRIZes

ISSN 1982-8160

SPECIAL DOSSIER: *Semiotics*

Clotilde Perez & Jean Cristtus Portela
(Editors)

Ana Claudia de Oliveira

Camilo Alejandro Rodríguez Flechas

Carmen Fernández Galán Montemayor

Celia Rubina Vargas

Claudio Racciatti

Clotilde Perez

Eduardo Yalán Dongo

Elder Cuevas-Calderón

Ivo A. Ibri

Jean Cristtus Portela

José Enrique Finol

José Luis Fernández

José Luiz Aídar

José María Paz Gago

Liliana de Simone

Maria Giulia Dondero

Mario Carlón

Massimo Leone

Neyla Graciela Pardo Abril

Óscar Quezada Macchiavello

Paulina Gómez-Lorenzini

Roberto Flores

Vanesa Saiz-Echezarreta

UNIVERSITY OF SÃO PAULO

Rector: Carlos Gilberto Carloti Junior

Vice-Rector: Maria Arminda do Nascimento Arruda

SCHOOL OF COMMUNICATIONS AND ARTS

Diretora: Brasilina Passarelli

Vice-Diretor: Eduardo Henrique Soares Monteiro

COORDINATION

OF THE POSTGRADUATE COMMITTEE

President: Mario RodrigMues Videira Junior

Vice-President: Maria Clotilde Perez Rodrigues

COORDINATING COMMITTEE

OF THE POSTGRADUATE PROGRAM

IN COMMUNICATION SCIENCES (CCP)

Coordinator: Profa. Dra. Maria Clotilde Perez Rodrigues

Vice-coordenator: Profa. Dra. Maria Cristina Palma Mungiolli

Full Members

Profa. Dra. Maria Aparecida Ferrari

Profa. Dra. Maria Clotilde Perez Rodrigues

Profa. Dra. Maria Cristina Palma Mungiolli

Profa. Dra. Roseli Aparecida Figaro Paulino

Alternate Members

Prof. Dr. Eneus Trindade Barreto Filho

Profa. Dra. Daniela Osvald Ramos

Prof. Dr. Luiz Alberto Beserra de Farias

Prof. Dr. Richard Romancini

Secretary: Maria das Graças Sousa

MATRIZES

SCIENTIFIC JOURNAL

OF THE GRADUATE PROGRAM

IN COMMUNICATION SCIENCES

AT THE UNIVERSITY OF SÃO PAULO

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Bloco 22, sala 24
Cidade Universitária, Butantã, 05508-900, São Paulo - SP,
Brazil Tel.: 55 (11) 3091.8657

e-mail: matrizes@usp.br

www.matrizes.usp.br

e-ISSN: 1982-8160

V. 18 – N° 3 Sep./Dec. 2024

Supported by:

The opinions expressed in the articles are the sole responsibility of their authors. All material included in this journal has the express authorization of the authors or their legal representatives. Any part of the articles in the journal may be reproduced provided that the author and source are cited.

MATRIZES www.matrizes.usp.br

Director: Maria Immacolata Vassallo de Lopes (Universidade de São Paulo)

Scientific Editors:

Ana Carolina Damboriarena Escosteguy (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil)

Isabel Ferin Cunha (Universidade de Coimbra, Portugal)

Luciano Guimarães (Universidade de São Paulo, Brazil)

Maria Clotilde Perez Rodrigues (Universidade de São Paulo, Brazil)

Maria Ines Carlos Magno (Universidade Anhembi Morumbi, Brazil)

Raúl Fuentes Navarro (Universidad de Guadalajara e Universidad Jesuita de Guadalajara, Mexico)

Richard Romancini (Universidade de São Paulo, Brazil)

Roseli Figaro (Universidade de São Paulo, Brazil)

Wagner Souza e Silva (Universidade de São Paulo, Brazil)

Executive Editors:

Luciano Guimarães (Universidade de São Paulo, Brazil)

Wagner Souza e Silva (Universidade de São Paulo, Brazil)

Editorial Assistants:

Ana Clara Gimenez (Universidade de São Paulo, Brazil)

Blanca Luigia Capucho Marinho (Universidade de São Paulo, Brazil)

Scientific Council - Honorary Members

Albino Rubin (Universidade Federal da Bahia, Brazil)

Armand Mattelart (Université Paris VIII, France)

Etienne Samain (Universidade Estadual de Campinas, Brazil)

Gabriel Cohn (Universidade de São Paulo, Brazil)

Graham Murdock (London School of Economics, England)

Giovanni Bechelloni (Università degli Studi di Firenze, Italy)

Henry Jenkins (University of Southern California, EUA)

John B. Thompson (University of Cambridge, England)

José Teixeira Coelho (Universidade de São Paulo, Brazil) (*in memoriam*)

Klaus Bruhn Jensen (University of Denmark, Denmark)

Jesús Martín-Barbero (Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia) (*in memoriam*)

Lucia Santaella (Pontificia Universidade Católica-São Paulo, Brazil)

Massimo Canevacci (Università di Roma - La Sapienza, Italy)

Muniz Sodré (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil)

Néstor García Canclini (Universidad Autónoma Metropolitana de México, Mexico)

Renato Janine Ribeiro (Universidade de São Paulo, Brazil)

Scientific Council - Effective Members

Adilson Citelli (Universidade de São Paulo, Brazil)

André Lemos (Universidade Federal da Bahia, Brazil)

Aníbal Bragança (Universidade Federal Fluminense, Brazil) (*in memoriam*)

Antonio Fausto Neto (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brazil)

Arlindo Machado (Universidade de São Paulo, Brazil) (*in memoriam*)

Bernard Miège (Université Stendhal, France)

Catarina Duff Burnay (Universidade Católica de Portugal, Portugal)

Charo Lacalle (Universidad Autónoma de Barcelona, Spain)

Ciro Marcondes Filho (Universidade de São Paulo, Brazil) (*in memoriam*)

Cremlinda Medina (Universidade de São Paulo, Brazil)

Erick Felinto Oliveira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brazil)

Francisco Rüdiger (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil)

Gilberto Prado (Universidade de São Paulo, Brazil)

Giuseppe Richeri (Università della Svizzera Italiana, Italy)

Guillermo Orozco Gómez (Universidad de Guadalajara, Mexico)

Ismail Xavier (Universidade de São Paulo, Brazil)

James Lull (San Jose State University, USA)

José Luiz Braga (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brazil)

Juremir Machado da Silva (Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brazil)

Lucrecia d'Alessio Ferrara (Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brazil)

Luiz Cláudio Martino (Universidade de Brasília, Brazil)

Marcus Freire (Universidade Estadual de Campinas, Brazil)

Marcos Palacios (Universidade Federal da Bahia, Brazil)

Margarida M. Krohling Kunsch (Universidade de São Paulo, Brazil)

Marialva Carlos Barbosa (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil)

Mauro Wilton de Sousa (Universidade de São Paulo, Brazil)

Milly Buonanno (Università di Roma - La Sapienza, Italy)

Nilda Jacks (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil)

Norval Baitello (Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brazil)

Raquel Paiva (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil)

Silvia Borelli (Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brazil)

Tereza Quiroz (Universidad de Lima, Peru)

Valerio Fuenzalida Fernández (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)

Vera França (Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil)

Walmir Barbosa (Universidade Federal do Amazonas, Brazil)

Yvana Fechine (Universidade Federal de Pernambuco, Brazil)

INDEXADORES

[DIADORIM – Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Científicas Brasileiras](#)

[DOAJ – Directory of Open Access Journals](#)

[EBSCO](#)

[ERIEHPLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences](#)

[EUROPUB](#)

[EZB – Eletronic Lournals Library](#)

[FUNARTE – Fundação Nacional de Artes](#)

[GOOGLE ACADÊMICO](#)

[HAL – Accès aux données de reference de HAL](#)

[J4F – Journals For Free](#)

[LATININDEX – Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal](#)

[LATINREV – Red latinoamericana de revistas académicas en ciencias sociales y humanidades](#)

[MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals](#)

[MIGUILIM – Diretório das Revistas Científicas Eletrônicas Brasileiras](#)

[OPEN SCIENCE](#)

[PERIÓDICOS CAPES](#)

[RCAAP – Repositório Científico der Acesso Aberto de Portugal](#)

[REDALYC – Red de Revistas Científicas de Acceso Abierto Diamante](#)

[REDIB – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico](#)

[RESEARCHBIB – Academic Resource Index](#)

[REVISCOM – Red Confibercom de Revistas Científicas de Comunicación](#)

[ISSN PORTAL](#)

[WIKIDATA](#)

[WORLDCAT](#)

Ficha catalográfica elaborada pelo Serviço de Biblioteca e Documentação – ECA/USP

MATRIZES / Revista do programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo.
– Ano 18, nº 3 (set./dez. 2024) - São Paulo : ECA/USP/: 2024
– PDF

Quadrimestral
e-ISSN 1982-8160
1. Comunicação
1. Universidade de São Paulo. Escola de Comunicações e Artes

CDD – 23 ed. - 302.2

Elaborado por: Alessandra Vieira Canholi Maldonado – CRB-8/6194

Summary

1 EDITORIAL
MATRIZes special issue on Semiotics

CLOTILDE PEREZ

JEAN CRISTTUS PORTELA

DOSSIER

11 Chronos, Kairós and the semiotics of nameless things

IVO A. IBRI

**29 Semiotics of artificial intelligence:
a computational analysis of big datasets
and automatic image generation**

MARIA GIULIA DONDERO

GUSTAVO H. R. DE CASTRO

MATHEUS NOGUEIRA SCHWARTZMANN

DANIELVELIN PEREIRA

55 The future in the face: of physiognomy to artificial intelligence

MASSIMO LEONE

85 IArt-à-porter: la moda en la era de la inteligencia artificial

JOSÉ MARÍA PAZ GAGO

**97 Life practices in the future, semiotic prospecting: how does the
past reinscribe itself in the world of today and tomorrow?**

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA

**115 Semiotics and linguistic historiography:
counter-hegemonic disciplines**

JEAN CRISTTUS PORTELA

137 Semiótica e interdisciplina en el ecosistema mediático actual

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

- 159** **Semiótica, (hiper)mediatización, circulación y actores/enunciadores: ¿hacia un enfoque macrorrelacional no antropocéntrico para pensar el futuro?**
MARIO CARLÓN
- 185** **Nuevas disquisiciones sobre la Corporfera Sitofilia: cuerpo y sexo, erotismo y comida**
JOSÉ ENRIQUE FINOL
- 205** **De LA receta-parangón a UNA receta con aires de familia: hedonismo estético y utilitarismo poético en el abordaje semiótico de lo social**
ÓSCAR QUEZADA MACCHIAVELLO
EDUARDO YALÁN DONGO
ELDER CUEVAS-CALDERÓN
- 221** **Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition**
JOSÉ LUIZ AIDAR
- 237** **Espacio-temporalidad y territorialidad: desplazamiento forzado interno colombiano**
NEYLA GRACIELA PARDO ABRIL
CAMILO ALEJANDRO RODRÍGUEZ FLECHAS
- 267** **Utopías, fantasmas y ficciones del fin**
CARMEN FERNÁNDEZ GALÁN MONTEMAYOR
- 283** **La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i. ¿Es posible un compromiso ético-semiótico con el medio ambiente?**
CELIA RUBINA VARGAS
- 303** **Consumo, contestación y configuraciones afectivas en el estallido social**
PAULINA GÓMEZ-LORENZINI
LILIANA DE SIMONE
VANESA SAIZ-ECHEZARRETA
CLAUDIO RACCIATTI

329 Semiotics of affect in consumer rituals:
sensations, feelings, and emotions

CLOTILDE PEREZ

347 La magia publicitaria: el arte de la mediación

ROBERTO FLORES

REVIEWERS

361 List of Reviewers
(November 2023 to November 2024)

THESES AND DISSERTATIONS

369 Theses and dissertations
(July 1, 2023 to June 30, 2024)

MATRIZes special issue on Semiotics

Between July 2nd and 5th, 2024, the School of Communications and Arts of the University of São Paulo (ECA-USP), hosted the X Congress of the Latin American Federation of Semiotics (FELS), along with 17 Brazilian universities and six international ones. Unprecedented in quantity, diversity, and power of the partnerships expressed in the Scientific Council of the event, it was also the first congress that integrated the different semiotic currents from their uses and their reflections in diverse scientific regionalities of Communication, Language and Literature, Philosophy, Law, Arts, and even Engineering. With over 700 participants from 22 different countries, 408 papers presented at conferences, panels, and debate tables, it was one of the largest semiotics congresses ever held in Latin America. In addition to remarkable moments that remained in the institutional records and in the memory of those who shared those days, the legacy materialized in academic developments, in the international partnerships created and others fostered, and in the scientific productions that were both realized and under production.

It is in this context that this special issue *Semiotics* from *MATRIZes* appears, a periodical of the Graduate Program in Communication Sciences at ECA-USP, which, in its almost 53 years of existence, has continued its mission to train new researchers, foster the production and circulation of knowledge in the field of Communication and its interfaces and in the ethical and aesthetic commitment to the improvement of Brazilian and world society.

The articles gathered in this issue richly express the discussions offered by the invited Brazilian, Latin and Ibero-American, and European researchers and demonstrate the relevance of the research undertaken by these semioticians in different countries and institutions. These professors have trained hundreds of other researchers who work in teaching, research, and the construction of scientific policies in the field, in national and international institutions. The 17 articles provide innovative and directed looks at the future of semiotics

DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i3p1-8>

V.18 - Nº 3 set/dez. 2024 São Paulo - Brasil EDITORIAL p. 1-8

MATRIZes

as a theory and method, as a scientific and epistemological field, and as a science that is open to interdisciplinarity and growing in its very conception.

The article that opens the *Semiotics* special issue of *MATRIZES*, “Chronos, Kairós and the semiotics of nameless things,” authored by Ivo Ibri, associate professor at the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP), provides us with a tender reflection and a poetical immersion from the realism that characterizes the philosophy of Charles S. Peirce. Considering this realism, semiotics expands its meanings to the universe of humanly constituted signs and those of the natural world. Bringing this reflection closer to the principles of Peirce’s Pragmatism, we understand its universality because human and natural, subjectivity and objectivity, interiority and exteriority, mind and matter, are inseparable, if they are subject to the same three fundamental categories of experience and thought. With this theoretical-philosophical foundation, Ibri takes the dimensions of time in these two universes that exist in *continuum*, elaborating the concept of “things without a name.” The author offers us a sensitive and dense immersion in Peirce’s philosophy, presenting it as poetry, a sophisticated, competent, and innovative path typical of those who launch themselves into art.

Maria Giulia Dondero, professor at the University of Liège, Belgium, provides the article “Semiotics of artificial intelligence: a computational analysis of big datasets and automatic image generation,” in which she reflects on Artificial Intelligence (AI) as an expression of the complexity of languages and human actions. AI as a semiotic instrument is understood via the theory of enunciation of É. Benveniste, primarily from the developments in post-Greimasian semiotics and the recent teachings of Jacques Fontanille. This theoretical basis made it possible to reflect on the relationship between image databases and algorithms in the analysis of large collections of images through Computer Vision and, later, on the modes of dialogue of users with the Midjourney generative artificial intelligence model, which allowed to address the creative dynamics of machines.

“The future in the face: of physiognomy to artificial intelligence” is the title of the article authored by Massimo Leone, professor of Semiotics at the University of Turin, Italy. The article brings the main conclusions of his research undertaken over five years and analyzes the cultural semiotics of mathematics as a language based on human cognition. The study shows how mathematics has often been transformed into a utilitarian tool that, instead of measuring reality, has become biased rhetoric. This rhetoric gives an aura of commensurability, accuracy, and precision to human domains that, in reality, are not fully structured, in addition to being subject to ideological choices. The article focuses particularly on the mathematical measurement of the body, with an emphasis on the head

and face. Counting and measuring the body were essential to the development of ancient medicine as a modern science and practice. However, these practices have often evolved into techniques of biopolitical control. The essay focuses specifically on the tradition of “facial measurement,” which emerged from the Enlightenment. The tradition held that the measurement of heads, skulls, and faces could lead to an objective knowledge of beauty, intelligence, morality, and position of individuals on a scale of natural evolution. A cultural semiotic analysis of this tradition reveals that it used facial mathematics as a means of concealing and objectifying racist prejudice. The author also draws attention to the fact that prejudice is not intrinsically found in the measurements themselves, but rather in the decision to measure.

Continuing with the reflections on AI, José Maria Paz Gago, tenured professor at the University of Coruña, Spain, offers us the article “IArt-à-porter: fashion in the age of artificial intelligence”. From the perception that the fashion system has been colonized by multimodal AI, interfering in all areas, from creative sketches of costumes and patterns to advertising campaigns, everything can be generated and work from algorithmic logic. The reason for this early invasion is explained by the intermediate applications created between visual reality and AI known as the metaverse. These immersive spaces were the antecedents of AI in fashion, which encouraged the creation of emblematic actions of fashion brands, many of them displayed at IAFashion Week. The article shows the semiotic implications arising from this technological incorporation that increasingly make it difficult to distinguish between real and digital models. The author elaborates and articulates the concepts of representation, simulation, and machination, offering fundamental conceptual keys to the understanding of AI in fashion.

Ana Claudia de Oliveira, professor of Semiotics at PUC-SP, brings her reflections on the future of semiotics in the article “Life practices in the future, semiotic prospecting: how does the past reinscribe itself in the world of today and tomorrow?”. From the analysis of contemporary society taken by plural crises, the author verifies the absence of a global direction towards the future. Something new that could be projected on the present day is missing. Such an absence resides, then, in a subject competent for this new time. Subjects who carry in their performance an inventiveness, who are able, with their cognitive and performative competence, to let themselves be guided by their sensibility to assume themselves as creative subjects. It is necessary for the future to understand the rules and intentionalities of its narrativities and the meanings they produce to be able to go beyond them and develop, playing with them, to take advantage and use them to arrive at new forms. In this sense, semiotic prospection points that we must constitute ourselves as free and creative subjects from the existing

social configuration and play with it to reinvent interactions into others, giving rise to new meanings.

Jean Cristtus Portela, semiotician and professor at the São Paulo State University (UNESP), Araraquara campus, proposes the article “Semiotics and linguistic historiography: counter-hegemonic disciplines” for reflection. The article starts from the conceptions of linguistic historiography and the history of linguistic ideas, disciplines that, like general semiotics, can be considered counter-hegemonic, insofar as they challenge the *status quo* from a given state of science, and proposes a critical reading of how semioticians have dealt with the history of the semiotics of discourse. Based on evidence that demonstrates the strength of the historiographical approach in semiotic studies, some historiographical approaches in this field of study are analyzed, aiming to propose the general lines of a meta-historiography of semiotic inspiration.

“Semiotics and interdisciplinarity in the current media ecosystem” is presented by José Luis Fernandez, professor at the University of Buenos Aires. A traditional researcher of media semiotics, the author begins his reflections by calling attention to the essential need to understand the discursive exchanges resulting from the platform comings, and he goes further. The article proposes a review of the research work from the sociosemiotics of mediatizations and their relations with other approaches. It begins with the description of the current media ecosystem and within it the sociosemiotic focus. Methodological paths that complement each other are exposed, and in the end the author suggests integration both within semiotics itself, as well as in other scientific regionalities that study and deal with mediatizations.

Also from the University of Buenos Aires, we have the reflections of Mário Carlon, with the article “Semiotics, (hyper)mediatization, circulation and actors/enunciators: towards a macro-relational and non-anthropocentric approach to thinking about the future?”, a contribution aligned with the thematic proposal of the X FELS Congress “Semiótica do Futuro. Futuro da Semiótica”. The work reviews how Peircian-inspired sociosemiotics was articulated with Eliseo Verón’s theory of mediations in the 1980s and 1990s, in the context of relations with the classical notions of sociology in the era of mass media. The author offers a summary of these articulations that makes explicit an anthropocentric paradigm that was dominant at the time. From this framework, the article leads us to question the future of this semiotics while individuals appropriate AI to produce discourses and put them into circulation, establishing some observations about the aspects that change and those that remain today.

“New disquisitions on Bodysphere. Sitophilia: body and sex, eroticism and food” is the title of the contribution by José Enrique Finol, from the University

of Zulia, Venezuela. The article addresses the relations between corporeality, commensality, and eroticism. It analyzes the semiotic organizations of some ritualistic and food expressions and practices that are sustained by the body, food, and some erotic manifestations. It has a special treatment with gastro-ritual eroticism, called food porn, body-mystical eroticism and erotic anthropophagy. The author proposes a model of semiotic relations between body, sex, and food that would result from similarities and particularities. The work's conclusion allows us to understand that the eroticization of the body finds in food, in its representation and consumption, a source of creation of erotic meanings and powerful collective imaginaries.

Óscar Quezada Macchiavello, Eduardo Yalán Dongo, and Elder Cuevas-Calderón, professors of the Semiotic Research Group at the University of Lima, Peru, author the article “From THE paragon recipe to A Recipe with family resemblances: aesthetic hedonism and poetic utilitarianism in the semiotic approach to the social.” Via reflections on the possibilities of language expressing and containing the social, the authors show a reflective path that interpellates the dimensions of real and reality in the light of Greimasian semiotics. If language is a constitutive event of life and not just a contingent instrument, if we admit that, as living beings, we are made of language, then how can we not consider the real as language, how can we not make animals or the earth say something again? The so-called standard semiotics puts the “real” in quotation marks, as what touches us, but is not touched. Zilberberg, in turn, understands that in every value there is a “mystical” intersection between an intensive valence and an extensive valence. He uses quotation marks to allude to the formidable contact that takes place, at the core of value, between affect and cognition, between the deep and dark self and its superficial glow. The final referral of the authors is to continue the habit of asking questions, either to solve or to dissolve them.

“Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition,” by José Luiz Aida, professor of the Graduate Program in Communication and Semiotics at PUC-SP, is based on the observation that we live in the world of neoliberal hyperactivity of communicational capitalism and that networked mediatization brings the semiotizing imperative of productivity that calls for social impact and attention to capitalize. Regarding modernity, there are deficits and excesses. By mobilizing Habermas, the author understands his attempt to deal with this crisis from the system/lifeworld dualism and universal pragmatics. Honneth, however, makes Habermas’ criticism based on the proposition of the recognition theory. The recognition movements succeeded the capital/labor struggles, focusing on the political struggle based on the construction of plural identities. Aida’s conclusion is that the issue today

should be centered on rethinking recognition in intersection with the event, so as not to naturalize cooperation, but thinking about negativity to create new worlds, as advocated by Safatle and Badiou.

“Space-temporality and territoriality: Colombian internal forced displacement” is the title of the article by Neyla Graciela Pardo Abril and Camilo Alejandro Rodríguez Flechas, professors at the National University of Colombia. The authors develop an analytical proposal from the Critical Studies of Multimodal and Multimedia Discourse (ECDMM) to address the spatial-temporal, territorial and memory relationship in the framework of the representation of internal forced mobility in the Colombian armed conflict. The relevance of this question proceeds, on the one hand, from the importance of the Final Report of the Commission of Truth; and nevertheless, by the institutional visibility made by the Victims Unit in 2024 when it reports that on May 31st, 2024, there were a total of 8,665,884 victims of forced internal displacement. Thus, the authors propose to understand and interpret the factors that determine the causes and consequences of forced internal mobility, explaining the need to socialize knowledge about the social situation experienced by individuals and groups that are victims of this type of crime. Here semiotics is the fundamental theoretical key in the context of its relevance for social transformation.

The article “Utopias, phantoms and fictions of the end”, by Carmen Fernández Galán Montemayor, from the University of Zacatecas, Mexico, deals with the articulations between literature and science, whose connections in modernity instigate the emergence of new textual types, utopias and journeys, which are antecedents of fictional science as an essay on possible futures. In 1979, Suvin wrote the history of fictional science based on the wonderful travels, the alternative islands and the concept of historical estrangement. Latin American fiction, which has undergone technological development, has followed a totally different path, bordering on the fantastic and the supernatural. The author’s research explores the borders and cognitive possibilities of utopia, fictional science, fantastic, and apocalyptic and phantasmagorical fictions.

Celia Rubina Vargas, full professor at the Pontifical Catholic University of Peru, wrote the article “The land, the rocks, the snowy peaks and the sun in the annual pilgrimage to the Lord of Qoyllurit’i. Is it possible to create an ethical-semiotic commitment to the environment?”. This title-question synthesizes another question proposed by the author, who questions herself about the urgencies of contemporary society as a possible way to think about the future. From the interest in the studies of religious social practices of great magnitude, complexity and relevance in Peru, as is the case of the pilgrimage to the Señor de Qoyllurit’I Sanctuary, questions are established about the possibilities that

semiotics offers as a theory and method that helps us in the ethical commitment to the environment. To this end, the author highlights the four central figures of nature: the earth, the stones, the snow, and the sun, which are an essential part of the pilgrimage rituals. The ecological ethics of the *quéchua* culture offers an avenue to propose an ethical commitment to semiotics.

“Consumption, contestation, and affective configurations in the social outbreak” is the article resulting from the research of Paulina Gómez-Lorenzini, Liliana de Simone, Claudio Racciatti, from the Pontifical Catholic University of Chile, and Vanesa Saiz-Echezarreta, from the University of Castilla-La Mancha, Spain. Based on the realization that the Chilean social explosion that occurred in 2019 represents a turning point in the country’s recent history, the authors study the triggering of a strong sociopolitical crisis whose causes and expressions continue to be debated. For some analysts, the phenomenon was a reaction to decades of neoliberal policies, whereas others associate it with frustration with unmet expectations in a consumer society. The article explores the strategy of the core of the protest—the “front line”—to spread and remain active through its presence in traditional consumption spaces. Using a netnographic approach, the authors analyze the systems of meaning of protest in commercial spaces, focusing on the affective dimensions related to consumption in the context of mobilizations. They investigate the ways in which the affective atmospheres linked to the rituals of protest and consumption acted in an articulated way as sociopolitical tools, bringing together different spaces, collectivities and practices and trying to establish a dialogue—not always successful—in the context of the rupture of the institutional order.

In line with the connections between semiotics and consumption, Clotilde Perez, from the University of São Paulo, shows the conclusions of the research in the field of affection in consumer relations, with an article entitled “Semiotics of affect in consumer rituals: sensations, feelings, and emotions.” Based on Peircian semiotics, founded on the universal categories of experience of firstness, secondness and thirdness, the author articulates the assumptions of the anthropology of affection, the main exponent being Le Breton and Freudian psychoanalysis. The robust and interdisciplinary theoretical framework is the basis for the understanding of consumption as ritual, in its articulations with the concepts of identity and citizenship. To conclude, the author reflects on consumption as an act of love present in Daniel Miller, in which we understand its ability to produce sensitive stimuli, promote pleasant feelings and generate emotions that promote immediate satisfaction fed by advertising, the privileged language of consumption and brands.

E

To close this special issue, we have the article by Roberto Flores, from the National Institute of Anthropology and History, Mexico, entitled “Advertising magic: the art of mediation”. The author proposes an anthroposemiotic approach to advertisements by the union between narrative and product. The central hypothesis is that advertising uses the same strategies as magic to persuade and sell. Thus, for the magical-advertising act to be effective, it is necessary to create the ritual conditions for its presentation, which create, through catharsis, a feeling of community that involves all the characters participating in the advertising scene. The presence of observers is inevitable in the production of catharsis. Magical-advertising causality thus diffuses not only among the characters, but also overflows to reach the spectators-consumers.

Readers of this issue will be able to analyze and put together proposals, objects, and problems that make up the future of semiotics and the semiotics of the future. Semiotics, as Paz Gago reminded us at the opening of the X Congress of FELS in which these debates took place, is not fashionable, it does not cause frisson, but it is increasingly numerous, associated, and institutionalized. And the more we are, the more diverse and nuanced we will be. In this process, metalanguage and many theoretical-methodological positions are diluted in favor of the solutions and arrangements of a communitarian semiotic intelligence. Semiotics thus assimilated, secularized, bears many good fruits and allows us to glimpse a great and always promising harvest. Enjoy your reading! ■

*Clotilde Perez
Jean Cristtus Portela*

DOSSIER

Semiotics

Chronos, Kairós and the semiotics of nameless things

Chronos, Kairós e a semiótica das coisas sem nome

■ IVO A. IBRI^a

Pontifical Catholic University of São Paulo, Center for Pragmatism Studies. São Paulo – SP, Brazil.

ABSTRACT

The realism of Peirce's philosophy continuously suggests that we conceive of a philosophy without the assumption of a subject that constitutes reality and its meaning, as is common in nominalist philosophies. Thus, in the light of realism, Semiotics extends its meaning to the universe of humanly produced signs and to those proper to the natural world. Likewise, Pragmatism, in its scope of being a semantic maxim, can be understood as applicable to natural signs and, in general, to real objects. The human and the natural, subjectivity and objectivity, interiority and exteriority, although subject to the same three categories of Peirce as a basic requirement of his realism, nevertheless remain distinguishable, without any separation that might generate an estrangement between the nature of each. Thus, it is possible to think of dimensions of time that inhabit these two universes, associated with what characterizes our human experience as well as with what is associated with a reality whose history unfolds by itself an otherness ever challenging. This essay addresses these dimensions, bringing, by means of the relation between them, the concept of nameless things and placing it at the interface of possibilities of what typifies logical discourse and what would be proper to discourse of a poetic nature.

Keywords: Peirce, semiotics, categories, pragmatism, time, nameless things

^a Full professor of Philosophy at the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3801-3061>. Email: ibri@uol.com.br.

RESUMO

O realismo da filosofia de Peirce sugere sempre que pensemos uma filosofia sem a suposição de um sujeito constituidor da realidade e de seu significado, como é frequente em filosofias nominalistas. A Semiótica, nesse sentido, à luz do realismo, espraia seu sentido para o universo de signos humanamente produzidos, assim como para os próprios ao mundo natural. Do mesmo modo, pode-se entender o Pragmatismo, em sua proposta de ser uma máxima semântica, como aplicável aos signos naturais e, de um modo geral, a objetos reais. O humano e o natural, a subjetividade e a objetividade,

DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i3p11-27>

V.18 - Nº 3 set/dez. 2024 São Paulo - Brasil IVO A. IBRI p. 11-27

MATRIZES

D

Chronos, Kairós and the semiotics of nameless things

a interioridade e a exterioridade, conquanto submetidos às mesmas três categorias de Peirce como quesito básico de seu realismo, mantêm-se, não obstante, distinguíveis, sem qualquer separação que gere estranhamento de natureza entre ambos. Assim, é possível pensar dimensões do Tempo que habitem esses dois universos, associados ao que caracteriza nossa humana experiência e ao que se associa a uma realidade cuja história transcorre por si mesma, sempre como desafiadora alteridade. Esse ensaio trata dessas dimensões, trazendo pela relação entre elas o conceito de *coisas sem nome*, situando-o na interface de possibilidades do que tipifica o discurso lógico e o que seria próprio ao de natureza poética.

Palavras-chave: Peirce, categorias, semiótica, pragmatismo, tempo, coisas sem nome

PEIRCE'S PHILOSOPHY ENCOMPASSES many disciplines interwoven into a comprehensive, powerfully heuristic, complex theoretical system. I declared this characteristic of his work in my first book, *Kosmos Noetós* (Ibri, 2015), seeking to mention that doctrines such as Semiotics and Pragmatism would be enriched in meaning when seen in the context of this system, thereby assuming a stance dear to Peirce, namely that of a realism inspired by ancient, scholastic roots, which aimed to undo relations of estrangement of genesis between the human and natural universes or, more generally, between internal and external world.

The refusal of this strangeness in Peircean thought results in a fundamental theoretical axis of his philosophy, which in the end is characterized by a *value* that as a concept I have called *cohabitation* (Ibri, in press), which could be understood as promoting the overcoming of dualities as ends of conduct or, more generally, as integrating ends of the particular in general instances. The development of this concept will permeate Peirce's entire philosophical system, which is based on three guiding axes, his three *categories*¹. Under these, the understanding of the system and the problems it sets out to think about become, in my opinion, interconnected and, in a way, *cohabit* theoretically.

Firstly, let's consider three settings if we can call them that: the phenomenological, the epistemological, and the ontological designating by them the universes of experience, languages, and reality where signs, in general, will flow - the imaginary ones, the hypothetical ones, the successful predictive ones, the ones that are cosmically and genetically original, drawing in nature a history of the drama of life, which would display, as German Romanticism preached, especially Schelling's² philosophy, intelligent teleological processes, alongside logically *unnecessary* signs, which would be destined only for the mere, albeit essential, function of enchantment.

¹ On the genesis of Peircian categories, see De Tienne (1996) and Ibri (2015, chapter 1).

² On the interfaces between German Romanticism and Peirce's philosophy, see Dilworth (2014), Dilworth (2016) and Ibri (2020, chapters II and V).

There is a whole history here, molded in a time that constitutes itself in this saga, and which allows the cognitive beings who inhabit it to know it and represent what it has cosmically and humanly narrated. It is this cosmic, mundane Time, designated in Ancient Greece as Chronos, that we will talk about in this text, in its relationship with a time that is primarily attached to it and sometimes distances itself from it, namely Kairos, which also from its Greek origin would designate existential moments possibly occurring in Chronos, and which we here take generically through the bias of its subjective nature (Ibri, 2021b, cap. III, 2023).

WHERE THE SIGNS FLOW – THE CATEGORIES AND THE SCULPTURE OF CHRONOS

In Peirce's philosophy, the categories, born in Phenomenology as modes of being of experience, are also extended as modes of being of reality. This step, a consequence of his Scholastic-inspired realism, already breaks with the dualisms of the history of ideas, especially between *seeming and being*, and also *appearing and being*.

The apparent diversity and asymmetry of natural phenomena that can be silently observed, despite being logically indescribable in their idiosyncrasy, is what characterizes the first category, as the one that includes everything in phenomena that shows spontaneity and which ontologically summons the principle of Chance, the face of Firstness as reality.

This theoretical strategy of categorical unification between what comes out as experience and what indicates what it probably is goes on to formulate the second category, Secondness, in which the experience of *no*, the reaction of facts against our expectations and our will, proposes the concept of *existence*, as the ontological correlate that brings the most striking feature of what can be called reality, namely its otherness. This showing itself in experience as independent of what is wanted, expected, or that insolently occurs in the *world line*³ of beings, will constitute what Peirce calls the *theater of reactions*, where they, beings, will be characters exposed to the possible cognition of themselves and the others with whom they cohabit.

The Secondness will welcome the way of being of everything that has emerged from its cradle of vagueness, indefiniteness, and generality to become defined, individual, particular, and temporally irreversible, as I will comment on later. It will become the mirror, like an exterior side of beings, where all reflection on others and oneself will acquire its condition of pragmatic possibility⁴. This, by the way, is the most genuine meaning of what in the pragmatic maxim is called *practical consequences*. The mediations reflected on in experience become the guideposts

³A concept used metaphorically here, the world line or universe line, an expression created by physicist Hermann Minkowski, is the trajectory of an atomic particle during its existence as matter, before a possible transition to its original state as energy.

⁴Readings and applications of Peirce's Pragmatism are exemplified in Nubiola (2021), Ibri (2015, ch. 6), Fabbrichesi (2008), Fabbrichesi (2019) and Calcaterra (2015).

for the conduct of beings, characterizing its *pragmatic sense* - it includes the appearance of the general in the individual, of the concept in action, and natural laws in the facts underneath them. Moreover, here, the third category already emerges. Mediations arising from the generalization of experience in the form of logical structures are intended to guide habits of conduct, and these extend, as Peirce hypothesizes, from the human to the natural. Natural habits would constitute the laws of nature and this identity between the two opens the door to thinking about a philosophy in which mind and matter no longer share a mutual estrangement.

Just like the *mediations of cognitive beings*, an expression intentionally used in this way so as not to confine it exclusively to the human universe, natural mediations are, in the light of an evolutionist philosophy such as Peirce's, inductive logical formations, that is, constituted by the generalization of experience and constituting habits of conduct (Santaella, 2004). I have already highlighted in other essays this brilliant insight into Peircean thought which, by considering that habits are cosmically widespread signs, opens the door to a conjecture that undoes the natural schism between mind and matter, founding a vigorous bias in favor of unity between both and satisfying one of the dearest principles to his realism, that of continuity. Let us leave this essential point of Peirce's philosophy, which he called Objective Idealism⁵, as it was only mentioned in this way so that it can be used as a backdrop for other theoretical conjectures that will follow.

It is important to establish that Chronos, objective time, belongs to the third category, that is, it is always associated with that which, because it results in law, habit, has regular, recurring behavior, and is linked to the reality of a Cosmos, in other words, a world that is logically organized by itself, independent of our representations, and which, because of this, becomes a possible target for cognition and consequently for predicting its future trajectory. This predictive role of mediation forms its essential core: it defines the mission of what might be called intelligence or rationality⁶.

Chronos, however, as that which provides the formation of mediations about the otherness of Secondness, here considered by its necessarily logical bias, takes on other phenomenologically historical faces that, in a way, are associated not only with the possibilities of understanding the flow of experience but also of filtering out from within it the elements that congenitally *devastate* the human saga in existential and metaphysical prisms.

REGARDING OUR HISTORIC RELATIONSHIP WITH CHRONOS

It seems interesting to go through, alongside the conceptualization of Chronos as belonging to the third category of phenomena and reality, its

⁵ I explain the theoretical guidelines of Peirce's Objective Idealism in Ibri (2015, ch. 4). See also Guardiano (2011).

⁶ On the concept of deliberative rationality in Peirce, see Colapietro (2017).

historicity in which we find narratives of a metaphysical nature that have marked and continue to define our human existence. Thinking of ourselves as fallen angels excluded from a paradise permeated by eternity means considering our forced insertion into time as a form of original punishment, marked mainly by the finitude of existence. In addition, in this finitude, the vast majority of philosophies, especially contemporary ones, situate what Kierkegaard pioneered and theoretically consolidated as the anguish of a genetic nature.

The awareness of death seems to be the price of disobedience for those who accept the biblical narrative. At the same time, atheist philosophies orbit it as an inevitable focus of anguish, inserted in a world uninhabited by divinities and, therefore, devoid of meaning before any other that could humanly be attributed to it.

It is interesting to note that an analysis of our awareness of objective time, in the light of Peirce's categories, seems to add other facets to this anguish limited to finitude, which does not remain consciously present in the daily course of human life.

Take, for example, our relationship with the lived past, marked by the factual nature of our actions, which, under the Secondness, have been constituted as passages from the indeterminacy of our plans, choices, and desires, permeated by supposed rationality or by irrepressible emotionality, to definite concrete acts, *ipseity*, as we would say in scholastic philosophy, in which all vagueness and possibility of being is undone in irrevocable facts.

In this sense, we live and bring this lived reality into our interiority and, therefore, it makes our being a *second* for consciousness. There are reasons for celebrating success, mixed with others denouncing mistakes, logically elevated to revisions of conduct and learning, or possibly embedded in feelings of guilt, documenting for the metaphysical-religious narrative our human frailty and inevitable dependence on the assistance of a divine supra-world. In any case, we can see how these facts, embedded in memory, exude feelings, documenting the presence of Firstness within all Secondness.

From the same perspective, our relationship with the future of Chronos would be no less uncomfortable. In it will be the possibilities that will cease to be, becoming choices that will flow into the past. The anguish of choice from the point of view of Peirce's categories is a consequence of existence itself, in which what is logically possible must cancel itself out to become a concrete⁷ fact. *Acting* is not an option among others but becomes synonymous with *existing*. From this point of view, there would be no justification for studying a philosophy of action as a specific philosophical branch, since it would be as if a choice were being proposed between *existing and not existing*. *Non-action*

⁷ See Ibri (2015, chapters 5 and 6) where I deal in detail with the logic of the possible within Peircian ontology and cosmology.

would therefore be a denial of *existence* and, as such, would become a refusal to enter the theater of reactions, implying a renunciation of the external mirror in which beings exercise their chance of self-knowledge and make their inner world endowed with possible pragmatic significance. *Practical consequences*, an expression present in the maxim of pragmatism, taken up again here, so diluted in theories of action as ends in themselves that they have vulgarized pragmatism and the very philosophical concept of the *practical*, originally associated with conduct, call for a profound understanding in which epistemology and ontology share common and interrelated philosophical territory in Peirce's philosophy⁸.

⁸ See the excellent text by Nathan Houser (2011) on action and representation in Peirce's pragmatism.

Firstness emphasizes the possibilities of vagueness and indeterminacy congenial to a future time, and Thirdness is coated with a hope of continuity in the logical sequencing of a world that remains at least partially organized, design the history of what could happen, under which we seek to define our conduct⁹.

⁹ I propose, by the way, a third dimension of Time, which I have called historical time, whose associated facticity would be formed by human history, in Ibri (2023).

In short, we could say that being in time and living immersed in Chronos, allows philosophy to think about possible reasons for anguish. While in the future lurk the possible errors of choice that flow into an irreversible past, in the past we find a kind of non-ego, constituted by an irrevocable historical reality, within an ego, challenging us to balance emotional interpretations with those that are logical in nature, so that it, the past, in fact lends itself to a mirror aimed at learning and renewing conduct. This conception of the alterity of Chronos characterized by the way we experience the past and the future, inspired by Peircian categories, seems to situate the concept of anguish far beyond that of our sporadic awareness of death which, as already mentioned, is a frequent focus of contemporary philosophy.

At this point in our reflection based on Peirce's philosophy, it is now necessary to understand how our relationship with Chronos becomes an existential envelope in which Thirdness, the object of logical intelligence, is justifiably a genuine semiotic category, taking this predicate as an instance of communicative integration, through which a common life can be possible, shareable in a universal sense. This mission of logical intelligence, in the environment created by Peirce's philosophy¹⁰, must nevertheless be under permanent tension, because the hope of precise mirrors of objectivity configured by its dynamic objects, as Semiotics names reality, will be undone by the presence of Chance, an ontological principle that marks all facticity, endowing it with degrees of freedom that remove from philosophy conceptions of a world similar to a clock, to a mechanism ruled strictly by laws¹¹.

¹⁰ On creativity in Peirce's philosophy, I use his metaphor of the "bottomless lake of consciousness" (CP 7.5470) in Ibri (2021a).

¹¹ On ontological determinism, see Ibri (2015, ch. 30). For a complementary perspective on the relationship between chance and regularity, see Calcaterra (2015).

Here again, our experience interferes, observing in the world what cannot be associated with formal causes, in which Firstness is recognized as a principle of freedom. Uncertainties and inaccuracies will be common in all the mediations of beings who interact in a chronological universe endowed with otherness, in other words, a real universe that, despite being knowable, will impose on the content of its possible representation the necessary mark of vagueness and, more than that, the incidence of what could not be predicted at all. Thirdness is tense not only because of the possibility of error but also due to the renunciation of certainties that reality imposes on it, making it a producer of approximate representations, always striving to find in phenomena what seems to be intelligible and fit into general theories with reasonable predictive power. This effort will come at the price of relegating to oblivion signs that cannot be said by logical languages because they were born outside Chronos, as discussed below.

THE WAYS OF SILENCING OTHERNESS

Silence through Thirdness

Given what we are dealing with here, one could generalize the necessary condition of existing as being immersed in a universe of otherness, and this finding would extend to all cognitive beings, whose experiential field is directly accessible to us when we observe ourselves.

A question arises that is common to all living beings in a scenario of reactions, which is: how do we deal with what reacts to the ends we want, with what obstructs the path towards them and genuinely sets itself up as an object, *obiectum* in its etymological root, *objector*, that which objects to every *telos* that is drawn up within reality?

In this sense, Thirdness, the depository category of mediations between a sensitive, potentially cognitive, and existentially desiring mind and the Secondness of real objects, sets out on its semiotic mission, that of knowing otherness to represent its conduct in Chronos. Representing, in this sense, is identified with knowing, and this task, in turn, with predicting.

Chronos, then, will be the stage where the signs of otherness will be *indicted*, allowing for inductive generalizations about rules of conduct, in which the mind, in its task of semiosis¹², will transform indices into symbolic structures. These, in essence, should configure the habits that the object of cognition holds and which, therefore, serve as rules of conduct. The object's actions will be displayed

¹²On ontological determinism, see Ibri (2015, ch. 30). For a complementary perspective on the relationship between chance and regularity, see Calcaterra (2015).

in the Chronos and thus observable as the external side of its habits. Knowing, it could be said, in the light of these concepts derived from Peirce's categories, translates into representing the habits that guide and direct the actions of *others*.

In short, all knowledge in its most general sense, referring to real objects, would mean acquiring the ability to predict how these objects will act in the future. This role of Thirdness would thus make it possible, as its purpose, to design what conduct to adopt so that objections to the desired ends are somehow neutralized, or, in other words, silenced in their power to object.

The term *silence* here, more than merely metaphorical, is associated with a *saying* that Peircian Semiotics¹³ allows us to think about, by understanding that the actions of existing beings constitute how their inner side, configured by general instances as guides to conduct, such as habits, say about themselves, constituting a meaningful language interpretable by other minds. The silencing of the obsessing reality, through its knowledge, in turn, installs in the cognizing mind a silence of its habits of conduct. These act in the mind in a practically unconscious way, subsisting, as has already been said, as long as their ability to predict the conduct of others remains successful¹⁴.

Although this prediction of the future course of events in the form of habitual symbols is approximate and fallible, its permanence will be due to its efficiency in *silencing* otherness. Cognitive reason, in this silencing function, minimizes what Peirce calls the *brutal shock* of Secondness (CP 1.21, CP 1.432, CP 6.202, CP 8.330), a term that can be understood as *experiencing* the unknown, ignoring what it will do, and how it will behave. Once again, Chronos in its otherness will house what we assume to be known and what, although knowable, still does not occur in experience.

This silence, obtained especially by the sciences, especially the contemporary ones, is configured in theoretical models that represent phenomena by probabilistic algorithms, contemplating the incidence of Chance's in-laws, which is expressed as *deviations* from what is most frequent, feeding and reinforcing our abandonment of the pretension of certainty, which has long historical roots.

There is, however, an accidental facticity, which cuts across Chronos and would not fit into any algorithm. In such cases, what would be able to silence it? Let's leave that question unanswered for now and move on to other possible ways of silencing otherness.

Silence for the Secondness

Silencing otherness through Secondness would mean imposing ends that disregard the distinct ends of a potentially objectifying other, and to do so

¹³It is also interesting to see, for example, aspects of the applicability of Semiotics exposed in Clavere (2020) and Seif (2020).

¹⁴Although Peirce states in his epistemology that the whole function of our cognitive rationality is to create habits of action (CP 5.400), it is worth noting that he also observes that a continued absence of reaction from the world against consciousness takes its toll on the mind in the form of a harmful lethargy (CP 6.301).

one could immediately resort to the exercise of force or even use a process of cognition designed to establish strategies of domination or even destruction of otherness. Beliefs by authority, one of the four classes of beliefs proposed by Peirce¹⁵, seem to work in this way, in which otherness will not lend itself to the formation of Thirdness that integrates it into semiotic systems of a general nature¹⁶.

It can be said that cases of silence of alterity by force correlate to particular ends that do not have a cohabiting character of oppositions. Thirdness, in this respect, would harmonize with the general ends of Peirce's Ethics, directed toward what his philosophy calls *concrete reasonableness*¹⁷. Reasonableness does not include explicit relations of force as an ethical end, which degenerates Thirdness. Here, Reason is distinguished from Reasonableness in that the latter is necessarily committed to ends of a general nature, while the former can simply assert particular ends through mere *logical efficiency* and lend itself to silencing otherness through mere dualizing domination.

In short, knowing to integrate, with a view to cohabitation, already has in its essence a possible direction towards general ends, while knowing to dominate always seems to result in particular ends, which in this case makes Thirdness logically degenerate. It is permissible to add to this concept proposed by Peirce a degeneration of an ethical nature when the very nature of his Ethics¹⁸ is brought to the fore.

Silence through Firstness

The objects of desire that we deposit in Chronos place us in a reaction scenario and give us an awareness of reality based on the ubiquitous experience of otherness. To achieve them, as already considered, we develop mediations that seek to represent the future course of events and thus adjust our conduct in an attempt to endow it with a certain probability of success.

Let's imagine, now, demobilizing for a moment our ever-desiring will, the one that directs us towards future goals and which, by doing so, inexorably commits us to Chronos. This commitment, we should emphasize here, calls upon our cognitive competence to develop mediations capable of rescuing those goals.

This demobilization of the will, a power that impels us, according to semiotic terminology, to energetic interpretants, would provide a relationship with the world that could dispense with our rationality, our judgmental language, once our relationship with the future course of Chronos has also been demobilized. Our cognitive repertoire, the host of potentially mediating

¹⁵See: (CP 5.358-387) / (EP 1.109-123).

¹⁶When comparisons are made between the three moments of the dialectic of Hegelian extraction, exemplarily with Peirce's three categories, it must be borne in mind, and this becomes vitally distinctive, that the dialectical stage of synthesis is generally described as overcoming the antithesis, meaning the possibility of ending the process similarly as described here by final Secondness. While Thirdness aims for general ends or integrative universality of the various nuances of experience, dialectical *synthesis* resolves the conflict between opposites by overcoming them, without any commitment to a vector aimed at universal ends.

¹⁷See, for example, (CP 5.3). On the ultimate ends of the Normative Sciences, see (CP 1.573-584).

¹⁸For more on Ethics within Peircian Normative Sciences, see Liszka (2021).

signs, would also be deactivated in our memory, thus detaching us from an awareness of the past.

This hypothetical experience, distancing us from an awareness of the future and the past that would be typical of active rationality under the third category, would reduce our awareness of Chronos to the singularity of its present point, that is, allowing us to experience the world in its mere presence, to which, immediately, it would simply open up to our senses. This experience, considered in the history of ideas as *contemplation*, assumes in Peircian Phenomenology a status directly linked to the first category, in which every relationship with the world is reduced to qualities of feeling. The other two categories, Secondness, and Thirdness, supposedly of duality and mediation, would be absent from this relationship, demobilized, as it were, by abandonment, by the contingent forgetting of our condition as desiring beings.

Thus, consciousness would only be taken over by the qualities of feeling toned down by the sensible qualities exposed to contemplation. This state would be what could be called a more genetically aesthetic experience, which gathers from the world what only through this present point of Chronos becomes ostensible.

This would be another way of silencing otherness, by abandoning the duality that typifies all existence and diving deeper into the category of Firstness with its typical nuance of the mere *possibility* of being. That experience, whose deeper meaning is associated with cosmogenetics I have dealt with in previous texts¹⁹, an aspect we will ignore here, is evident as a radical silencing of otherness by simply abandoning it. In doing so, all notions of the outside world would disappear, making the pure experience of Firstness essentially inner in nature. Would all presence of time be absent from this state of consciousness? This question opens up space in what follows for the concept of *Kairós*.

¹⁹See, for example, Ibri (2020, chapters III and IV).

Kairós - the time of interiority

It is interesting to see how the demobilization of our objects of desire also leads to the abandonment of our cognitive logical apparatus, thus incurring what has been called the silencing of otherness. Once what characterizes the world as *real* has been abandoned, what remains of the world are its sensitive qualities, which we can experience independently of the continuous flow of Chronos from the future to the past.

Beholding these qualities, which come to consciousness in the form of qualities of feelings, becomes an experience that participates in Chronos only at its present point, allowing us to experience qualisigns independently of their

figuration²⁰ in the particular objects that frame the worldly scene that is the focus of contemplation. It would be an experience that makes it possible to simply contemplate reality, collecting from it its present qualities, free from concepts that draw from it only their reciprocal similarities, inductively perceptible in the continuous flow of Chronos. Our naming of real objects, in fact, always necessarily leaves them in their singularity to configure classes of general predicates that are given names and terms of the Thirdness nature.

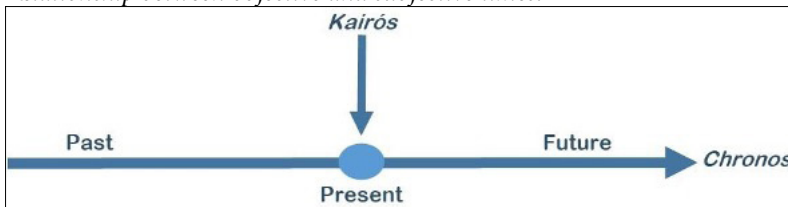
²⁰As it appears in Schelling (1978).

In short, the abandonment of our judgmental language resulting from Thirdness, which logically silences the otherness of objects by unveiling their habits of conduct, allows us a gift form of experience that rescues what remains outside our logical conceptions of reality.

So, the wandering of the qualities of feeling in our consciousness, which Peirce calls the *play of musement*, which I proposed to translate as the *play of reverie* (Ibri, 2020, cap. II), flows through an inner time that I have been calling *Kairós*, a term appropriated from ancient Greek philosophy for its subjectivity bias. It's interesting to think of this time as orthogonal to Chronos time, as it flows through its present point, according to the diagram I proposed in Ibri (2021, cap. XII, p. 273).

Figure 1

Relationship between objective and subjective times.

Note. Ibri (2021b, cap. XII, p. 273).

On the one hand, *Kairós* can be felt through its present genesis as pure inner Firstness, in every experience in which consciousness is only taken up by qualities of feeling. Naturally, one might think that every form of aesthetic experience made up of qualisigns would flow *kairotically*, characterizing a consciousness of unity that is alien to all duality, and therefore distant from any Secondness.

It is interesting to think about whether there are ways in which Chronos and Kairos can cohabit. This question leads us to return to our insertion in worldly reality, in which we cognitively silence otherness through genuine Thirdness, combining logical and emotional interpretations to varying degrees to construct our mediations with otherness. Feeling and thinking, the immediacy

and immediacy of signs, are articulated in heuristic forms that should only be mentioned here. In them, the intensity of the participation of each of these two classes of interpretants tones the compromise between Kairos and Chronos. It could be said that every intense insertion of our consciousness into reality brings Kairos into tune with Chronos, to the same extent that sensitive interpretants operate heuristically with those of a logical nature, aimed at the predictive success of the future course of events.

This harmony between these two classes of time has possible levels of involvement, depending on how we decide to relate to reality. In this sense, Kairos can become almost completely detached from Chronos by abandoning our objects of desire, which would be equivalent to saying that we no longer have an interesting relationship with reality. Thinking along these lines suggests that we could have a disinterested relationship with the world, which, in fact, has already been foreshadowed here in what has been said so far. What face of the world could be experienced in this way?

ABOUT NAMELESS THINGS

Mediations, again, are representations of laws that command the conduct of real objects. Laws, in turn, are rules that impose regular behavior on their objects, that is, they repeat themselves over time, displaying the permanence of predicates shared by them. This sharing of predicates, made up of properties common to all objects, is designed to collect from a specific segment of reality what each object is similar to and can thus be generalized, leaving aside what differentiates them. This is how *names* and their *predicates* are formed in the context of concepts that constitute laws and habits that are always associated with redundancy, permanence and regularity of behavior.

However, I would like to reiterate that Peircian ontology harbors the principle of Chance, which is necessary for everything that is irregular, asymmetrical, and merely accidental to have its existence justified. Chance, as we know, is associated with the first constitutive category of reality, and by its very nature cannot depend on the continuum of Chronos, coming into existence through the gap in the present moment. This independence from time, which is typical of everything that falls under the first category, introduces into reality what cannot be generalized in the sense of a concept, always constituting what makes objects singular, unique, and originally *the first*.

This impossibility of generalizing difference results in a kind of residue being left behind in the world by concepts that are nourished precisely by

similarities. This residue would be formed by *nameless things*²¹, those that are singular because of their differences, averse to any inductive operation, that is, the generalization of predicates. Who would be interested in perceiving them, if they do not lend themselves at all to illuminating what awaits us in the future as an experience? If they do not fit into logical descriptions, how can we overcome their ineffability?

²¹ Concept proposed by me in Ibri (2011), republished in Ibri (2020, chapter III).

CONCLUSION: THE ARTSPACE – THE MISSION OF MAKING NAMELESS THINGS SPEAKABLE

Perceiving *nameless things* implies abandoning what distances us from the objects' singularities, from what makes them original, unique, the first. This abandonment, for all that has already been said here, refers to logical language, all structured in similarities that provide general classes of predicates and extensive permanence in Chronos. To perceive them, therefore, requires that our consciousness, oblivious to the flow of Chronos, allows its Inner Kairos, situated in the presence of Chronos, to flow so that we can approach what has no name to do them justice—it could be said that referring to objects using classes of predicates collected by similarity, as well as inserting them into logical networks, would incur what could be called *aesthetic injustice*.

General names say nothing about what is unique about objects and distance us from living in the present, from perceiving what is always new, original, and possibly a source of poetic content. These are what I called *forgotten signs* in my previous work (Ibri, in press), which could only be said by the language of art, privileged by the possibility of breaking logical structures, by its natural polysemy, and by its legitimized flow in the universe of qualities of feeling. It has the mission of collecting this residue of the world, necessarily neglected by our rationality, which silences the otherness spread by Chronos.

It should be recognized that art also deals with other insertions of Chance into reality, such as the accidental events that cross the course of Chronos through the hiatus of the present instant, like everything else that falls under Firstness. These events, under the brute force of Secondness, subvert real Thirdness, become indicative on the edge of our human predictive rationality and usually phenomenologically arouse experiences embedded in qualities of feeling of different shades, causing emotional interpretations to predominate, the contingency of which has historically been expressed in several art forms²² from the most celebratory to the most tragic, a determination that will depend on what these accidental signs appear to *say*.

²² Other approaches and perspectives on the relationship between Peirce's philosophy and art can be found in: Santaella (2019), Dantas (2019), Barrera (2007) and Barrera (2015).

D

From events that seem to have been plotted by magical beings, to the losses and ruptures that tear our human insertion in Chronos to shreds, there is a range of signs that only the most refined expressions of Art could relate, faithful to the polysemy of origin that inspires them and allows them to fulfill, from their creative freedom, and promises of meaning.

Once again, like *fallen angels*, we can alternatively appeal to divine transcendence to help us from the pain of incomprehensible insolence, or thank it for the grace that would challenge us to guess the reasons for some intense, albeit ephemeral, happiness.

In an attempt to mediate accidents, because they directly affect our *world line*, it is humanly common to appeal to descriptions of efficient causes, even though they cannot be elevated to formal causes capable of being legitimized as logical mediations. Resorting to transcendent planes that would give them meaning is an intimate part of our human history. *Nothing exists by chance*, a frequent common sense proposition, tacitly presupposes the deification of an essentialist scripture that takes us as its characters.

Far from a logical character that adheres to Chronos, the arts born under Kairós provide a sensitive reflection, educating the heart to draw meanings that navigate through tragedies or signs of enchantment. Certainly, it can find a welcome in the serene contemplation of nameless things, which can always offer a just and benign silence where everything could begin again.

In this recollection of what is abandoned by the Thirdness inserted in Chronos, we can possibly resize our perception of the world inspired by the endless display of creativity of nameless things. In the most diverse symbolic forms in which the arts express themselves, we find what is ineffable for logical language. It is up to them, and them alone, to celebrate the rescue of a hitherto disdained aesthetic justice, patiently awaited by nameless things.

Those who can master their sensibility by allowing themselves the present and inner experience of Kairós, accessing the nameless things through it, will realize that they will no longer be the same after seeing them translated, exemplarily, in Mahler's music, Rilke's poetry, Willem de Kooning's paintings, to briefly mention a few of my loves at the end of this post. ■

REFERENCES

Barrena, S. (2007). *La razón creativa: Crecimiento y finalidad del ser humano según C. S. Peirce*. Rialp; Biblioteca Nueva.

- Barrena, S. (2015). *La belleza en Charles S. Peirce: Origen y alcance de sus ideas estéticas*. Eunsa.
- Calcaterra, R. M. (2015). Chance and regularities: Remarks on Richard Rorty's contingentism. *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 7(2). <https://doi.org/10.4000/ejpap.417>
- Clavere, J. (2020). The multidimensionality of semiosis: Beyond multimodality. *Cognitio: Revista de Filosofia*, 21(1), 34-44. <https://doi.org/10.23925/2316-5278.2020v21i1p34-44>
- Colapietro, V. (2017). Peirce's pragmatist portrait of deliberative rationality. *Cognitio: Revista de Filosofia*, 18(1), 13-32. <http://dx.doi.org/10.23925/2316-5278.2017v18i1p13-32>
- Dantas, L. F. N. S. (2019). *Contribuições da filosofia de Charles S. Peirce para uma investigação acerca de questões de fenomenologia e ontologia das obras de arte* [Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo]. Repositório PUC-SP. <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/22791>
- De Tienne, A. (1996). *L'analytique de la représentation chez Peirce: La genèse de la théorie des catégories*. Publications Fac St Louis.
- Dilworth, D. A. (2014). Intellectual gravity and elective attractions: The provenance of Peirce's categories in Friedrich von Schiller. *Cognitio: Revista de Filosofia*, 15(1), 37-72. <https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/21071>
- Dilworth, D. A. (2016). Peirce's transmutation of Schelling's *Philosophie der Natur*. *Cognitio: Revista de Filosofia*, 17(2), 253-290. <https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/31234>
- Fabbrichesi, R. (2008). The Greek roots of pragmatism: A new name for an old way of thinking. *Cognitio: Revista de Filosofia*, 9(2), 205-221. <https://revistas.pucsp.br/cognitiofilosofia/article/download/12977/9452>
- Fabbrichesi, R. (2019). Spinoza, Emerson, and Peirce: Re-thinking the genealogy of pragmatism: 2019 Presidential address. *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, 55(2), 103-118. <https://doi.org/10.2979/trancharpeirsoc.55.2.01>
- Guardiano, N. (2011). The intelligibility of the metaphysics of Peirce's objective idealism. *Cognitio: Revista de Filosofia*, 12(2), 187-204. <https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/11602>
- Houser, N. (2011). Action and representation in Peirce's pragmatism. In R. M. Calcaterra (Ed.), *New perspectives on pragmatism and analytic philosophy* (pp. 61-69). Editions Rodopi.
- Houser, N., & Kloesel, C. (Eds.). (1992). *The essential Peirce: Selected philosophical writings* (Vol. 1). Indiana University Press.

- Ibri, I. A. (2011). Peircean seeds for a philosophy of art. In K. Haworth, J. Hogue & L. G. Sbrocchi (Eds.), *Semiotics 2010* (Vol. 1, pp. 1-16). Legas Publishers.
- Ibri, I. A. (2015). *Kósmos Noetós: A arquitetura metafísica de Charles S. Peirce*. Paulus.
- Ibri, I. A. (2020). *Semiótica e pragmatismo: Interfaces teóricas* (Vol. 1). FiloCzar; Cultura Acadêmica.
- Ibri, I. A. (2021a). On the bottomless lake of firstness: Conjectures on the synthetic power of consciousness. *Semiotica*, 243, 129-152. <https://doi.org/10.1515/sem-2021-0120>
- Ibri, I. A. (2021b). *Semiótica e pragmatismo: Interfaces teóricas* (Vol. 2). FiloCzar; Cultura Acadêmica.
- Ibri, I. A. (2023). Between bets and rational choices: Conjectures on the fraying of time under intense action of chance. *Veritas*, 68(1), e44913. <https://doi.org/10.15448/1984-6746.2023.1.44913>
- Ibri, I. A. (no prelo). Rescuing forgotten signs: In search of what heralds rebirth and renewal. *The American Journal of Semiotics*.
- Innis, R. (2022). *Dimensions of aesthetic encounters: Perception, interpretation, and the signs of art* (SUNY series in American philosophy and cultural thought). State University of New York Press.
- Lefebvre, M. (2007). Peirce's esthetics: A taste for signs in art. *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, 43(2), 319-344. <http://www.jstor.org/stable/40321187>
- Liszka, J. (2021). *Charles Peirce on ethics, esthetics and the normative sciences*. Routledge.
- Nubiola, J. (2021). Understanding and teaching pragmatism: "By their fruits ye shall know". *Cognitio: Revista de Filosofia*, 22(1), e56724. <https://doi.org/10.23925/2316-5278.2021v22i1:e56724>
- Peirce, C. S. (1931-1935; 1958). *Collected papers of Charles Sanders Peirce* (8 vols., C. Hartshorne, P. Weiss, & A. Burks, Eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press. (Citado CP seguido do número do volume e do número da página).
- Peirce, C. S. (1992). *The essential Peirce: Selected philosophical writings* (Vol. 1, N. Houser & C. Kloesel, Eds.). Bloomington, IN: Indiana University Press. (Citado EP seguido do número do volume e do número da página).
- Santaella, L. (2004). O papel da mudança de hábito no pragmatismo evolucionista de Peirce. *Cognitio: Revista de Filosofia*, 5(1), 75-83. <https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/13210>
- Santaella, L. (2019). *Estética & semiótica*. Intersaberes.

Schelling, F. W. J. (1978). *System of transcendental idealism of 1800* (P. Heath, Trans.). University Press of Virginia.

Seif, F. (2020). Design and semiotics: The de-sign constitution of reality. *The American Journal of Semiotics*, 36(3), 165-178. <https://doi.org/10.5840/ajs2020363/469>

Article received on October 17th, 2024 and approved on October 23rd, 2024.

Semiotics of artificial intelligence: a computational analysis of big datasets and automatic image generation^{a, b}

Semiótica da inteligência artificial: análise computacional de grandes bases de dados e geração automática de imagens

MARIA GIULIA DONDERO^c

Fonds National de la Recherche Scientifique. Liège, Bélgica

GUSTAVO H. R. DE CASTRO^d

São Paulo State University. Araraquara – SP, Brazil

MATHEUS NOGUEIRA SCHWARTZMANN^e

São Paulo State University. Araraquara – SP, Brazil

DANIELVELIN PEREIRA^f

Federal University of Minas Gerais. Belo Horizonte – MG, Brazil

ABSTRACT

Artificial intelligence today simulates the complexity of language and human actions in an increasingly satisfactory waymanner. In this paper I discuss artificial intelligences using semiotic tools, assuming as a theoretical standpoint É. Benveniste's theory of enunciation in post-Greimasian semiotics, notably Jacques Fontanille's concept of enunciative praxis, applied to the study of artificial intelligence. This theoretical basis will allow us to address the relation between image databases and algorithms in analyzing of large image collections through computer vision, as well as user's communication modes with the Midjourney generative artificial intelligence model, focusing on machine creativity.

Keywords: Artificial intelligence, generative model, enunciative práxis, image generation, Midjourney

^aThis paper is partly based on the research presented in the article “Inteligência artificial e enunciação: análise de grandes coleções de imagens e geração automática via Midjourney” (Dondero et al, 2024). This research is developed, updated, and improved here.

^bWe thank A. Delière for his explanations of methods of analysis in machine learning. We also thank Enzo D'Armenio for his comments on image generation using Midjourney.

^c Director of research at the Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S. – FNRS), in Belgium, and professor at the University of Liège. Orcid: [0000-0003-2320-8130]. Email: mariagiulia.dondero@uliege.be

^dPhD student (Fapesp 2019/27000-7) of the Postgraduate Program in Linguistics and Portuguese Language at the Universidade Estadual Paulista (Unesp). Translation, review and notes. Orcid: 0000-0003-4486-9579. Email: g.castro@unesp.br

^e Associate Professor in Discourse Semiotics at Universidade Estadual Paulista (Unesp), currently Coordinator of the Postgraduate Program in Linguistics and Portuguese Language at Unesp in Araraquara (SP) and member of the Permanent Committee of the Coordination of Affirmative Actions, Diversity and Equity (CAADI) from Unesp. Rereading. Orcid: 0000-0002-2887-3570. Email: matheus.schwartzmann@unesp.br

^f Professor at the Faculty of Languages, Literature, and Linguistics at the Federal University of Minas Gerais. In 2024, he will carry out a post-doctorate at the Federal Fluminense University and the Université de Liège with Capes PrInt funding. Final rereading. Orcid: 0000-0003-1861-3609. Email: danielvelin@gmail.com

D

RESUMO

A inteligência artificial simula hoje, de maneira cada vez mais satisfatória, a complexidade da linguagem e das ações humanas. Neste artigo abordamos as inteligências artificiais com instrumentos semióticos. Aqui, assumiremos o ponto de vista da teoria da enunciação de É. Benveniste, especialmente dos desenvolvimentos em semiótica pós-greimasiana, e sobretudo de Jacques Fontanille aplicados ao estudo da inteligência artificial. Essa base teórica nos possibilitará discutir, primeiramente, a relação entre banco de dados de imagens e algoritmos na análise de grandes coleções de imagens por meio da *computer vision*, além, dos modos de diálogo do usuário com o modelo de inteligência artificial generativa Midjourney, que nos permitirá tratar a criatividade da máquina.

Palavras-chave: Inteligência artificial, modelo generativo, práxis enunciativa, geração de imagens, Midjourney

^g(N.T.) The Turing Machine consists of the conceptual metaphor of an infinite tape, which acts as long-term memory, on which symbols can be read and written; and of a read/write head that moves along the tape, according to a table of instructions responsible for determining operations.

^h(N.T.) The first attempts to generate images automatically date back to the 1960s-1970s, with Harold Cohen's AARON program. Subsequently, a series of technologies were developed.

Just as an example, we can mention a few milestones: in 2018, Progressive GANs appeared, followed by Google's BigGAN, which made it possible to generate images by gradually improving them in terms of resolution. In 2021, OpenAI introduced DALL-E, inaugurating the generation of images from textual descriptions.

¹In the 1950s, Turing asked a crucial question in his famous article "Computing Machinery and Intelligence" (1950): "Can the machine think?". For a philosophical discussion of the origin, history, and developments of the Turing machine, see Jean Lassègue's book: Turing (2017).

ⁱ(N.T.) In the context of computing, a prompt consists of instructions or stimuli given, for example, to AI systems to generate responses or perform specific tasks, directing the model in the production of content.

THE HISTORY OF artificial intelligence (AI) goes back to the 1950s and the Turing^g machine, which remains the fundamental theoretical model for all computing today: this was the beginning of digitization and the automation of calculations. Let us leap back in time to more recent history. We can see that the automation of computing underpins the operation of many everyday utilities: search engines, product recommendation and navigation systems, strategy games, chatbots, and, more recently, automatic image^h generation models.

In general, artificial intelligences offer tools that try to simulate in an increasingly convincing and powerful way, the particularity of human language and its practices, including thinking processes¹. For this reason, it is essential that post-structuralist semiotics deal with artificial languages as well as the technologies and practices that automate human actions.

This paper is divided into two sections. In the first, we look at the approach to database *analysis* to examine how Computer Vision, in conjunction with other disciplines such as art history, enables the *analysis of large amounts of data* (Big Visual Data) using appropriate algorithms that transform statistical analysis into image visualizations (meta-images).

Next, we will study the *automatic generation of visual statements*, i.e. the large collections stored in databases, used to produce new statements from old texts, already sedimented in the collective memory, through operations or even instructions (prompts)ⁱ. Particularly in the case of generating new utterances, we will study some interactions and some of their textual products obtained

through Midjourney. The models used by Midjourney (or even by DALL·E, to mention another example) translate verbal statements (prompts) into visual ones, or vice versa: they produce verbal statements with the aim of, for example, describing an image that the user proposes to Midjourney.

We would dare to say that the generation of visual texts using this model interests us more than the experiments with ChatGPT. This is because, especially in the case of Midjourney, translation does not just take place between machine language and human language². It mainly takes place between the verbal language of the prompt (the command given) and the visual language (the product generated). The instructions are applied to verbal and visual databases, which play a fundamental role in these operations of analysis, translation, and production of utterances.

²For a comparison of all generative models, see Santaella and Kaufman (2024).

A database can, in semiotic terms, be seen according to the notion of an encyclopedia proposed by Umberto Eco (1984), or even in Greimasian and post-Greimasian terms, as *the place where verbal and visual discursive forms are sedimented*, thinking now of the mechanism for the renewal of human culture formalized by Jacques Fontanille (1999) in the theory of enunciative praxis. We will use this theory in our paper, considering that the database would be the place of virtualization, i.e. cultural objects, and sedimented speeches in collective memory, and archives, from which new *creations/performances can be produced (updating/realization)*, in this case, “automatically”, since we are dealing with artificial languages. The theory of enunciative praxis will therefore help us to study the dynamics *between innovation and sedimentation* in the context of databases understood as archives and as places where the new is generated.

ANALYSIS OF SIMILARITIES/DISSIMILARITIES BETWEEN IMAGES IN DATABASES

Briefly, we could define AI as a tool dedicated to performing tasks in place of a human who has previously trained it. Teaching a machine essentially consists of enabling it to learn to perform a task from an appropriate database. To do this, the programmer must first choose the type of learning algorithm (random forest, svm, etc.), which means choosing a strategy according to the task to be performed and the nature of the data provided (images, spreadsheets, etc.).

In the case of analyzing large collections of images, we will consider two strategies. The first, *feature extraction*, is the strategy used by Lev Manovich (2020b). It consists of a method that draws resources from the content of

D

databases based on rules defined previously and “manually” by the researcher, who sets the computational instructions to be followed to carry out the task. This is an example of the choice of features to be extracted, such as the gradients of luminosity in paintings by abstractionist artists from the early 20th century³.

³ See Lev Manovich's website in this regard, and especially the section on the spaces of styles (Manovich, 2011).

¹ (N.T.) Deep learning (or deep learning) consists of an algorithm that defines a model, often a neural network, based on an initial set of parameters, gradually optimizing (deepening) the variables to perform the desired task.

The second strategy is *deep learning*¹, which consists of an algorithm responsible for providing the machine with a set of data through which and in which it must detect similarities/dissimilarities.

When we use a deep learning algorithm, we are no longer in *the eye of the researcher* who decides what the machine should find in the collection of images (as was the case with feature extraction). It is another situation, which puts us in the extension of the database used to train the algorithm. Now, by adopting deep learning as a strategy, we are letting the algorithm itself decide what it has to calculate to perform its task satisfactorily. In this case, all the researcher has to do is give the model an opinion on its results, allowing it to correct itself without, however, telling it exactly what calculations it should have made. In fact, *it is the quality of the database that will determine the model's ability to learn to perform its task more or less correctly.*

Obviously, if the algorithm has been trained on a data set made up of common images, representing everyday objects, for example, it will be very difficult to obtain good results in the context of searching for artistic images⁴. In other words, the data set on which the algorithm is trained must have sufficient affinities with the database that will be presented later: only then can it analyze it relatively satisfactorily, in terms of similarities and/or differences.

⁴ In general, you start by compiling the complete set of data to be analyzed. We then extract part of it, make notes, and use it for training. The rest will be used to verify the results, which are, in fact, what we want to study. If this distribution of the initial data set is successful, we have a better chance of having a model that more accurately generalizes the data of interest.

⁵ In this case, it is important to note that we are talking about *digitized* data, not *digital* data: we intend to focus on the analysis of large collections of images belonging to Western artistic heritage, and not on the data produced by digital technology itself, such as those we generate daily on social networks, emails, etc.

The tasks performed by the machine “in our place” - and which we have been studying for some years (Dondero, 2020) - are mainly related to image analysis. It is obvious that, especially when what is at stake is the organization of large collections of visual data (thousands of images), digitized according to their similarities/dissimilarities, the machine is being asked to perform a task that goes beyond the purely human capacity for analysis⁵.

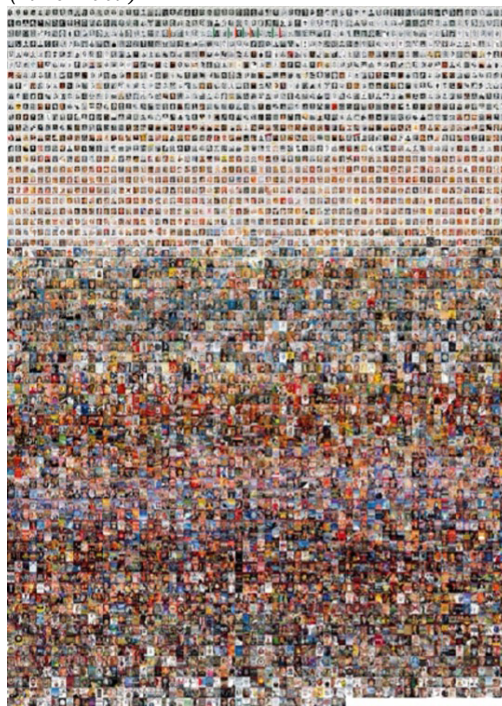
Therefore, we can see that the production of this massive data has made it possible to analyze large collections of images, even reopening the ground for research projects that were not even conjectured before. We refer here in particular to the project by art historian Aby Warburg. In his work *Atlas Mnemosyne* (1924-1929), Warburg (2012) studied the image through the image, using visualization as his research method, so that images with common characteristics⁶ were arranged next to each other on large black panels, based on similarities in composition.

⁶ On the problem of style in Warburg, see Pinotti (2001).

Faced with the multiple questions that each artistic image poses for the observer and the historian, Warburg chose a formula as an answer and a general explanation, so to speak: bring an image closer to “its nearest neighbor”, in aesthetic terms, and gradually distance it from those it opposes or conflicts with. This is exactly what the researchers who, like Lev Manovich, followed this proposal did, ensuring that databases and their algorithms could group data according to their similarities and differences, according to Warburg’s “nearest neighbor” rule.

A few years ago, we studied two visualization models (Dondero, 2017b, 2019b, 2020) that exemplify the possibilities of this proposal. The first is a classic montage of around 4,500 images (Figure 1).

Figure 1
Montage with 4,535 Time Magazine covers (1923-2009)

Note. Manovich and Douglass (2009).

The second, more interesting, are the visualizations we call image diagrams. The montage seems to us to be less interesting for a perhaps obvious reason: it follows an organization determined by a metadata, in this case, the date of production⁷.

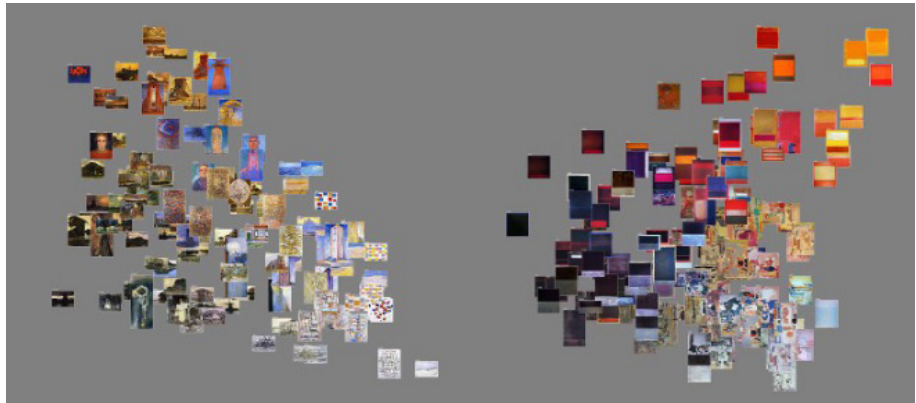
⁷This is a strategy that we have already criticized in several publications (Dondero, 2017, 2019b, 2020), in which we explained that organizing collections through metadata falls into the same error that Roland Barthes is criticized for with translinguistics, that is, the attempt to reduce the image to what can be lexicalized.

In the case of the diagram, the arrangement of the images depends solely on the instructions that the researcher gives to the machine - and not on the metadata, as is the case with the montage. These instructions aim to measure the visual similarity between the aesthetic characteristics of the images contained in the database⁸ (Figure 2).

⁸For an enunciative analysis of these two types of image visualization, see the third chapter of *The Language of Images* (Dondero, 2020), in which we distinguish between the relevant focal points for montage and those relevant to diagrams, adopting Fontanille's classification proposed in *Sémiotique et littérature* (1998).

Figure 2

Comparison of 128 paintings by Piet Mondrian (1905-1917) and 151 paintings by Mark Rothko (1944-1957). The two image views are placed side by side so that they share the same X-axis. X-axis: average brightness. Y-axis: average saturation

Note. Manovich et al. (2011).

^k(N.T.) The term refers to basic and primitive characteristics of images, extracted without the need for semantic modulation, which can include colors, textures, edges, shapes, histograms, gradients, among others.

⁹There is, however, one observation: when we use a network like ResNet to extract/calculate an embedding from an image, which we call feature extraction (at least in the case of Computer Vision), this embedding still contains information related to the distribution of features and not just the average.

¹⁰On the image as a whole, see Goodman (1976), Thom (1983) and Dondero (2020).

Among the aesthetic qualities, the chromatic category is easy for the machine to work with because it is a quantitative character category, just like light intensities. In fact, in the case of the “feature extraction” method discussed here, the aim is to extract from images the aesthetic characteristics which, in Computer Vision, are called “low-level features”^k. These are qualities that are not directly linked to figuration. However, this task involves measuring the averages of each characteristic distributed on the surface of each image and is therefore not to be confused with the identification of *visual or figurative formants* (Greimas, 1984).

In some of our previously published works (Dondero, 2017a, 2019b, 2020), we criticized this methodology for analyzing large collections of images: the extraction procedure works with *average*⁹ aesthetic characteristics, failing to focus on the *distribution* of these characteristics within the artistic image, understood as a totality¹⁰.

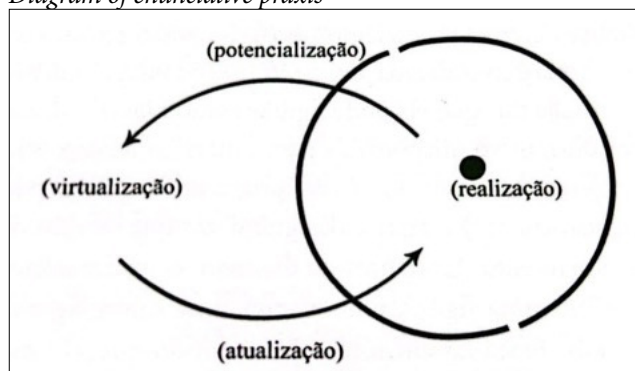
However, despite the criticisms that can be made of this or that statistical method, numerous reasons justify the semiotic interest in these analyses, among which we list two: these visualizations develop one of Warburg's questions (that

of images and their “nearest neighbors”), through a controllable methodology, and also these visualizations reveal work that can be understood as structuralist in two senses:

- (i) these visualizations contrast groups of images with gradually similar or opposite aesthetic characteristics and organize the individual aspects of each image *gradually*, within a controlled space (a tensile perspective of the structure)¹¹; these image visualizations present the analysis carried out (in the sense of division, grouping, reconstruction of the relationship) and allow diagrammatic reasoning to be carried out, bringing statistical and perceptual aspects into play via *semi-symbolism*, according to the similarity/dissimilarity parameter. We can use these visualizations to carry out statistical-perceptual experiments on a collection based on various parameters relevant to each database (which are not limited to chromatic or luminous characteristics but also include aspects of the geometry of the shapes, the length, and typology of the lines drawn);
- (ii) the collection of images can be studied as a system in which the machine has been trained to work with differences and similarities. As we have already indicated, the collection system functions as an encyclopedia, in other words, as a system of “co-texts”, to use a term from U. Eco (1984). Alternatively, even as the place where the discursive strategies of artistic forms (for example, pictorial forms) of all times have been sedimented. We can therefore situate them in the diagram of enunciative praxis in the *space of virtualization*:

¹¹See Fontanille and Zilberberg (1998).

Figure 3
Diagram of enunciative praxis

Note. Fontanille (1999, p. 272).

Many of the questions asked in visual semiology and semiotics since the 1960s have still not been resolved - for example, “Is there a visual language?” However, at least now these questions have been concretely posed and, in part, answered thanks to the algorithmic operations carried out on image databases. A database is not exactly comparable to the Saussurian *langue*, which is made up of virtualities, but it has a conceptual surface very similar to that of the *locus* of virtualization: the images it contains are not mere pictorial virtualities, but images that have been produced historically and, in a way, are co-present in the database. After digitization, they share a common digital substance that makes them *commensurable* and available for algorithmic analysis. This commensurability means that, in a database, images can be manipulated and measured until their specificity/difference stands out from the rest.

A research project on the genealogy of gestures in painting¹²

My research *Em direção a uma genealogia das formas visuais—Semiótica e abordagens computacionais para grandes coleções de imagens (Towards a Genealogy of Visual Forms: Semiotic and Computer-Assisted Approaches to Large Image Collections)* (2022-2025, F.R.S-FNRS) is another way—more complex, we hope—of continuing the theorization of the genealogy of forms that was done by art historian Henri Focillon (1934) in the book *Vie de formes (Life of forms)* and in particular the forms of *pathos* (Warburg’s *pathosformeln*¹) that we can see in *the poses and gestures of the figures* portrayed in paintings throughout history.

However, that is not all. It’s also about advancing the project of visual semiotics itself, in particular, a specific issue that we have already addressed above in our book *The Language of Images* (Dondero, 2020): the study of movement, temporality, and narrativity in the static image, based on how temporal and aspectual enunciation is signified in a fixed substance such as painting. The enunciation of the category of person has been extensively developed and studied in works on the face and profile (Beyaert-Geslin, 2017; Dondero, 2023, 2024b). The same has happened with spatial enunciation - in the latter case, in particular, thanks to various works on perspective, such as those by L. Marin (1993) and J. Fontanille (1989). However, temporal enunciation (the before and after within an action represented in an image), aspectual enunciation (the moment of the action, focused on by the producer), and the rhythm of the unfolding of the action have not been sufficiently investigated. There are very few studies on this issue: we could mention the

¹²This research project, which began in 2022, will end at the end of 2025. It is entitled “Towards a Genealogy of Visual Forms: Semiotic and Computer-Assisted Approaches to Large Image Collections” and is funded by the Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS-Belgium). More information at Dondero (2022).

¹ A concept whose literal translation would be “forms of pathos”. It refers to the feeling conveyed (culturally) by gestures, poses, and facial expressions. In the context of Computer Vision, which the author of this paper is involved in, the processing of poses is crucial for improving human-machine interaction, for example.

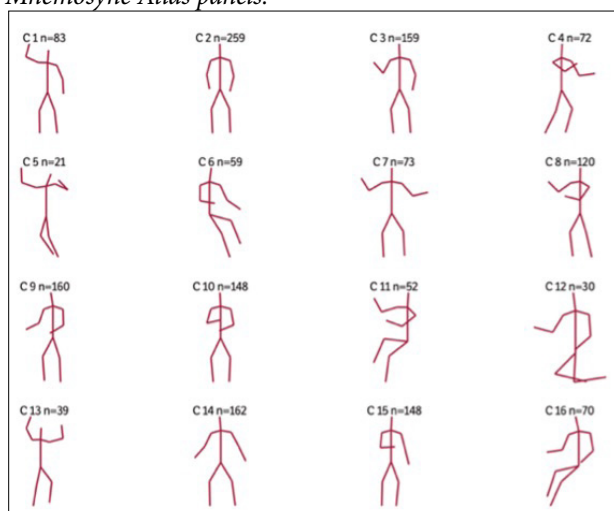
work of J. Petitot (2004) on *Laocoon*, an article by the μ Group (1998), and another by M. Colas-Blaise (2019), for example¹³.

Taking into account this state of the art in semiotics, our project aims to analyze the representation of body gestures in a *corpus* of millions of images. Why poses and body gestures? Because they are the site of a *figurative dynamic*, i.e. a *continuum*, and because our challenge is to study *movement in static images automatically*.

On this topic, before us, Impett and Moretti (2017) formalized the gestures of the bodies found in the panels of Warburg's *Atlas Mnemosyne* (Figure 4).

¹³For a more recent discussion of this issue, taking into account the authors cited and the book by Basso Fossali (2017), see Dondero (2024b).

Figure 4
Mnemosyne Atlas panels.

Note. Impett & e Moretti (2017).

My critical observation regarding this method is that Impett and Moretti's (2017) modeling reduces the body to a skeleton, a geometric figure made of line segments, while the body has a volume made of internal forces that occupy space and a silhouette that is involved in every gestural dynamic and plays a crucial role in directionality within a landscape.

Leonard Impett, in a 2020 article published in the *Routledge Companion to Digital Humanities and Art History*, entitled "Analyzing Gesture in Digital Art History", tries to complexify the model of the body by inserting the parameters of directionality and the rhythm of movement (Figure 5). From this diagram, we can see that not only has the skeleton been complexified, but also that Impett tries to calculate the rhythm of movement and the displacement of the body.

Figure 5

Principal component analysis on the poses of Atlas Panel 46, capturing the strongest morphological feature of the panel: the nymph

Note. Impett (2020).

Similarly, our current research project aims to trace poses, gestures, and other types of movement and force dynamics in static images, such as paintings and photographs spanning a period from Baroque painting to contemporary fashion photography, extracting poses and grouping them.

What do I mean by “the dynamics of forces in a still image”? The forces can be partially identified with directionality: the direction of a gaze, a raised hand, a pointed finger, but also with the directions given by components of the image that are not figurative, but formal/visual: the change in luminosity in a painting acts as a kind of arrow, the change in saturation is capable of producing a lifting or falling force. The geometry of a gesture also counts: a gesture that composes a circular figure on the plane of expression reflects stability and calm on the plane of content; on the contrary, a gesture that composes an irregular triangle will reflect disturbing directions, a conflict on the plane of content.

In this context, Adrien Delière and I took some examples from a corpus produced from the complete collection of paintings available on *Wikiart* - sorted, of course, according to our needs. We arrived at a group of 5,000 religious images, containing 8,599 individual poses. Each individual pose is redrawn into a separate image, with key point coordinates normalized to allow meaningful comparisons between the images (Figure 6).

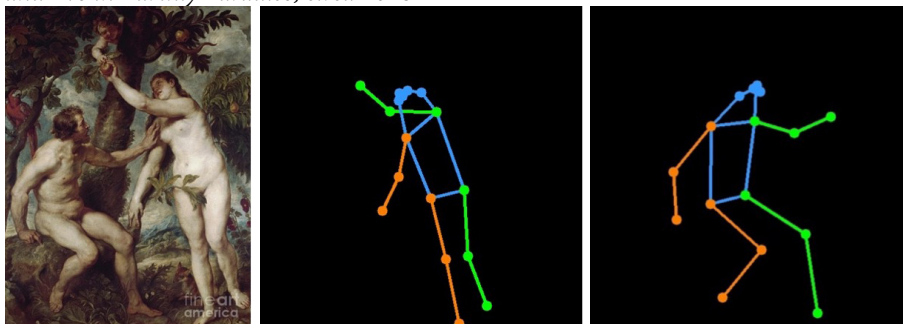
We used MMPose^m for mapping and Pixplotⁿ for visualizing the poses. In MMPose, the poses are mapped using 17 key points, which attempt to cover the entire *body*. When the 17 points are not covered, we exclude the image from the corpus because the algorithm has not identified an entire body.

^m(N.T.) MMPose is a framework (a set of tools, libraries, and conventions that provide a basis for the development of open-source software) designed to map human poses in images and videos by tracking joint angulation and direction, as shown in figure 2.

ⁿ(N.T.) PixPlot is an interactive visualization tool designed to explore large collections of images in a two-dimensional way. It allows you to identify visual patterns, groupings, and relationships between images intuitively or automatically.

Figure 6

Example of individual poses taken from an original painting, Peter Paul Rubens, *Adam and Eve in Earthly Paradise*, circa 1628

Note. Delière and Dondero (in press).

We first analyze all these individual poses before moving on to the collective ones. We defined the distance between two poses as the sum of the distances between their corresponding key points. We then used this distance metric in the PixPlot software's UMAP dimensionality reduction module to produce a visualization of the way the individual poses are arranged (Figure 7), i.e. the similar poses are placed close to each other and far away from the different poses. The following example shows this organization.

Figure 7

Visualization of 8,599 individual poses from 5,269 religious paintings contained in the Wikiart database and organized by pose similarity¹⁴

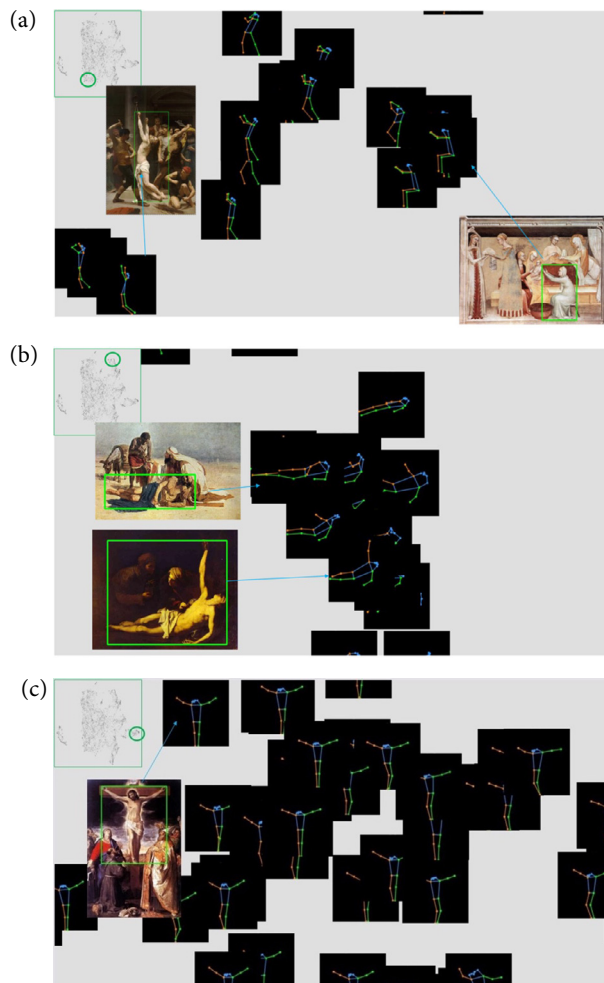
Note. Delière and Dondero (in press).

¹⁴An interactive web application that allows you to browse this “image cloud” (with zoom in and out functionalities) is available at: https://adriendeliere.z6.web.core.windows.net/outputs/WikiArt_religious_painting_solo_poses/index.html. Adrien Delière and Maria Giulia Dondero (2023).

Within this collection, it is possible to follow the variety of poses according to the organization established by the algorithms. For example, each green circle in the general diagram of the collection (top left of each subfigure in Figure 8a,b,c) refers to a group of paintings that the machine recognizes as belonging to a specific pose, which is enlarged to show the validity of the approach.

Figure 8

Examples of specific poses shared by certain paintings are outlined in green (top left) in the overview and zoomed in on these delimited regions to show the similarity and variations of similar poses belonging to a group of images—visualization generated via MMPose and Pixplot.

Note. Deliège and Dondero, (in press).

We can go through the entire collection—that we call the *reference corpus*, as it is comprehensive—and select the *working corpus*, which, also according to our terminology, comprises several groups of poses (outlined in green).

You can see that the center of the visualization tends to group relatively neutral poses, representing a person standing, and facing the viewer. As we move away from the center, the poses vary continuously, reaching completely different poses in the corners of the meta-image, such as characters lying down, sitting, falling, etc. A group of representations of Jesus on his cross is also clearly visible, as this pose is common in religious paintings. We can also identify a group of images in which the character is seen from the back, which is completely, and rightfully, dissociated from the rest of the images (on the far left of the view). We should also note that a body lying down with the head to the left is a completely different pose (according to the metric used) than if the head is to the right of the image. Opposite poses are represented in opposite parts of the visualization, i.e. at the top and bottom in this case. Finally, as with all large-scale automated analysis, some unfiltered errors have gone unnoticed by this visualization; in this case, such as a small group of poses with legs cut off at the knees, corresponding to characters who are not completely shown in the images (in the top central part surrounded by an empty neighborhood in the visualization).

These poses can, for example, be used in research into the relationship between the expression of these images and their content, following a *semi-symbolic analysis* that establishes that an opposition on the plane of expression is correlated to an opposition on the plane of the images' content. Two simple examples could be the following: arms up *vs.* arms down = prayer *vs.* rest, or standing body *vs.* reclining body = arrogant pose *vs.* pious pose.

There are still several issues to be considered in collective poses: we need to decide whether to create a genealogy of the most similar collective poses or the most similar *forms of poses* (some collective poses can form triangles, squares, etc.), or whether to take into account the location of the poses and their scale on the surface of the image. Some of the developments in this work can be found in other texts by Adrien Delière¹⁵.

¹⁵See Delière (2024).

CREATING NEW IMAGES

After the computational analysis of big data, we come to the second part of this paper, on the *automatic and algorithmic creation of new images*. In this case, it is the machine that enunciates our instructions, translating them from verbal language into visual language. Nevertheless, it can also do the opposite, as we have already said: describe an image in verbal language. In this respect,

the enunciative possibilities of generators such as Midjourney are quite broad for each translation direction (verbal ↔ visual): it is possible to change the style of a photo, mix several of them, or merge images by different artists. However, each new image begins with another, more fundamental type of translation: the translation of the image and verbal text into numbers. The ability to manipulate the image, acquired in this way, allows generative AI to produce new images automatically, using databases and machine learning methods. These new images are generated by operations carried out on all the images already produced, which are stored and annotated according to style, author, and genre in the available databases (Wikiart, Artsy, Google Art and Culture, etc.).

Image generation models use a Large Language Model^o component, or at least a model that understands natural language (e.g. CLIP – Contrastive Language-Image Pre-training, to transform prompts (commands) into embeddings (lists of numbers) that can be used by the machine¹⁶. The lists of numbers that describe images are linked to lists of numbers that identify texts in natural language. These learning models, responsible for translating between verbal and visual languages, are determined by the organization of the database content.

Producing a series of images requires the user to perform various operations¹⁷. When an instruction is given to Midjourney, four versions of this verbal instruction are obtained by default, which differ from each other in terms of light intensity, positioning of objects, etc. The experimenter must choose the best one and decide—or not—to continue searching for the ideal image, giving additional instructions to modify the chosen version. It is possible to transform the four versions produced (which can be understood as different *optimizations of the instruction given*), choosing one in each series of four until the result corresponds to the image desired by the experimenter.

It is also necessary to remember that each image produced, or each set of images produced, is, from a scientific point of view (which interests me), more interesting as *samples of the dataset's areas than as isolated images tout court*. In other words: the images produced by generative models count more as extractions of typical characteristics of the *dataset region*, that is, as examples of patterns produced by the work of algorithms that explore (Meyer, 2023) certain domains of the dataset decided by the notes and operationalized by the embeddings, than as stabilized images and definitive correspondences between certain words and certain shapes.

We will now examine the process that leads us to generate images.

Allow us to look, for example, at the stereotypes that the machine presented to us from the extensive databases on the Renaissance, Baroque, Mannerist,

^o(N.T.) Artificial intelligence model developed by OpenAI, designed to understand both text and images in an integrated way. This allows the model to associate words and phrases with visual content, without the need for supervised training.

¹⁶This is the case with models for generating verbal texts, such as GPT-3.5, GPT-4, Llama, Claude, PaLM.

¹⁷Enzo D'Armenio and Adrien Deliége were important players in the development of these reflections, having actively participated in the experiments.

and Rococo styles: the machine produces an *average* of all the paintings in the Renaissance, Baroque, Mannerist, and Rococo styles as shown in Figure 9.

Figure 9

Prompt: /Ascension of Mary Magdalene in Renaissance, Baroque, Mannerist and Rococo styles/

Note. Experiment carried out by M. G. Dondero, Enzo D'Armenio, & Adrien Delière & M. G. Dondero (2024), via Midjourney.

There are two things that this process of transforming styles into averages of several singular images does not prevent: the first is that several averages can produce new forms, as demonstrated by many competitions won by AI¹⁸ - generated images (which also allows us to appreciate the part of randomness that follow all generations of images); the second is that, although the machine can extract and imitate various styles, the “hand” of the machine always remains visible. Thus, we can study the stylistic singularity—what in semiotics we call *enunciative opacity* (Marin, 1993)—of the machine’s hand since we know the reference styles based on which the machine works¹⁹.

¹⁸Some images produced by machines have even won prizes in competitions for images produced by humans. This is the case at the “Colorado State Fair”, where Jason Allen won the art competition thanks to his work entitled *Théâtre d’Opéra Spatial*, produced with Midjourney (Geoffre-Rouland, 2022). Another example of a work of art produced by artificial intelligence is *Unsupervised*, 2022, by Refik Anadol Studio. This project uses neural networks trained on a database of 10 thousand works of art from the collection of MOMA - Museum of Modern Art. This collection includes art from 1870 to 1970, as well as works from later decades. On this subject, we recommend the work by Manovich & Arielli (2021-2024) and the paradox it highlights between the modernism movement - to which the works in the database belong, which aims for the new and the destruction of the old - and the algorithms that rework them.

¹⁹On the difference between Midjourney and DALL-E based on their respective results, see D’Armenio, Dondero, Delière and Sarti (in press). This paper compares various parameters: the way the two models respond to requests about aesthetic categories (shape, color, topology), the generality/specificity relationship, temporality in the static image, and so on. For a comparison of the Midjourney and DALL-E databases using tests on pictorial iconographies, such as “Suzanna and the Elders”, see D’Armenio, Delière, and Dondero (2024).

D

Semiotics of artificial intelligence

The experimenter, if he or she is a programmer, can decide to refine (adjust) a neural network using notes, building more precise correspondences between the lists of numbers that identify the descriptions in natural language and the lists of numbers that identify the images.

From our side, to make the production of images closer to our objectives and thus minimize the bias or noise generated by excessively generic databases, we can at most refine our prompt by providing it with more indications. Another way of creating restrictions that limit the generality of the results is to explicitly indicate the technique to be used, such as /chalk drawing/, /oil painting/, /fresco²⁰ / etc., as well as, of course, specifying one or more pictorial styles.

We also asked Midjourney to generate typical images of Van Gogh, using the prompt: /a landscape in the style of Van Gogh/ (Figure 10). We quickly realized that it would be difficult to get rid of certain objects, especially the sun.

²⁰This dimension is apparently very important for the machine, but it was relatively ignored in semiotics until the theoretical-methodological developments relating to media.

Figure 10

Prompt: /a landscape in the style of Van Gogh/

Note. Experiment by Enzo D'Armenio, Adrien Deliège & M. G. Dondero (2024), via Midjourney.

This is probably because this figure is considered a predominant feature in Van Gogh's work (depending on the correspondence between the image embeddings and the descriptions of the images that have been coded). A first, perhaps "naive" attempt to make the sun disappear was to add /without sun/ to the prompt:

Figure 11

Prompt: /a landscape in the style of Van Gogh without sun, without moon/

Note. Experiment by Enzo D'Armenio, Adrien Delière & M. G. Dondero (2024), via Midjourney.

We can see that the images keep the sun (or a moon? It is hard to say) because Midjourney was not designed to distinguish between the positive and negative meanings of our requests. As indicated in the Midjourney documentation, a word that appears in the prompt is more likely to be represented in the image. We discovered that to get rid of an element, the user needs to use the *special command minus minus* (--), in other words: “/--no sun --no moon/” (Figure 12) without changing the prompt.

Figure 12

Prompt: /Landscape in Van Gogh Style --no sun, moon/, 2023

Note. Experiment by Enzo D'Armenio, Adrien Delière & M. G. Dondero (2024), via Midjourney.

²¹Midjourney has also recently introduced a tool for modifying only a part or region of the image produced, previously selected by the experimenter (vary region): simply outline the part to be modified and insert a prompt that meets the experimenter's needs. This is a breakthrough, as modifications using this command are much more efficient than modifying a prompt directly, of course, if you want to make changes that are specific to you. For example, if we have already generated a man holding a ping-pong racket in his left hand, and we want him to hold a tennis racket, it will be (in our opinion, but this is open to testing) more efficient to use the new functionality by selecting the racket and entering the /tennis racket/ prompt, than to redo an entire prompt specifying all of this. What's more, redoing an entire prompt could change the image more than desired.

We consider this example to be very significant because we understand that denial in images is produced exclusively by going beyond the prompt and the level of translation that the machine can currently provide between the prompt and the visual form. Therefore, we need to use commands that allow us to act directly on the image without going through the translation process²¹.

From the point of view of the enunciation enunciated, i.e. how the act of production is reflected in the enunciation produced, Midjourney can use a style for each painter and for each painting, and aims to develop it. In the case of Van Gogh, for example, the Midjourney uses the painter's typical texture and imitates a sensory motricity that is very similar to the rhythm of his touch. However, the machine has *its style*, which is close, in our view, to the American pictorial expressionism of the 1970s.

Mixing styles to test art history

In our case, what is particularly important is to test the mixing of different painters' styles according to their characteristics and to reflect on various

interesting situations that arise in composition. The computer-generated images allow us to understand how great works by artists of the past can be mixed and, in some cases, point out the most common stereotypes of each artist or artistic movement. Nevertheless, we might ask: why mix styles? What is the purpose of this mixture? Therefore, we can test which stereotypes of famous painters the database has learned and test combinations of styles that reveal, at least in part, how algorithms work in translating verbal and visual languages. However, how do we deal with the fact that the machine can produce styles or put them together?

As Wilf (2013) stated in an article inspired by Peircean semiotics, written ten years before the diffusion of ChatGPT and Midjourney, entitled “From Media Technologies That Reproduce Seconds to Media Technologies That Reproduce Thirds: A Peircean Perspective on Stylistic Fidelity and Style-Reproducing Computerized Algorithms”:

Unlike a CD or an MP3 file, which are reproduction technologies, these generative systems do not reproduce specific texts, or Seconds, but styles, or Thirds (GENERALITY). Their object of reproduction is the principle of generativity, responsible for the production of specific texts that are the object of reproduction of the kind of media technologies that have traditionally been at the center of linguistic and semiotic anthropological research. *The style reproduction of these systems consists both of their ability to abstract a style from a corpus of Seconds and to generate new and different Seconds or texts in that style, indefinitely* [emphasis added]. (p. 186)²²

Undoubtedly, it is only through the forms already known and established in our cultural perception that it is possible to understand the work of the machine - not only the degree of its much-questioned “creativity”, but also how it transforms the forms we know into averages. Lev Manovich’s experiments (published on Facebook in 2023) and Manovich and Emanuele Arielli’s (2021-2024) are very convenient in this sense: in them, Bosch’s figures change according to the positions they occupy in the landscape, whose coordinates are given by geometric patterns inspired by Malevich, as shown in Figure 13.

If we look at another production by Manovich and Arielli (2021-2024), which mixes Brueghel and Kandinsky (Figure 14), it seems possible to argue that abstractionist artists such as Malevich and Kandinsky used the machine as landscapers. As you can see below, they end up determining the general topology of the image, which places the figures of painters such as Bosch and Brueghel, traditionally considered landscape painters. In other words, if we look

²²On the original: “Thus, although these systems, much like a CD or an MP3 file, are technologies of reproduction, they do not reproduce specific texts, or Seconds, but styles, or Thirds. Their object of reproduction is the principle of generativity that is responsible for producing the specific texts that are the object of reproduction of the kind of media technologies that have traditionally stood at the center of linguistic and semiotic anthropological research. These systems’ reproduction of style consists both in their ability to abstract a style from a corpus of Seconds and to generate new and different Seconds or texts in this style, indefinitely so”.

at the history of art, there is a reversal of roles: traditionally, abstract painters are not considered landscape artists, because this concept is no longer relevant in this context. However, the machine's work uses these abstract painters as frameworks that encompass figures inspired by real landscape painters such as Brueghel and Bosch.

Figura 13

Experiment with the prompt: /painted by Malevich and Bosch/

Note. Manovich and Arielli (2021-2024) via Midjourney.

Figura 14

Experiment with the prompt: /painted by Brueghel and Kandinsky/

Note. Manovich & Arielli (2021-2024) via Midjourney.

We also tried to mix up some pictorial styles. The results are frustrating and, in some cases, amusing. One example is the mix between Da Vinci and Rothko. These two painters, separated by a few centuries, were recognized as

specialists in atmospheric perspective and imprecise contours and layers of color, respectively. Some of the results were disappointing, for example: the machine gave us a *Mona Lisa* banally superimposed by a red-Rothko triangle. However, we got more interesting results when Rothko's layers of color, sometimes bordering on transparency, appeared superimposed on Da Vinci's atmospheric perspective (Figure 15).

Figure 15

Mona Lisa by L. Da Vinci + prompt: /Mona Lisa in Rothko style/

Note. Experiment by D'Armenio, Deliège and Dondero (2024) via Midjourney 4.

In these four images, we can see that the addition of blur and transparency transforms Da Vinci's landscape from blurry (due to the distance imposed by perspective) to sharp, reminiscent, in the latter case, of the hyper-realistic American paintings of the 1970s. Considering all these experiments, we are left with the following question: is Midjourney programmed to always achieve a balance between the blurred and the sharp, the imprecise and the detailed? Ultimately, we see that it is only through the production of a multitude of images, the mixing of styles, and production techniques—in other words, only by reiterating our requests—that we will be able to understand the space of language/virtualization that lies behind these productions. It is from an infinity of automatically generated images that we will be able to build hypotheses

about the database on which Midjourney was trained and, therefore, about his model (kept secret).

From the point of view of enunciative praxis, the formal mechanism for renewing and maintaining cultures, this process is operationalized through its modes of existence. The database performs the process of virtuality/virtualization of forms, because the images of the painters it contains, in the case of Midjourney, can be seen as sedimented forms of our Western visual culture. The procedures that we trigger via prompts, on the other hand, can be seen as an updating stage carried out on the generated images. As far as potentiation is concerned, the words we produce, in other words, the statements generated through our prompts, will not—perhaps never—be immediately sedimented and accepted into the database, which is stabilized, and fixed. After all, we would have to become recognized artists to be able to do this and thus participate in the transformation of what is sedimented in the databases and, by extension, in culture itself.

CONCLUSIONS AND OPENINGS

We ended our research mainly with questions. The first concerns word-image translation: how can we explain that a generative intelligence can produce a coherent image in terms of composition from a verbal request? The second, which is closely related to the first, concerns the machine's perception: what kind of perception characterizes the image-generating machine? What kind of perception allows it to build a non-nonsensical and even coherent two-dimensional composition? Is it a perception that depends on the image datasets used in the training stage and therefore on the images that relate to the "vision" of others, a "vision" that is shared within the dataset? This is a perception that calculates the average of all the "stimuli received" by the different data sets. Like any perception, this machine perception must certainly be supported by an orientation and a perspective which, in this context, is given by the prompt, which has the task of triggering the databases. Furthermore, algorithms that direct it manipulate this type of perception that assembles the database. However, what kind of perception is this, since the machine has no body or sensations?

Although we can't give a definitive answer to these very general²³ questions, which we may be able to answer in a few years when generative artificial intelligence is more widely used and better studied, we can say a few things that seem certain to us: the results cannot be understood exclusively based on strict statistical-computational functioning, but also on other more socially pertinent factors. I will mention just two of them here, at the beginning and end of the transformation/translation chain. These two factors concern:

²³Some provisional answers about perception can be found in D'Armenio et al. (2024) and D'Armenio, Deliège and Dondero (in press).

- (i) the programmers' skills in human perception and the ideologies involved, with the programmers determining the correspondences between the numerical representations learned by the models, in the form of lists of numbers called embeddings, and the verbal and visual modalities;
- (i) the objectives of the users of these models, can be aesthetic, artistic, commercial, or scientific.

In other words, and to summarize: it is necessary to study which cultural operations are at work in the transition between the word-image correspondences produced by programmers (the incorporation phase) and the circulation of automatically generated images (the implementation phase in front of an audience). ■

REFERENCES

- Beyaert-Geslin, A. (2017). *Sémiotique du portrait: De dibutade au selfie*. De Boeck Supérieur.
- Colas-Blaise, M. (2019). Comment penser la narrativité dans l'image fixe? La "composition cinétique" chez Paul Klee. *Pratiques*, 181-182. <https://doi.org/10.4000/pratiques.6097>
- D'Armenio, E., Delière, A., & Dondero, M. G. (2024). Semiotics of Machinic Co-Enunciation About Generative Models (Midjourney and DALL-E), *Signata*, 15. <https://doi.org/10.4000/127x4>
- D'Armenio, E., Delière, A., & Dondero, M. G. (in press). A semiotic methodology for assessing the compositional effectiveness of generative text-to-image models (Midjourney and DALL-E). In *Proceedings of the 1st workshop on critical evaluation of generative models and their impact on society, ECCV 2024*. Springer. <https://orbi.uliege.be/handle/2268/321378>
- D'Armenio, E., Dondero, M. G., Delière, A., & Sarti, A. (in press). Criteria for image generation. For a semiotic approach to Midjourney and DALL-E. *Semiotic Review*.
- Delière, A. (2024). Advances on the F.R.S.-FNRS research project "Towards a Genealogy of Visual Forms": On character poses in paintings. *Centre de Sémiotique et Rhétorique*. <https://ceserh.hypotheses.org/3929>
- Delière, A., & Dondero, M. G. (in press). The Semiotic and Computational Analysis of Represented Poses in Painting and Photography. In P. Conte, A.C. Dalmasso, M.G. Dondero & A. Pinotti (Orgs.), *Algomedia. The Image at the Time of Artificial Intelligence*. Cham; Springer.

- Dondero, M. G. (2017a). Barthes entre sémiologie et sémiotique: le cas de la photographie. In J.-P. Bertrand (Org.), *Roland Barthes: Continuités* (pp. 365-393). Christian Bourgois.
- Dondero, M. G. (2017b). The Semiotics of Design in Media Visualization: Mereology and Observation Strategies. *Information Design Journal*, 23(2), 208-218. <https://doi.org/10.1075/idj.23.2.09don>
- Dondero, M. G. (2019a). *Le travail des algorithmes. Quelques réflexions sur l'actantialité et l'énonciation* [Apresentação de trabalho]. Conferência da Associação Francesa de Semiótica. <https://core.ac.uk/outputs/220155468/>
- Dondero, M. G. (2019b). Visual semiotics and automatic analysis of images from the Cultural Analytics Lab: how can quantitative and qualitative analysis be combined? *Semiotica*, 230, 121-142. <https://doi.org/10.1515/sem-2018-0104>
- Dondero, M. G. (2020). *The Language of Images. The Forms and the Forces*. Springer.
- Dondero, M. G. (2022). P.D.R. F.N.R.S. Towards a genealogy of visual forms. *Centre de Sémiotique et Rhétorique*. <https://ceserh.hypotheses.org/p-d-r-towards-a-genealogy-of-visual-forms>
- Dondero, M. G. (2023). Emerging Faces: The Figure-Ground Relation from Renaissance Painting to Deepfakes. In M. Leone (Org.), *The hybrid face: Paradoxes of the visage in the digital era* (pp. 74-86). Routledge.
- Dondero, M. G. (2024). The Face: Between Background, Enunciative Temporality and Status. *Reti, Saperi, Linguaggi: The Italian Journal of Cognitive Sciences*. <https://www.rivisteweb.it/doi/10.12832/113797>
- Dondero, M. G. (in press). Enunciación temporal en imágenes fijas. *Tópicos del seminario*.
- Dondero, M. G., Rodrigues de Castro, G. H., & Schwartzmann, M. N. (2024). Inteligência artificial e enunciação: Análise de grandes coleções de imagens e geração automática via Midjourney. *Todas as Letras*, 26(2), 1-24. <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/article/view/17164>
- Eco, U. (1984). *Semiotica e filosofia del linguaggio*. Einaudi.
- Focillon, H. (1934). *Vie de formes*. Presses Universitaires de France.
- Fontanille, J. (1989). *Les espaces subjectifs. Introduction à la sémiotique de l'observateur*. Hachette.
- Fontanille, J. (1998). *Sémiotique et littérature. Essais de méthode*. Presses Universitaires de France.
- Fontanille, J. (1999). *Sémiotique du discours*. Presses Universitaires de Limoges.
- Fontanille, J., & Zilberberg, C. (1998). *Tension et signification*. Mardaga.
- Geoffre-Rouland, A. (2022, September 2nd). Midjourney: une œuvre d'art générée par l'IA remporte un concours et suscite l'indignation. *Tom's Guide*.

- <https://www.tomsguide.fr/polemique-une-oeuvre-dart-generee-par-lia-remporte-un-concours-les-artistes-sindignent/>
- Goodman, N. (1976). *Languages of art: An approach to a theory of symbols*. Hackett Publishing Company.
- Greimas, A. J. (1984). Sémiotique figurative et sémiotique plastique. *Actes Sémiotiques Documents*, (60). <https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/3848>
- Groupe μ. (1998). L'effet de temporalité dans les images fixes. *Texte*, (21-22), 41-69.
- Impett, L. (2020). Analyzing Gesture in Digital Art History. In K. Brown (Org.), *Routledge Companion to Digital Humanities and Art History* (pp. 386-406). Routledge.
- Impett, L., & Moretti, F. (2017). Totentanz. Operationalizing Aby Warburg's Pathosformeln. *Literary Lab Pamphlet*, (16). <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet16.pdf>
- Lassègue, J. (2017). *Turing* (G. J. F. Teixeira, Trad.). Estação Liberdade.
- Manovich, L. (2011, 4-6 de agosto). Style space: How to compare image sets and follow their evolution. *Manovich*. <https://manovich.net/index.php/projects/style-space>
- Manovich, L. (2015). Data Science and Digital Art History. *International Journal for Digital Art History*, 1(1), 3-35.
- Manovich, L. (2017). The Science of Culture? Social Computing, Digital Humanities and Cultural Analytics. In M. K. Schäfer, K. Vanes (Orgs.), *The Datafied Society. Studying Culture through Data*. AUP.
- Manovich, L. (2020a, 22 de novembro). Computer Vision, Human Senses, and Language of Art. *AI & Society*. http://manovich.net/content/04-projects/109-computer-vision-human-senses-and-language-of-art/manovich_computer_vision.pdf
- Manovich, L. (2020b). *Cultural Analytics*. MIT Press.
- Manovich, L., & Arielli, M. (2021-2024). *Artificial Aesthetics: Generative AI, Art and Visual Media*. <http://manovich.net/index.php/projects/artificial-aesthetics>
- Manovich, L., & Douglass, J. (2009). Timeline. 4535 Time Magazine Covers, 1923-2009. *Cultural Analytics Lab*. <http://lab.culturalanalytics.info/2016/04/timeline-4535-time-magazine-covers-1923.html>
- Manovich, L., Douglass, J., & Zepel, T. (2011). How to Compare One Million Images? In D. Berry (Org.), *Understanding Digital Humanities* (pp. 249-278). Palgrave Macmillan.
- Marin, L. (1993). *De la représentation*. Seuil.
- Meyer, R. (2023). The New Value of the Archive: AI Image Generation and the Visual Economy of 'Style'. *IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft*, 19(1), 100-111. <http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/22314>

D

Semiotics of artificial intelligence

- Pinotti, A. (2001). *Il corpo dello stile: Storia dell'arte come storia dell'estetica a partire da Semper, Riegl, Wölfflin*. Mimesis.
- Petitot, J. (2004). *Morphologie et esthétique*. Maisonneuve et Larose.
- Santaella, L., & Kaufman, D. (2024). A Inteligência artificial generativa como quarta ferida narcísica do humano. *MATRIZES*, 18(1), 37-53. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i1p37-53>
- Thom, R. (1983). Local et global dans l'œuvre d'art. *Le Débat*, 2(24), 73-89.
- Warburg, A. (2012). *L'Atlas Mnémosyne*. Éditions Atelier de l'écarquillé.
- Wilf, E. Y. From Media Technologies That Reproduce Seconds to Media Technologies That Reproduce Thirds: A Peircean Perspective on Stylistic Fidelity and Style-Reproducing Computerized Algorithms. *Signs and Society*, 1(2), 185-211. <https://doi.org/10.1086/671751>

Article received on October 17th, 2024 and approved on October 23rd, 2024.

The future in the face: From physiognomy to artificial intelligence^a

O futuro no rosto: da fisionomia à inteligência artificial

MASSIMO LEONE^b

University of Turin. Turin, Itália

ABSTRACT

This article analyzes the cultural semiotics of mathematics as a language based on human cognition, but often used as a biased rhetoric. Instead of merely structuring reality, it attributes commensurability and precision to ideological domains. It focuses on the mathematical measurement of the body, especially the head and face, practices which, since the Enlightenment, sought to objectify racist prejudices. Facial measurement aimed to define beauty, intelligence, and morality but served as a tool for biopolitical control. The analysis reveals that prejudice lies not in the measurements themselves, but in the decision to measure.

Keywords: Mathematics, semiotics, face, measurement, racism

RESUMO

Este artigo analisa a semiótica cultural da matemática como linguagem baseada na cognição humana, mas frequentemente usada como retórica tendenciosa. Ao invés de apenas estruturar a realidade, confere comensurabilidade e precisão a domínios ideológicos. Foca-se na medição matemática do corpo, especialmente cabeça e rosto, práticas que, desde o Iluminismo, tentaram objetivar preconceitos racistas. A mensuração facial buscava definir beleza, inteligência e moralidade, mas serviu como ferramenta de controle biopolítico. A análise revela que o preconceito não está nas medições, mas na decisão de medir.

Palavra-chave: Matemática, semiótica, rosto, medição, racismo

^aThis essay is the result of a project funded by the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement no. 819649-FACETS). No. 819649-FACETS); an earlier version of this text, in English, was published as Leone 2022; this version was presented for the first time on July 5, 2024 at the FELS Congress "Semiótica do futuro, futuro da semiótica"[Semiotics of the future, future of semiotics] at USP in São Paulo; many thanks to Clotilde Perez for the opportunity; the last draft of this paper was produced during a stay as a Senior Fellow at HIAS, Hamburg Institute for Advanced Studies.

^bProfessor of Philosophy of Communication at the University of Turin and Director of the Center for Religious Sciences at the Bruno Kessler Foundation in Trento. Orcid: <https://d-nb.info/gnd/188373055>. Email: massimo.leone@unito.it.

D

The future in the face

¹ On the original: “Alle sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt”.

“Everyone is equally destined to be free”¹
(Humboldt, 1845).

THIS PAPER EXAMINES the evolution of the measurement and calculation practices of the human face from Enlightenment physiognomy and craniometry to contemporary artificial intelligence technologies, offering a critical analysis of how these practices reflect and reinforce ideologies of power and control. Through a cultural semiotic approach, the text exposes how the “face mathematization”—initiated as an attempt to translate human characteristics into objective and quantifiable data—has historically served as a tool to justify social and racial hierarchies, attributing a false aura of scientific precision to intrinsically arbitrary and culturally conditioned criteria.

The connection with the “semiotics of the future” (Pérez and Pompeu 2024) emerges when considering the impact of digital technologies and artificial intelligence algorithms in redefining what it means to be human. In today’s world, where faces are mapped, analyzed, and categorized by facial recognition systems, mathematics, and algorithmic models continue to play a dominant role in constructing social meanings. By translating the complexity of facial expressions into mathematical patterns, these systems perpetuate the illusion of scientific neutrality. In reality, they can reinforce pre-existing prejudices, automating exclusions and discriminating against individuals based on metrics that have historically been used to marginalize them.

The “semiotic future” that the paper proposes implies a robust critique of this trend: instead of seeing artificial intelligence and data analysis as mere precision tools, it is crucial to understand them as semiotic fields, where meanings are constantly produced, negotiated, and often contested. Mathematics, which should be an instrument of understanding and advancement, is usually transformed into a rhetoric that conceals ideological decisions, naturalizing them under the appearance of technological inevitability. In this sense, the semiotics of the future must strive to unveil the ideological and cultural layers that structure the use of mathematics and algorithms in the interpretation and manipulation of the human face, questioning how these practices shape new forms of identity, citizenship, and social control in the 21st century.

Mathematics is the language through which human beings communicate with machines. Machines can be equipped with sensors, but the stimuli they receive from the environment have to be converted into numbers. The human brain also mainly processes numbers. It does not receive the environment as it is, but through a coding process, that transforms reality into models. Reality

is also structured. Physics seeks to discover the mathematics of the universe; biology, the mathematics of life. The scope of the natural sciences is widening, but many things are not structured. We still do not know if this is because the models do not exist, if they have not yet been discovered, or if human cognition is incapable of understanding them. Research is continuing, extending the domain of the natural sciences. Social studies and even the human sciences seek to discover patterns in human behavior, although these often seem too complex to be converted into mathematics. It is much simpler to mathematize the movements of a planet than those of a newborn baby. In some cases, human behavior is so complicated that the available mathematics cannot describe its patterns. New and more complex mathematics is needed. The patterns of the universe evolve, as do human strategies for capturing these regularities. In most social and human sciences, complexity exceeds the scope of current mathematics. Moreover, today's calculations are so sophisticated that only machines can manipulate their formulas.

Certain human and social sciences are based on the possibility of structuring their objects of study, while others are not. Dialogue between the latter and mathematics is therefore impossible. On the other hand, a difficult collaboration between mathematics and the former is possible. Modern linguistics is an attempt to find models in a fundamental sphere of human existence and activity, namely language. Semiotics extends the same attitude to a wider sphere, which concerns not only verbal language but also other systems of signification and communication. According to Margaret Mead's² definition, semiotics is precisely the study of "structured communication":

²Philadelphia, PA, December 16, 1901 - New York, NY, November 15, 1978.

We have been challenged by Dr. Goffman to say what we are doing and we are, I think, conceivably working in a field which in time will include the study of all patterned communication in all modalities, of which linguistics is the most technically advanced. If we had a word for patterned communications in all modalities, it would be useful. I am not enough of a specialist in this field to know what word to use, but many people here, who have looked as if they were on opposite sides of the fence, have used the word "semiotics". It seems to me the one word, in some form or other, that has been used by people who are arguing from quite different positions"; all texts are translated by the author, except where specifically indicated.

The more social studies and the humanities adopt a structured metalanguage, the more they will be able to dialogue with mathematics and the natural sciences. Biosemiotics is, after all, an attempt to use the metalanguage of semiotics to

D

The future in the face

understand the patterns of life. From this point of view, biosemiotics presents itself as a new mathematics of life, adopting a metalanguage capable of capturing patterns that traditional mathematics, or even the new mathematical languages, would not be able to do.

Mathematics is an attempt to describe abstract models of human cognition. It is therefore not surprising that there is a continuity between mathematics, the environment, human beings, and machines. Human beings are the result of natural evolution. Mathematics is the result of their cognition. Machines are the result of humans structuring the environment through cognition and mathematics. There is therefore a continuity between mathematics, nature, human beings, and machines.

However, this continuity is itself discontinuous, or so it seems. The regularities that humans see in the universe are only those that human cognition is capable of grasping, a cognition that derives from the universe but cannot be assimilated into it. Machines model both nature and culture, but their field of action is also limited by human mathematics.

Artificial intelligence is faster and broader than human intelligence, but its cognition seems to be limited by the mathematics with which humans model their cognition and the extent to which they can integrate it into machines. Sometimes, reducing complexity generates new forms of intelligence. It can be assumed that most of the human sciences, from religion to literature, from philosophy to the arts, are the unintended result of the limits of human mathematics. Whether these limits are intrinsic and insurmountable, as the human sciences often claim, or extrinsic and contingent, as the natural sciences tend to argue, has been the subject of debate for centuries. Nevertheless, it is important to emphasize that, just as human ignorance of nature's models gave rise not only to poets, but also to "platists" (individuals who still believe that the Earth is flat), so the limits of machines translate not only into algorithmic serendipity but also, and above all, into prejudice.

MODELS, CALCULATIONS, AND MEASUREMENTS OF THE HUMAN BODY

Human beings have long sought to discover patterns in their bodies. Medicine arose from an attempt to treat their irregularities and dysfunctions; it developed as a search for regularities in bodily irregularities. Many diseases are still beyond the reach of medicine. Medicine, for its part, seeks to understand them through new mathematics and new machines. When medicine began to count, it took an essential step forward. The aim was to understand the regularities of the

human body's behavior, i.e. its average rhythms, but also the irregularities that disturbed them, causing pain, illness, and sometimes death. Nevertheless, also in this area, restrictive reductions and prejudices emerged. Some of these are still present, for example in psychiatry. Much damage has been done by trying to normalize alleged irregularities in human psychological behavior. In other circumstances, no regular patterns have yet been found: in the development of cancer, for example.

In any case, modern medicine would not exist without counting. If illness continued to be interpreted as the result of a mysterious and uncontrollable organism, there would be little to do except try to appease it through equally irrational means, such as prayer or magic. On the contrary, counting allowed the symptoms to appear as typical signs of modern medicine. Symptoms are nothing more than phenomena that indicate that the body's regularity has been disturbed by an internal or external organism. Symptoms appear as the sensitive expression of a difference, of something that breaks a regularity in the body. By correctly interpreting a symptom, medicine can diagnose a disease, which gives rise to other studies of patterns: those of the disease, but also those of therapy, convalescence, healing, or, in the worst cases, the abnormal patterns of deterioration of the body, the painful regularities of chronic or degenerative disease, right up to death, the end of life without patterns.

Ancient medicine began to observe the regularities of the human body according to the two fundamental dimensions of human knowledge: space and time. Determining regularities in space meant measuring; doing so in time meant counting. The two are often combined: a dermatologist assesses the condition of a patient's skin by counting and measuring pigmentation patterns in time and space. However, counting and measuring are not the same thing. The human cognitive system can abstract commonalities from singularities. Counting is nothing more than a mental and linguistic device for this operation; it consists of seeing two apples not as a random collection of singularities, but as the elements of an ordered series. However, counting can also abstract from its applications and perform its operations without concrete reference; mathematicians explore the potential possibilities of calculation, although these can then be applied to extract common points from the environment in new ways. Average human cognition can perform these operations up to a certain point. Beyond that point, even individuals with great mental stability lose control of the calculation. Counting requires memory, and human memory is limited. Extracting a common point from a singularity, keeping it in mind while comparing it with another common point extracted from another singularity, and imagining its addition, its subtraction,

D

The future in the face

its multiplication, and its division: all this requires memory. The writing was likely invented as a mnemonic device for calculation.

Calculation may involve measurement, but it does not depend on it. Measurement, on the other hand, involves counting. Measurement is the mental operation of comparing spaces understood as spatial extensions. It can be done and has been done impressionistically: human beings are endowed with the cognitive ability to compare spatial extensions. Furthermore, all languages contain words to say that something is bigger or smaller than something else is. However, modern measurement began in the form of arithmetic, i.e. checking how many times a given unit of comparison was contained in the spatial extension to be measured. If arithmetic results from the systematic comparison of common points in the dimension of time, geometry results from the methodical study of common points in the dimension of space. In addition, while writing was invented as a mnemonic for arithmetic, diagrams were created as a mnemonic for geometry. Thus, both inventions have found applications far beyond calculation and measurement.

It would be impossible to begin a history, or even a prehistory, of both without referring to the body. It is in the body that human cognition was able to discover the meaning of temporal and spatial regularity: the rhythm of breathing, the rhythm of the heartbeat, and the spatial relationship between parts of the body. The Egyptian royal cubit (“*meh niswt*”) is the first attested standard measure. For centuries, the cubit remained the most common standard unit of measurement in the ancient Mediterranean; its length varied depending on the geographical area, but it always referred to the same part of the body, i.e. the arm, from the elbow to the end of the extended middle finger. Other civilizations followed suit. Both the *Xiao Erya*³ and the *Kongzi Jiayu*⁴ state that the units of length are derived from the human body. According to the *Records of the Grand Historian*⁵, these units of length derived from the human body were a source of inconsistency, so Yu the Great⁶, another legendary figure, unified the standards for measuring length. After all, the decimal and hexadecimal counting systems could also be derived from the comparability of the fingers of the hand.

Calculation and measurement were modeled on the body, but they were also applied to it, and not just in medicine. The Greek physician Praxagoras⁷ from the school of Kos, was the first to draw attention to the importance of the arterial pulse in diagnosis (Wills, 1999); Herophilus⁸, his disciple, invented the klepsydra, a portable water clock for measuring the pulse of patients (Stefanou, 2020); Erasistratus⁹ was the first to count the pulse as a method of detecting mental states¹⁰. Measuring the pulse was an application

³Traditional Chinese: 小爾雅; Simplified Chinese: 小尔雅; Old Chinese dictionary, supposedly compiled at the beginning of the Han dynasty by Kong Fu (Chinese: 孔鮒; 264?-208 BC), a descendant of Confucius.

⁴Traditional Chinese: 孔子家語; simplified Chinese: 孔子家; translated as The Sayings of the Confucian School or The Sayings of the Confucian Family; a collection of the sayings of Confucius (Kongzi), written as a supplement to the Analects.

⁵Also known by the Chinese name of Shiji, this monumental history of ancient China and the world was completed around 94 BC by Sima Qian, an official of the Western Han dynasty, after having been initiated by his father, Sima Tan, a great astrologer of the imperial court.

⁶大禹, a legendary king of ancient China.

⁷Born around 340 BC.

⁸Chalcedon, in Asia Minor (present-day Kadiköy, Turkey), around 335 BC. - around 280 BC.

⁹Ioulis on the island of Céos, approximately 304 - 250 BC.

¹⁰As Plutarch recounts in his *Parallel Lives* (IX), Erasistratus discovered that Antiochus' illness was due to his impossible love for his mother-in-law Stratonice by measuring his pulse when they were in the same room; see Boylan 2007 and Harris 2012.

of calculation to a regularity of the body, to one of its rhythms. Capturing the normal beat of the heart through the pulse meant being able to identify irregular differences in that rhythm and turn them into potential symptoms of illness¹¹. Erasistratus discovered that these same irregularities could be turned into clues about what someone was hiding since a hidden emotional state often accelerated the pulse. This observation was exploited over the following centuries, until the invention of the first polygraph in 1881 and its refinement throughout the 20th century. The body quickly became an object of calculation and measurement. Measuring the body, and subjecting its characteristics to calculation meant, again, extracting the common elements from the singularities and subsuming these common aspects into types. This typification of the body through calculation and measurement can serve different purposes. They all involve control.

¹¹ As Plutarch tells in his *Parallel Lives* (IX), Erasistratus discovered that Antiochus' illness was due to his impossible love for his mother-in-law Stratonice, measuring her pulse when they were in the same room; see Boylan (2007) and Harris (2012).

MOTIVATION, CALCULATION AND MEASUREMENT OF THE HUMAN FACE

In Western civilization in general, ancient physiognomy was perhaps the first application of calculation and measurement to the face. In Greek and Latin physiognomic texts, this application is even more impressionistic than precise, more subjective than objective, and more qualitative than quantitative. However, the idea that the face could be the object of a morphological comparison was already present. Faces are all different, but their shape is not unique, because certain formal elements in the constitution of faces are said to recur. Ancient physiognomy did not yet produce a quantitative measure of the face, but it was already concerned with articulating and naming its parts, generally using the semantic grid of natural language; it sought to evaluate proportions; determine the morphology of each part; extract spatial commonalities from the apparent singularities of faces; and group these commonalities into clusters. This made it possible, on the one hand, to group the singular faces into types and, on the other, to recognize the shapes of the animals' snouts underlying those types. Looking like a lion means sharing your courage, but also sharing it with all the human beings who have the lion's face.

Once again, it was not yet a question of a true measure, but rather the idea that faces are not singular, and that their uniqueness is rather the product of the singular composition of otherwise common elements. The concept of the uniqueness of the face as combinatorial was born, and with it the idea that the study of the internal formal composition of a face would be the key to its secrets. The evolution of physiognomy also involved the introduction

D

The future in the face

of an increasing degree of measurement in the evaluation of a face. However, this evaluation was morphological, geometric, and combinatorial, based on the visual impression of a face and not on its transformation into an object of calculation. Even when Charles Le Brun¹² transformed the wisdom of ancient Greek physiognomy into a source of advice for painters (1702), particularly about the representation of emotions, he did so within the framework of facial morphology and not facial mathematics.

Furthermore, the other modern science that deals with the body, anatomy, focuses more on the skull than the face, on morphology, and describing what lies beneath the skin rather than what appears on the surface. The work *De humani corporis fabrica* (1543)¹³ by Andras Vesalius, generally considered the first work of modern anatomy, contains numerous illustrations of skulls, muscles, and tendons, but pays little attention to the face. At the time, the face was still the domain of traditional physiognomy, as demonstrated by Giovan Battista Della Porta's *De humana physiognomonia* (1586)¹⁴. In this text, the face is not mathematized, but subjected to the same logic that presided over ancient physiognomy: morphological analysis, grouping, and comparison with the animal world of faces. The face has remained an exclusive field of pictorial investigation, mainly through the genres of the portrait and the self-portrait. The images of the human body that appear in the first modern treatises on anatomy or physiognomy were generally executed by painters and engravers; in representing the body, they bowed to the diagrammatic needs of modern disciplines but maintained the representation of the face as a bastion of uniqueness, as well as a visual testimony to the similarity between man and God. The first painting manuals, including Alberti's *Della pittura*¹⁵ (1435-6), did not recommend correct measurement as a portrait technique.

Padua, the center of modern anatomy and a progressive university with a strong tradition of anatomical dissection—where Andreas Vesalius studied most of the material for his *De humani corporis fabrica*—was probably also the place where the first skull measurements were taken. This is the opinion of Swiss anthropologist Eugène Pittard¹⁶ who included a concise summary of the history of craniometry in *Les races et l'histoire: Introduction ethnologique à l'histoire* (1924). According to Pittard, it was the Flemish anatomist Adriaan Van den Spiegel¹⁷ who, during a stay in Padua, launched the practice of comparing and measuring skulls. In his *De humani corporis fabrica*, published posthumously in 1627, the title of which was a tribute to Vesalius' work of the same name, large sections are dedicated to the composition of the skull and face (Figure 1), already considered from the point of view of a comparative and combinatorial epistemology¹⁸.

¹² Paris, France, February 24, 1619
- February 22, 1690.

¹³ Brussels, December 31, 1514
- Zante, October 15, 1564.

¹⁴ Vico Equense (Naples) 1535
- Naples, February 4, 1615.

¹⁵ Genoa, February 4, 1404
- Rome, April 25, 1472.

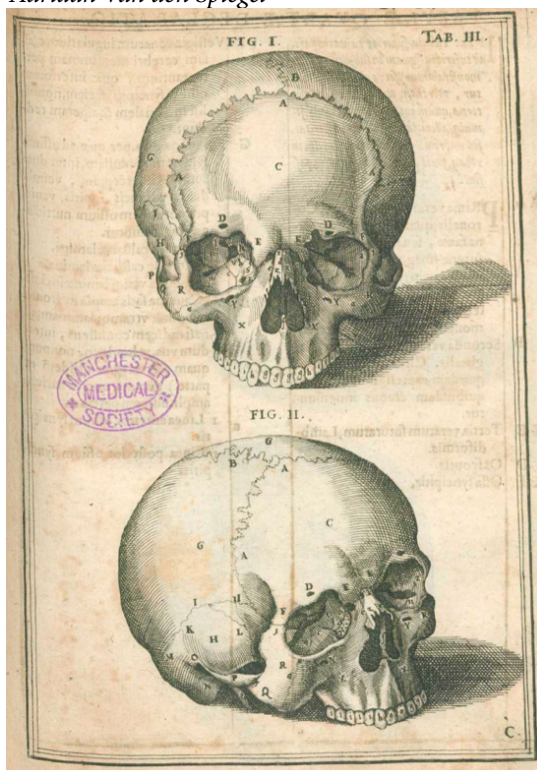
¹⁶ Plainpalais, Geneva, June 5, 1867 -
Morigny-Champigny,
Switzerland, May 11, 1962.

¹⁷ Brussels, 1578 -
Padua, April 7, 1625.

¹⁸ Book 1, 42-54: "Agit de Cranio in universum, suturasque Capitis proponit" (42-4); "De ossibus Capitis, sine Calvariae propriis agit" (45-47); then, regarding the bones of the face, "Ossium Faciei, sine Maxillae superioris, inferioris, descriptionem tradit" (51-4).

Figure 1

Illustrations of the skull and face in the work of Adriaan Van den Spiegel

Note. Spiegel (1627, p. 17, pl. 3)¹⁹.

¹⁹The 97 plates of this work were previously published in *Tabulae Anatomicae LXXIIX* (1627), by Julius Casserius (Giulio Cesare Casseri), in Venice.

MEASUREMENT OF FACES, CLASSIFICATION OF BREEDS

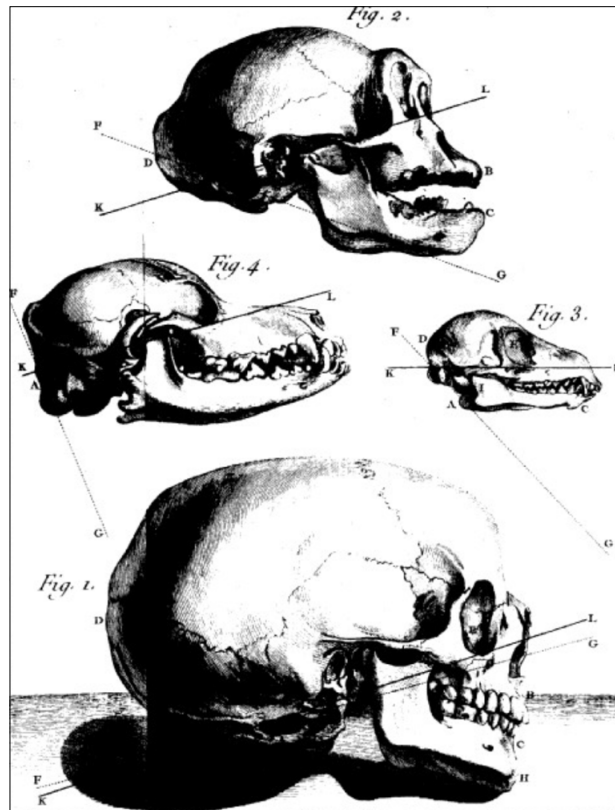
The head began to be measured correctly in the 18th century, in the epistemological context of the French Enlightenment. The human species was no longer considered to be a pure image of God. Instead, its uniqueness had to be found in comparison with other animal species, a comparison that usually involved measuring the body and, in particular, the head. To give an empirical answer to the age-old question of the contrast between man's bipedal posture and the quadrupedal posture of other mammals, Louis-Jean-Marie Daubenton²⁰, Buffon's collaborator, introduced the measurement of the cranial angle as a criterion to explain this postural difference and the way it manifests itself in the position of the head. The article "Mémoire sur les différences de la situation du grand trou occipital dans l'homme et les animaux" (1764) contains an engraving which, for the first time, schematizes the human skull and proposes its geometric comparison with the skulls of other mammals. The first

²⁰Montbard, May 29, 1716 - Paris, January 1, 1800.

mathematization of the human head in Western history was geometric, or more precisely goniometric: the occipital angle is 3 degrees in man, 340 degrees in the Angolan monkey, and 90 degrees in the horse.

Figure 2

Geometric comparison of the human skull with skulls of other mammals

Note. Daubenton (1764, p. 575, pl. 16).

²¹«L'espèce humaine et les espèces animales étaient mises sur le même plan, en devenant susceptibles de se caractériser par les divers résultats de la mesure d'un même angle, l'anatomie passait alors de la saisie esthétique des formes à la mensuration des angles, et si, globalement, il s'agissait d'une appréciation de « l'intelligence » de l'espèce, l'angle occipital mesurait non pas le lieu de l'intelligence, mais un « signe », c'est-à-dire une donnée renvoyant à toute autre chose qu'elle-même.»

As Lanteri-Laura points out in his *Histoire de la phrénologie* (1970):

The human species and the animal species were placed on the same plane, becoming susceptible to being characterized by the various results of measuring the same angle. Anatomy then shifted from the aesthetic capture of shapes to the measurement of angles and, if as a whole it was an assessment of the “intelligence” of the species, the occipital angle measured not the locus of intelligence, but a “sign”, i.e. a piece of data referring to something other than itself.²¹

The measurement of the human head, and precisely its angle to the body in relation to other mammals, made this quantitative measurement the element of a new semiotics, which arose precisely from the mathematization of the skeleton. Using measurement and calculation made it possible to compare species quantitatively, introducing a mathematical concept into the continuity of nature. As Claude Blanckaert points out, reformulating a point of view already expressed by Paul Broca²² at the end of the 19th century: “Daubenton’s anatomical semiology made it possible to highlight discontinuous, mathematically “discrete” elements of appreciation, implying qualitative thresholds in the different postures of animality”²³.

Daubenton’s intuition paved the way for other mathematization of the head, starting with its most structural, permanent, and tangible element, the skull. The transition from the mathematization of the bony and normally invisible substructure of the head to the mathematization of the face, the visible surface of the head, coincided with the publication of Petrus Camper’s essay²⁴, *Dissertation physique sur les différences réelles que présentent les traits du visage chez les hommes de différents pays et de différents âges*, begun in 1768 and published posthumously by Petrus Camper’s son in 1790, then translated from Dutch into French in 1791. An artist and anatomist, Camper stood at the crossroads of the two ways of representing the face (the artistic and the anatomical) that had competed for the primate over the previous century. In his preface, Camper states that the simple geometrization of the face recommended by the portrait manuals of the time was no longer enough; it was necessary to move on from simple schematization to correct measurement, applying mathematics to the representation of the face:

In agreement with all those who taught design principles, I began by using Ovals and Triangles as my first elements, but [...] I recognized that it was difficult and entirely impossible to adapt a head to them with an advantage.²⁵ (Camper 1791, p.2)

But Camper was also the initiator of another tragic, intersection between the mathematical schematization of the human face (and, in particular, the goniometric measurement of the “facial lines” of its profile representation) and racial discrimination; if in the preface to this book he reveals that he became interested in facial measurements because he was dissatisfied with the representation of black faces in paintings, in the following chapters Camper sets out the conclusion that his new measurements allow him to reach: there is a gradient in the “perfection” and consequent beauty of facial measurements; the facial angle (formed by drawing two lines: one, horizontal, from the nostril to

²²Sainte-Foy-la-Grande, Gironde, France, June 28, 1824 - Paris, July 9, 1880.

²³On the original: “La sémiologie anatomique de Daubenton permettait de mettre en valeur des éléments d’appréciation discontinus, mathématiquement « discrets », impliquant des seuils qualitatifs dans les diverses postures de l’animalité”.

²⁴Leiden, May 11, 1722 - The Hague, April 7, 1789.

²⁵On the original: “D’après tous ceux qui ont enseigné les principes du Dessin j’ai d’abord employé des Ovale et des Triangles pour premiers éléments mais [...] j’ai reconnu qu’il n’était pas seulement difficile, mais entièrement impossible d’y adapter une tête avec quelqu’avantage”.

D

The future in the face

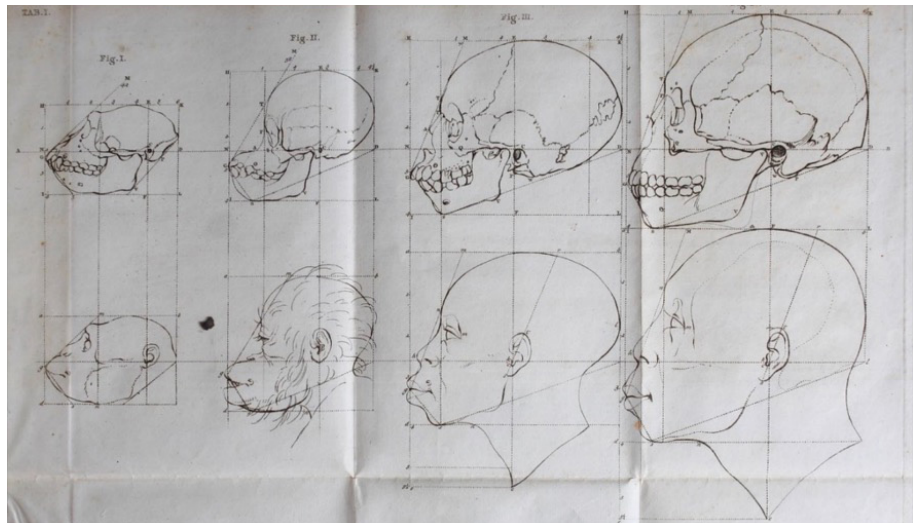
the ear, and the other, perpendicular, from the most advanced part of the upper jaw to the most prominent part of the forehead) reaches its maximum value of 100 degrees in the ideal beauty of ancient Greek statuary, then decreases in real European heads, and reaches its minimum in Africans, below which we find non-human primates such as the Orangutan:

Here are the two extremes for the obliquity of the facial line, i.e. from 70 to 100 degrees. They constitute the entire gradation from the head of the black man to the sublime beauty of the ancient Greeks. If we go below 70 degrees, we have an Orang Outang, a Monkey; if we go even lower, we have a Dog and, finally, a Bird, a Woodcock whose Facial Line is almost parallel to the horizontal line...²⁶
(Camper, 1791, p. 42)

²⁶On the original: “Voilà donc bien établis les deux extrêmes pour l’obliquité de la Ligne Faciale, c’est à dire, depuis 70 jusqu’à 100 degrés. Ils constituent toute la gradation depuis la tête du Negre jusqu’à la beauté sublime de l’Antique Grec. Si vous descendez au-dessous de 70 degrés vous avez un Orang Outang, un Singe ; si vous descendez plus bas encore vous aurez un Chien, enfin un Oiseau, une Bécasse dont la Ligne Faciale se trouve presque parallèle à la ligne horizontale [...]”.

The book’s illustrations also inaugurate a tragic tradition in the study and representation of the face, adopting geometry and mathematics, measurement, and calculation to attribute pseudo-objectivity to non-scientific prejudices, thus laying the foundations for the future development of (pseudo) scientific racism (Figure 3).

Figure 3
Camper’s schematics of the human face

Note. Camper (1791, pl. 1).

The intersection that Camper explored for the first time was given rhetorical force by the modality of his visual presentation, adopting technical drawing

to convey racist prejudice. The face, stripped of its singularity, captured in profile, geometrized by lines and right angles, a face that could be measured and assigned a numerical value, leading to a comparison that was both geometric and arithmetic, lent the power of visual proof to unfounded scientific theories, mixing the question of the artistic representation of the face with that of its scientific study around some old prejudices.

In the years that followed, Camper's method was gradually reconsidered, perfected, and reformulated, maintaining the principle that the human face could be measured, that its measurement could be condensed into a few facial lines and their angles, and that these values gave rise to a classification of human races and animal species according to the distance that separated them from ideal beauty. Johann-Friedrich Blumenbach²⁷, in *De generis humani varietate nativa* (1795, pp. 202-203) criticized Camper's methodological imprecision:

Camper himself, in the drawings appended to his work, uses these two regulatory lines in such an arbitrary and inconstant way, changing so often the points of contact that guide them and on which their certainty depends, that he tacitly accepts being in doubt about their use.²⁸

Nevertheless, Blumenbach rejected Camper's method, not his approach. Blumenbach proposed a new method of measuring faces ("the vertical rule") and maintained the idea that faces could be measured, characterized by numerical values, and classified according to a natural gradient of development²⁹. Later, authors criticized earlier measurement techniques but maintained the principle. Georges Cuvier³⁰ and Étienne Geoffroy Saint-Hilaire³¹ redefined Camper's line, but advocated a new method of measurement: "We also consider the *palatine* angle, which is formed by the meeting of the *horizontal* line with another line which is supposed to divide the plane of the alveolar arch into two halves, and which we call the *palatine* line"³². The growing complexity of geometric measurements and goniometric values allowed the authors to abstract not only from the face but also from the skull itself, replacing it with a combination of pure geometric shapes (Figure 4).

The adoption of this new technical abstraction did not, however, lead to any change in the underlying attitude, which remained unchanged, expressed bluntly in the following sentence: "We do not see that any of the peoples with depressed foreheads and prominent jaws have ever provided subjects equal to Europeans in general in the faculties of the soul"³³ (Cuvier & Saint-Hilaire, 1795, p. 457).

²⁷ Gotha, Saxe-Gotha-Altenburg, Germany, May 11, 1752 - Göttingen, Electorate of Hanover, Germany, January 22, 1840.

²⁸ On the Original: "Denique vero Camperus ipse, in iconibus operis suo subjunctis, linis suis binis normalibus adeo arbitraret et inconstanter usus est, toties punctus contacte variat, secundum quae lineas istas dirigit, et a quibus omnis earum vis et fides pendet, ut se ipsum in earum usum incertum et ambiguum haesitantem tacite profiteatur".

²⁹ On the original: "Norma verticalis ad characteres gentilitios craniorum definiendos".

³⁰ Montbéliard, France, August 23, 1769 - Paris, May 13, 1832.

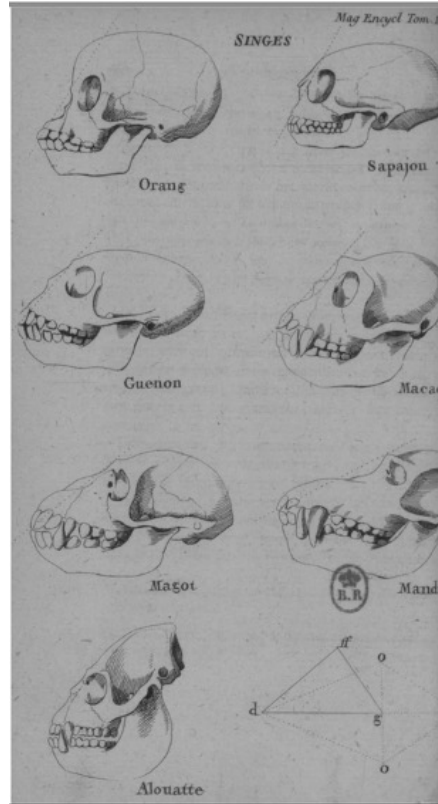
³¹ Étampes, April 5, 1772 - Paris, June 19, 1844.

³² Étampes, April 5, 1772 - Paris, June 19, 1844.

³³ On the original: "Nous ne voyons pas moins qu'aucun des peuples au front déprimé et à la mâchoire proéminente, ait jamais fourni des sujets égaux aux Européens en général par les facultés de l'âme".

Figure 4

Contributions of Cuvier and Geoffroy Saint-Hilaire to studies of the human head

Note. Cuvier e Saint-Hilaire (1795).

Compared to Camper, Cuvier and Geoffroy Saint-Hilaire were more interested in skulls than faces and interpreted their goniometric gradients as a function of intelligence rather than beauty. Moreover, they justified this new gradient by a dialectic between the face and the skull, which turns out to be a dialectic between the muzzle and the face: the more developed the skull is as a jaw, they argued, the less developed it is as a receptacle for the brain; the facial angle thus becomes a measure of this proportion, in the name of which the ideal face in terms of beauty ends up coinciding with the ideal face in terms of intelligence, indirectly confirming Lavater's physiognomic theories. As the pharmacist and naturalist Julien-Joseph Virey³⁴ (1800, p. 36) summarized in his *Histoire naturelle du genre humain*³⁵:

³⁴Zurich, November 15, 1741
- January 2, 1801.

³⁵Langres, December 21, 1775
- Paris, March 9, 1846.

We recognize a true gradation of life and faculties in all the bodies of nature; for we can descend by degrees from the white man to the black, and from the black to the Hottentot; the degradation is most pronounced from the Hottentot to the orangutan, for the first of the apes is already much inferior to the last of men.³⁶

After Camper, Blumenbach, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire and Virey (who proposed a compromise between Daubenton and Camper), later authors proposed technical variations in the measurement of the facial angle; in 1808, the Dutch chemist Gerardus Johannes Mulder³⁷ published an *Oratio de Meritis Petri Camperi in Anatomiam Comparatam*, proposing an improvement on Camper's method by measuring the *angulus sincipitalis*³⁸. Jules Germain Cloquet in his *Manuel d'anatomie descriptive du corps humain*³⁹, suggested crossing Camper's two facial lines at the alveolar margin of the upper incisors (1821, p. 57) (Figure 5).

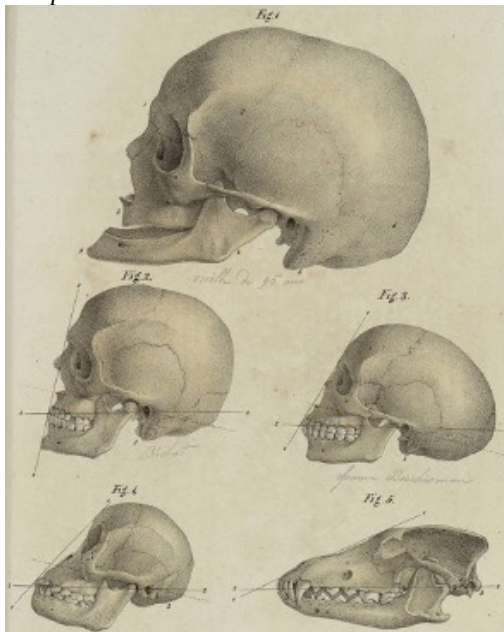
³⁶On the original: "Nous reconnaissons une véritable gradation de vie et de facultés dans tous les corps de la nature ; car nous pouvons descendre par nuances de l'homme blanc au nègre, et du nègre au Hottentot; la dégradation est très-proncée du Hottentot à l'orang-outang, puisque le premier des singes est déjà bien inférieur au dernier des hommes".

³⁷Utrecht, December 27, 1802 - Bennekom, April 18, 1880.

³⁸"Uius coniunctionis ratio, ni fallor, determinari potest angulo, qui efficitur ex linea faciali Camperi et linea coniunctionis, quae a procesfus basilari osis occipitis per radicem nasi ducitur, quod dictis lectionibus indicavi, atque exemplis hominum et animalium illustravi, quodque, si ulteriori comparatione confirmatum inveniam, aliquando fufus fum demonftraturus" (Mulder 1808: 89).

³⁹Paris, December 18, 1790 - February 23, 1883.

Figure 5
Cloquet's studies on the human head

Note. Cloquet (1825, pl. 18).

Samuel George Morton⁴⁰ (1839, p. 250), in his work *Crania Americana*, introduced the "nasal spine" as a reference point; Michel-Hyacinthe Deschamps, in *Études des races humaines* (1857), suggested extending the facial line to

⁴⁰Philadelphia, PA, January 26, 1799 - May 15, 1851.

D

The future in the face

the symphysis of the chin. Each new author recommended the projection onto the skull of an improved grid of geometric lines, designed to allow more precise measurements and a more accurate comparison of faces, beauties, and intelligences. Each author was firmly convinced that they could guarantee a more accurate measurement of the face and a more faithful typology of the “variety of human races”. Deschamps (1857, pp. 96-97), in his aforementioned work, writes:

The truth went a little further: let's advance the facial or vertical line to the level of the chin symphysis, extending the horizontal auricular line on the other side, and the angle formed will give a more accurate measure of the length of the face. Isn't stopping along the way a means of deceiving animality in favor of humanity?⁴¹

⁴¹On the original: “La vérité a fait un pas de plus : avançons encore la ligne faciale ou vertical jusqu'au niveau de la symphyse du menton, en y prolongeant d'un autre côté la ligne auriculaire, horizontale, et l'angle formé donnera une mesure plus exacta de l'étendue de la face. If you take the lead, isn't that breaking up animality a little for the sake of humanity?”

In an essay published in 1861, entitled “On the Mensuration of the Human Skull”, the American researcher James Aitken Meigs⁴² summarizes the long and intense evolution of cranial measurements in the 19th century and advocates, along with other researchers, the improvement and international harmonization of this field of research.

⁴²Philadelphia, PA, July 31, 1829 - November 9, 1879.

MEASURING EQUIPMENT

Although the projection of a geometric articulation onto the human head, skull, and face is entirely arbitrary, it acquired a status of motivation and objectivity thanks to the rhetoric that accompanied it, which included both technical visual representations (diagrams) and an increasingly precise technological apparatus for cranial goniometry. Samuel George Morton had already indicated that he had drawn the numerous plates in his profusely illustrated book, *Crania Americana* (1839), using a special apparatus he had made especially for the purpose:

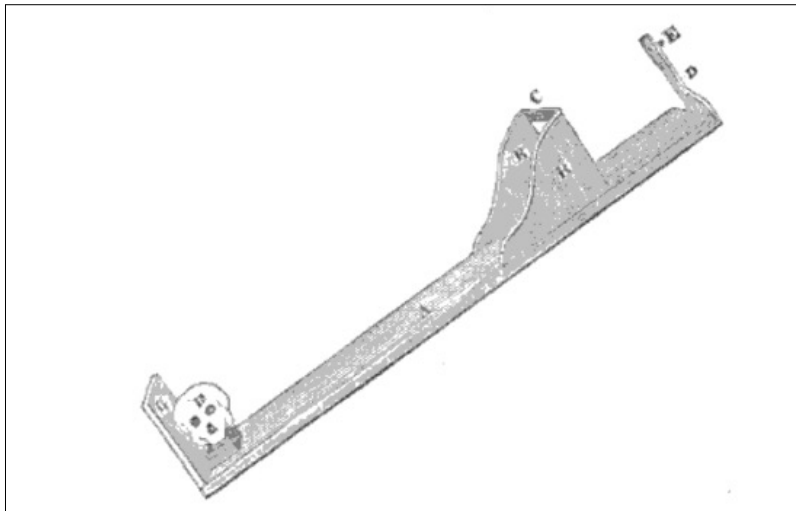
⁴³On the original: “The wood-cuts of this work were taken from reduced drawings made with my own hands by means of an instrument adapted to the purpose by my friend Mr. Phillips. I have applied to several artists to furnish these drawings, and the camera lucida and graphic mirror were both tried in vain. On being furnished with the annexed drawing apparatus (which might be called a Craniograph), I was soon able by practice to make my own drawings with great celerity and correctness”.

The woodcuts in this work were made from reduced drawings made by my own hands, using an instrument adapted to the purpose by my friend Phillips. I asked several artists for these drawings, and both the lucid camera and the graphic mirror were tried in vain. When I was provided with the attached drawing apparatus (which can be called a *craniograph*), I was soon able, with practice, to make my own drawings with great speed and precision.⁴³

The apparatus used to draw and measure the skulls is represented in Morton's *Crania Americana* (Figure 6):

Figure 6

Representation of the device used to draw and measure skulls

Note. Morton (1839, p. 294).

In 1856, Henri Jacquart manufactured a new goniometer for cranial measurements, visually reproducing Morton's (Figure 6). In the meantime, the facial angle had become accepted by the French and international scientific community as a sign of racial affiliation and, consequently, as a measure of classification in the evolution of the human species. In his report on Jacquart's dissertation, Quatrefages⁴⁴ (1856, p. 522) writes: "Among the characters which serve to distinguish the human races, the easiest to note are, except the general coloration and nature of the hair, the characters taken from the various regions of the head"⁴⁵. In the following pages, the author praises the new cranial goniometer invented by Jacquart, extolling its advantages over Morton's apparatus. A few years later, in 1864, Paul Broca proposed a new version of the instrument (Figure 7), simplifying its use and making it less expensive (Broca's *Description* 1871). In the following years, the same Broca recommended replacing the cranial goniometer with a T-square, which was lighter and better adapted to movement. As Broca himself pointed out, the introduction of these instruments was intended to eliminate any subjectivity in facial measurements. The transition from the artistic eye to the anatomical eye was to be completed with the creation of an "automatic eye", capable of measuring without being influenced by any prejudice. However, as we have seen, prejudices reside in the very idea of "measuring the face"; the introduction of technical devices to measure the face would conceal these prejudices, giving the impression that

⁴⁴Valleraugue, February 10, 1810
- Paris, January 12, 1892.

⁴⁵On the original: "Parmi les caractères qui servent à distinguer les races humaines, les plus faciles à noter sont, à l'exception de la coloration générale et de la nature des cheveux, les caractères tirés des diverses régions de la tête".

D

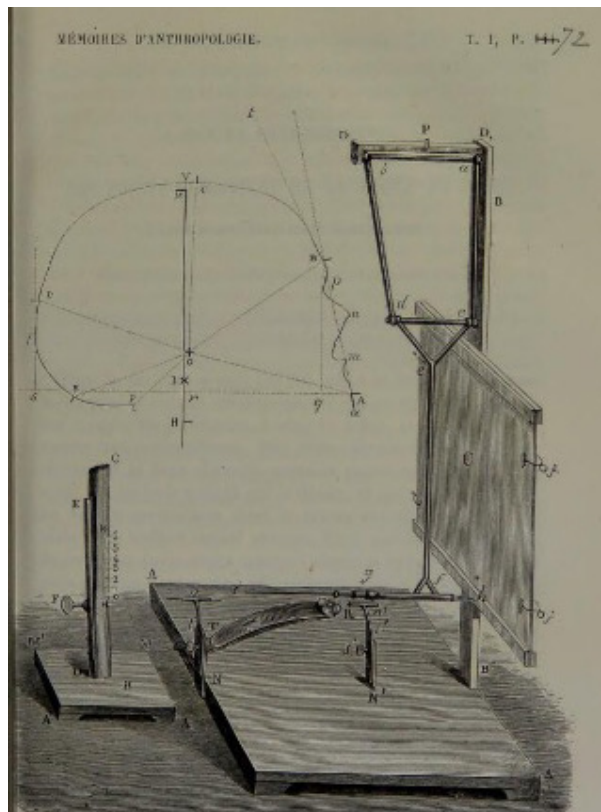
The future in the face

a mechanical agency now presided over the geometrization of the face and its calculation. Broca perfectly illustrates the semiotic ideology behind the creation of these instruments; in an article written in 1862, he states:

The purpose of these instruments is to replace the somewhat artistic evaluations, which depend on the sagacity of the observer, the precision of his gaze—and sometimes also on his preconceived ideas—with mechanical and uniform procedures, which make it possible to express the results of each observation in numbers, to make rigorous comparisons, to reduce the chances of error as much as possible; last but not least, to group observations into series, to subject them to calculations, to obtain average measurements and thus escape the misleading influence of individual varieties.⁴⁶

⁴⁶On the original: “Le but de ces instruments est de substituer à des évaluations en quelque sorte artistiques, qui dépendent de la sagacité de l’observateur, de la justesse de son coup d’œil — et quelquefois aussi de ses idées préconçues —, des procédés mécaniques et uniformes, qui permettent d’exprimer en chiffres les résultats de chaque observation, d’établir des comparaisons rigoureuses, de réduire autant que possible les chances d’erreur; enfin et surtout de grouper les observations en séries, de les soumettre au calcul, d’obtenir des mesures moyennes, et d’échapper ainsi à l’influence trompeuse des variétés individuelle”.

Figure 7
Drill Description

Note. Broca (1871a).

NEW FACIAL ANGLES

As the French anthropological historian, Claude Blanckaert points out in his paper on the subject (1987, pp. 445-451), the “facial angle” was increasingly criticized from the last quarter of the 19th century onwards. Increasingly antagonistic voices accused its defenders of arbitrarily articulating the skull and face, of measuring them, of choosing their specimens without justifying their representativeness, and, finally, of imposing their racial prejudices on the measurement. Revisiting the entire history of facial angulation from the point of view of cultural semiotics of the face suggests, however, that although this measure, its definition, its meaning, its measurements, and the corresponding technical and statistical devices have fallen into disrepute, the semiotic ideology that was at the basis of all these pseudo-scientific practices—which claimed to be the best version of the sciences of their time—may still be present and active, albeit in other forms. In other words, this semiotic ideology owed its effectiveness to specific rhetoric, which could resurface in other pseudoscientific contexts, even though later anthropology has long since rejected the heuristic validity of the face angle.

Mathematics is the key to this rhetoric, but it is not solely responsible for its effectiveness. On the contrary, it results from the encounter between individuality and abstraction, multiplicity and measurement. If the positivist ethnography of measuring the skull had been applied to other parts of the body, for example, the forearms which, since Ancient Egypt, have been the bodily standard for measuring human space, the rhetorical result in terms of the credibility of the new “scientific thinking” would not have been the same. This credibility arose precisely from the encounter between a mythical semiotic constellation of individuality, namely the face, and a mythical constellation of commensurability, namely mathematics, understood as the domain of calculation and measurement, as the conceptual dimension in which the common is extracted from the unique. The encounter between the mythical singularity of the face and the mythical standardization of mathematics took place through a series of semiotic mediations, the final effect of which, however, consisted precisely in concealing the steps that had been necessary to produce it. As we have shown, attempts to submit the singularity of faces to types are very old. In fact, the entire physiognomic tradition aimed to prove that, despite the apparent variety of human faces, they could all be classified into groups, based on their morphology and, consequently, their degree of similarity to ideal types. The semiotic process of ancient physiognomy therefore consisted of abstracting certain features from faces and using these features as elements to construct patterns of the

D

The future in the face

original faces; these features and their patterns were then interpreted as signifiers of a precise meaning, relating to the psychology underlying each type of face, including emotional attitudes and even predispositions towards a certain future course of actions and life.

Works on physiognomy drew the reader's attention to the morphological operation of extracting common characteristics from singular faces. They distracted them from the arbitrariness of associating these signifiers with their meanings. Positivist goniometry used the same rhetoric of distraction, but with different means that were better suited to the new Enlightenment. In a world increasingly dominated by calculation, measurement, and technology, the old physiognomy was destined to fall into disrepute, because its extractions and abstractions were based on morphology, i.e. a qualitative appreciation of the human face and its features. In the new mathematical episteme introduced at the beginning of the 18th century, this qualitative morphology could no longer exert its charm. The kind of morphological knowledge demonstrated by physiognomy from its ancient origins to its modern exploitation in the 17th century was based on an impressionistic observation of the common points between faces, rather than on their measurements.

However, from the 17th century onwards, physiognomy began to coexist with modern anatomy, which proposed a different epistemology of the face. By stripping the human body of its outside appearance and concentrating on the study of what lies beneath the skin, i.e. the bones, nerves, blood vessels, and organs, modern anatomy progressively eroded the myth of the individuality of the face, which had been cultivated by the fine arts, and by painting in particular, over the previous centuries. Since the Renaissance, anatomy has been essential for painters who wanted to represent the human body and face, but always with the ultimate aim of covering this invisible structure with a veil of artistic uniqueness, made more credible by the knowledge and visual reproduction of the invisible structure of flesh, bone, and blood that underlies it. In the 17th century, the hierarchy between anatomists and artists began to reverse: while in the Renaissance the latter used the knowledge of the former to give greater visual credibility to their representations of the uniqueness of the face—particularly in the relatively new and modern genre of the portrait—from the beginning of modernity, the former, in other words, anatomists, used the knowledge of the latter to better represent the common features of the human body, which gradually came to include the common features of the face as well. Engraving and engravers, more than painting and painters, came to play a central role in this operation of epistemic and visual subversion, because

their art intrinsically contained the idea of reproduction and reproducibility of images, similar to the new concept according to which the human body, including the face, also had something reproducible, a dimension of seriality and commensurability.

Anatomists, however, continued to adopt a qualitative and morphological approach. Their dissections—the results of which artists and engravers, under their direction, transposed into images—showed that underneath the face there was a frightening common base, made of bone and flesh; but this common base was presented as a visual abstraction, and as the product of a material exploration of the body which, despite everything, remained essentially qualitative. Furthermore, anatomical types were presented as signifiers of a normal average of the human body; they were not associated with content alien to the field of anatomy and medicine (unlike physiognomy, which, on the contrary, associated facial types with psychological attitudes or even divination). When the quantitative genius of mathematics, measurement and, later, calculation (especially with the adoption of modern statistics), was applied to the face, there was a major change in its understanding. The uniqueness of the face is no longer challenged only by the morphological gaze of physiognomy, or by the qualitative assessment of modern anatomy, but by the astonishing and silent rhetoric of numbers. This time, the reader's attention was not drawn to physiognomic types, nor to anatomical engravings with no particular meaning, but to numbers.

THE POWER OF FACIAL NUMBERS

The power of numbers has been unleashed. From Daubenton's invitation to measure the facial angle, and even more so from Camper's canonization of the ideal number that encompasses the correct proportion of facial lines in a single figure, scholars and scientists in Europe and North America engaged in an intense debate about the best way to measure skulls and faces, choosing which crucial points, drawing which lines, considering which intersections, adopting which devices to carry out the measurement most accurately and, later, adopting which forms of statistical calculation to extract meaning from a vast array of cranial and facial data. Throughout this debate, which has lasted almost a century, no one has ever questioned the arbitrary starting point of Camper's reasoning: who says that Greek statuary presents ideal faces? How can we justify the claim that the marble heads of ancient Greek sculptures embody the most elegant facial angle, the one that exudes beauty, intelligence,

D

The future in the face

and even divinity? This postulate was the determining factor in generating—as if in a massive cascade whose origin was too distant and clouded by the thick mist of history to be perceived—the whole operation of recovering, selecting, articulating, measuring, drawing, and, above all, classifying the skulls. In fact, it was based on the unquestionable thesis that the Greek statues were the most beautiful faces of all time that all the other faces were measured and classified, with the faces of the humans who designed, represented, and venerated these Greek marble heads (Camper was an admirer of Johann Joachim Winckelmann) being placed at the top of the hierarchy, right after those of their sculpted idols, while the heads of the humans that they, the Caucasian neoclassicists, had colonized would be classified as inferior and, in a distorted interpretation of natural evolution, placed in a progression of facial perfection that degraded from the ideal sculpted heads of Ancient Greece to the heads of birds. Nobody suspected what is obvious today, namely that the “ideal beauty” of ancient Greek heads and the very fact that they were seen as ideally beautiful were the result of a cultural aesthetic canon that had been imposed over the centuries through a long history of socio-cultural hegemony, starting with the Roman imperial appropriation of the Greek head and face as an expression of the idea of divine power granted to humans. If Camper’s ideal faces had been the result of a different history, for example, that of a domination of a certain African or Asian aesthetic in a vast and influential region of the world over the centuries, the classification of faces and heads would also have been distorted differently.

However, the discussion about measurements, numbers, and techniques diverted the whole attention from the ideological origin of the entire process and gave the impression, on the contrary, that it was all about precision, accuracy, and meticulousness; that placing the cusp of the facial angle under the nose instead of at its tip would have revealed the perfect measurement; that a craniometer placed differently would have led to an objective measurement, without the influence of any subjectivity. The subjectivity, however, was not in the measurement or calculation, but in the very project of turning skulls and faces into measurable and calculable objects; it came above all from the very idea that there would be an “ideal face” and that all other faces could be classified accordingly and objectively. From the point of view of long-term cultural semiotics, the reason for this absurd quest for ideal beauty—a quest that was not a quest precisely because its results were predetermined by its arbitrarily chosen starting point—lay in the centuries-old cultural process that had progressively stripped the face of its uniqueness and turned it into an

anatomical object. The pseudo-science of facial measurement would extend this tendency to objectify and standardize the face through measurement and calculation, but at the same time, it would recover the primacy and uniqueness of the human face not in individuals, but in racial groups, giving the light of beauty and intelligence to the “race” to which scientists and their faces supposedly belong. After all, the cranial construction of an “us” and a “them” contributed to the recovery of the dignity of the human face as a counterpart to the face of God, after its disappearance through modern anatomy and the theory of natural evolution. Comparing the hegemonic faces of humans with those of the Greek statues of the gods that they had imagined and sculpted, the former could be assumed a variety of the latter, as part of an imaginary evolution that went, once again, from God to human, through a scale made up of numbers and measures.

CONCLUSION: POOR EVALUATION OF ACTIONS

Stephen Jay Gould verified measurements made by George Morton for his book *Crania Americana* in 1939; the new measurements first gave rise to an article published by Gould in 1978, “Morton’s Ranking of Races by Cranial Capacity: Unconscious Manipulation of Data May be a Scientific Norm”, and then to a chapter in the best-selling book *The Mismeasure of Man* (Gould, 1996), originally published in 1981. According to Gould, Morton’s racist prejudices unconsciously distorted his measurements, particularly those of cranial capacity, the results of which Morton classified, determining that “the white race” had, on average, the largest skulls and was therefore the most intelligent (Gould, 1996, pp. 111-137):

All I can discern is an a priori belief in racial classification so powerful that it guided its tabulation along pre-established lines. Nevertheless, Morton was widely acclaimed as the objectivist of its time, the man who would save American science from the quagmire of baseless speculation. (Gould, 1996, p. 137)

Gould then concluded, after analyzing similar cases of measurement errors in other chapters of his book, that most scientific methods were biased and strongly influenced by ideology.

In 2011, however, a group of young PhD students in anthropology led by Jason E. Lewis, from Stanford University, re-examined and re-measured the skulls measured by Morton and found that most of his conclusions were correct:

D

The future in the face

[...] our results falsify Gould's hypothesis that Morton manipulated his data to conform with his a priori views. The data on cranial capacity gathered by Morton are generally reliable, and he reported them fully. Overall, we find that Morton's initial reputation as the objectivist of his era was well-deserved. (Lewis et al., 2011, p. 6)

Lewis et al. (2011) also generalized their findings, stating that, like Gould, correct measurements and a precise methodology protect researchers from bias.

A semiotic reformulation of the argument can lead to a re-evaluation of the whole issue, as well as the merits and demerits of both sides of the diatribe. In a word, both ignore the most important point of the matter, namely that mathematics, measurement, calculation, and the display of precision as well as accuracy are used by Morton, most of his predecessors, and many of his disciples, not as a tool, but as rhetoric. When Camper decided to tackle the issue of the characterization of human faces, he was already based on what he considered to be unshakeable axioms: firstly, the ideal conformation of the head and face in classical Greek statuary; secondly, the superiority of the "white race", whose features seem to be directly descended from the effigies of the Greek gods, although the opposite is true; thirdly, the aesthetic, intellectual and moral inferiority of all the "other human races"; fourthly, the possibility of classifying all these races according to their characteristics; fifthly, the possibility of classifying all these races, and all their faces, according to how close or far they are from the ideal models in terms of formal and morphological similarity; finally, the existence of an evolutionary threshold below which the human race would give way to other non-human species, less and less gifted by nature and increasingly revealing this inferiority in the measurements of their own heads, on the front of which a face would no longer appear but more and more a snout or even a beak.

This theory was "proven" by measurements, which, however, at least for Camper, did not apply to real three-dimensional heads and faces, but to his idealized drawings. Camper could therefore arbitrarily decide that the measurement of the facial angle was proportional to the position of the individual being measured in the ranking of natural perfection; he could arbitrarily choose certain crucial points in the structure of the head and, in particular, that of the face so that his measurements could provide proof of the racist hypotheses from which he started. When contemporary and later researchers read Camper, they focused on the marvelous mathematical apparatus he used to prove his theories; sometimes they criticized it, trying to improve it by choosing other key points or making more precise measurements; however, no one questioned the assumptions that

underpinned the whole operation. No one realized that the measurement did not attempt to prove that the objects measured had any causal relationship with the demonstrandum (the racist theory); on the contrary, the objects measured were chosen because their measurement could be used to build the illusion of a causal relationship between their proportions and the supposed hierarchy of facial beauty and corresponding moral and intellectual status. In terms of Peirce's semiotics, Camper and the other proponents of the facial angle sought to fabricate a pseudo-real relationship through mathematical rhetoric, which, through a cold display of measurements and diagrams, presented facial measurements, and in particular, the facial angle, as an indexical sign of intelligence.

By changing the focus from heads and faces to skulls and bones, Morton merely reinforced the mathematical rhetoric of Camper's method, without ever really questioning its assumptions. He measured real skulls instead of the heads of drawn statues, perfected the measurements, extended the corpus, and even invented a machine for the task. In the end, his measurements were accurate. It was the assumptions that remained wrong and the epistemological framework of the entire methodology. Gould thought that by re-evaluating Morton's mathematical results, he could deal a fatal blow to his argument, and even prove that empirical measurements in the natural sciences are always distorted by scientists' ideological prejudices. In reality, Gould completely sidestepped the issue. He even unwittingly reinforced Morton's position, since the subsequent empirical re-evaluation of Gould's refutation in turn refuted it, thus indirectly verifying Morton's data. What had to be questioned, in fact, was not Morton's data, but the very ideological decision to collect skull measurements as data to prove the classification of "human races". The semiotic attitude at work in Morton's investigation was no different from that which prevails today in "conspiracy theories". In conspiracy theories, the problem is usually not the mathematics that measures the signs, but the very decision to turn certain elements of reality into signs. Face measurements are not a sign of human intelligence; the decision to treat them as such—as elements that could reveal a human being's cognitive abilities—was simply wrong from the start. It was the same as claiming that elbow measurements are a sign of human intelligence. However, if such an absurdity is taken as a viable hypothesis—as many "scientists" did from the end of the 18th century to the middle of the 19th century—then mathematics and its aura of objectivity and precision can be adopted as rhetoric to give a connotation of solidity to the measurements and data that are selected and created to prove the strange hypothesis from the outset.

Gould's opponents, however, didn't understand this either: he was wrong to claim that scientists always corrupt their measurements because

of ideology, but Gould's opponents were equally naive to argue that correct measurements always protect against ideology. It is not the measurement that is ideological, but its object. Moreover, even measurement itself can in some cases be ideological when it states that entities that were previously considered unmeasurable and incalculable are now subject to measurement and calculation. Intelligence, beauty, and morality are abstract ideas that have been given countless different definitions throughout history, cultures, and languages, depending on very complex contextual conditions. Whenever someone argues that they can be measured, calculated, and consequently classified, we should suspect that measurement and calculation are not instrumental, but rhetorical, evoked, and adopted to surround ideological hypotheses with a grotesque aura of objectivity.

However, neither should this lead to the conclusion that nothing in nature can be calculated and measured nor that everything is modeled. On the contrary, the tragic tradition of academics—all famous and renowned in their own time—who claimed that by measuring faces and skulls, human beauty, intelligence, and even dignity could be estimated and classified, should encourage the cultural semiotics of applied mathematics to delve deeper into the question of what it is that ultimately makes a certain area of human life and experience measurable and countable, while other areas, by contrast, are never good subjects for mathematical evaluation and model-building, because their unstructured nature is such that regularizing it or seeing arbitrary regularities in it, would probably become an excuse to dress up new numbers in old ideological clothes. In this respect, Gould's skepticism about "man's measurement error" was justified: The ideologies of injustice and inequality are as old as the world, and the trick of embellishing them with a layer of geometry, arithmetic or statistics is just as old; mathematical rhetoric now uses new theories and devices, complex statistics instead of simple arithmetic and facial recognition instead of craniometers, but still according to the "same bad text" of discrimination" (Gould 1981: 35). ■

REFERENCES

- Blanckaert, C. (1987). «Les vicissitudes de l'angle facial» et les débuts de la craniométrie (1765-1875). *Revue de Synthèse*, 108(3-4), 417-453. <https://doi.org/10.1007/BF03189070>
- Blumenbach, J. F. (1795). *De generis humani varietate nativa*. Apud Vandenhoeck et Ruprecht.

- Boylan, M. (2007). Galen: On blood, the pulse, and the arteries. *Journal of the History of Biology*, 40(2), 207-230. <https://doi.org/10.1007/s10739-006-9116-2>
- Broca, P. (1871a). Description d'un nouveau goniomètre (1864). In *Mémoires d'Anthropologie* (Vol. 1, pp. 106-109). Reinwald.
- Broca, P. (1871b). Mémoire sur le crâniographe et sur quelques-unes de ses applications (communiqué à la Société d'Anthropologie dans les séances du 19 décembre 1861 et 6 novembre 1862). In *Mémoires d'anthropologie* (Vol. 1, pp. 41-42). Reinwald.
- Broca, P. (1872). Sur la direction du trou occipital: Description du niveau occipital et du goniomètre occipital. *Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris, 2e série*, 7, 649-668. https://www.persee.fr/doc/bmsap_0301-8644_1872_num_7_1_4535
- Camper, P. (1791). *Dissertation physique de Mr. Pierre Camper, sur les différences réelles que présentent les traits du visage chez les hommes de différents pays et de différents âges; sur le beau qui caractérise les statues antiques et les pierres gravées*. B. Wild & J. Altheer.
- Cloquet, J. (1825). *Manuel d'anatomie descriptive du corps humain* (Vols. 1-4). Béchet Jeune.
- Cuvier, G., & Geoffroy Saint-Hilaire, É. (1795). Histoire naturelle des Orangs-Outangs. *Magasin encyclopédique*, 3, 451-463.
- Daubenton, L.-J.-M. (1764). Mémoire sur les différences de la situation du grand trou occipital dans l'homme et dans les animaux. In *Histoire de l'Académie royale des sciences, 1764: Avec les Mémoires de mathématique et de physique, pour la même année, tirés des registres de cette Académie* (pp. 568-575). Imprimerie Royale.
- Deschamps, M.-H. (1857). *Études des races humaines*. Leiber et Comelin.
- Gould, S. J. (1978). Morton's ranking of races by cranial capacity: Unconscious manipulation of data may be a scientific norm. *Science*, 200(4341), 503-509. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.347573>
- Gould, S. J. (1996). *The Mismeasure of Man*. W.W. Norton and Company.
- Harris, J. C. (2012). Lovesickness: Erasistratus Discovering the Cause of Antiochus' Disease. *Archives of General Psychiatry*, 69(6), 549. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2012.105>
- Humboldt, A. V. (1845). *Kosmos* (Vol. 1). H. Baillière.
- Lanteri-Laura, G. (1970). *Histoire de la phrénologie: L'homme et son cerveau selon F.J. Gall*. P.U.F.
- Le Brun, C. (1702). *Méthode pour apprendre à dessiner les passions: Proposée dans une conférence sur l'expression générale et particulière*. Van der Plaats.

- Leone, M. (2022). Visage mathematics: Semiotic ideologies of facial measurement and calculus. In M. Danesi (Ed.), *Handbook of Cognitive Mathematics* (pp. 1-26). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44982-7_48-1
- Lewis, J. E., DeGusta, D., Meyer, M. R. Monge, J. M., Mann, A. E., & Holloway, R. L. (2011). The mismeasure of science: Stephen Jay Gould versus Samuel George Morton on skulls and bias. *PLoS Biology*, 9(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001071>
- Mead, M. (2015). Vicissitudes of the study of the total communication process. In T. A. Sebeok (Ed.), *Approaches to semiotics: Cultural anthropology, education, linguistics, psychiatry, psychology – Transactions of the Indiana University Conference on Paralinguistics and Kinesics (1962)* (pp. 277-288). De Gruyter Mouton.
- Meigs, J. A. (1861). On the mensuration of the human skull. *The North American Medico-Chirurgical Review*, 5, 837-861. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10344226/>
- Morton, S. G. (1839). *Crania Americana; or, A comparative view of the skulls of various aboriginal nations of North and South America: To which it is prefixed an essay on the varieties of the human species*. J. Dobson; Simpkin, Marshall & co.
- Mulder, G. J. (1808). *Oratio de Meritis Petri Camperi in Anatomiam Comparatam*. Apud Theodorum Spoomaker.
- Pérez, C., & Pompeu, B. (2024). Semiótica do futuro, futuro da semiótica. *El Signo Invisible*, 8, 7-8. <https://elsignoinvisible.com/x-congreso-latinoamericano-de-semiotica/>
- Pittard, E. (1924). *Les races et l'histoire: Introduction ethnologique à l'histoire* (2nd ed.). Albin Michel.
- Porta, G. (1586). *De humana physiognomonia libri IIII*. Apud Iosephum Cacchium.
- Quatrefages, A. (1856). Rapport sur un mémoire de M. Jacquart. *Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences*, (43), 522-529. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3000k/f525.item>
- Spiegel, A. V. (1627). *De humani corporis fabrica* (Libri 1-2). Apud Euangelistam Deuchinum.
- Stefanou, M. I. (2020). The footprints of neuroscience in Alexandria during the 3rd century: Herophilus and Erasistratus. *Journal of Medical Biography*, 28(4), 186-194. <https://doi.org/10.1177/0967772018789349>
- Vesalius, A. (1543). *De humani corporis fabrica*. Ex officina Ioannis Oporini.
- Virey, J.-J. (1800). *Histoire naturelle du genre humain, ou Recherches sur ses principaux fondements physiques et moraux* (Vol. 2). Dufart.

- Wills, A. (1999). Herophilus, Erasistratus, and the birth of neuroscience. *The Lancet*, 354(9191), 1719-1720. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(99\)02081-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)02081-4)
- Wiltse, L. L., & Pait, T. G. (1998). Herophilus of Alexandria (325-255 BC): The father of anatomy. *Spine*, 23(17), 1904-1914. <https://doi.org/10.1097/00007632-199809010-00022>

Article received on October 17th, 2024 and approved on October 23rd, 2024.

I Art-à-porter: la moda en la era de la inteligencia artificial

I Art-à-porter: fashion in the age of artificial intelligence

■ JOSÉ MARÍA PAZ GAGO^a

Universidade da Coruña. Coruña, España

RESUMEN

El sistema de la moda ha sido inmediatamente colonizado por la inteligencia artificial (IA) generativa multimodal: desde el diseño creativo de figurines y patrones hasta las campañas de marketing y publicidad audiovisual, todo puede ya generarse y funcionar desde la lógica del algoritmo utilizado por las herramientas de la IA. Este estadio intermedio entre la realidad virtual y la inteligencia artificial es conocido como metaverso, el cual actualmente constituye el precedente inmediato usado por marcas de moda como Gucci. Así, se recrean espacios y modelos virtuales, cada vez más difícilmente distinguibles de los modelos reales, presentados en IAFashion Week. Trataremos de definir la modalidad semiótica de este fenómeno tecnocomunicacional radicalmente disruptivo que, frente a la representación propia de los medios analógicos y a la simulación característica de los medios digitales, será definido a partir del concepto de maquinación.

Palabras clave: Moda, semiótica, inteligencia artificial, representación, simulación, maquinación

ABSTRACT

The fashion system has been immediately colonized by generative multimodal artificial intelligence (AI): from the creative design of figurines and patterns to audiovisual marketing and advertising campaigns, everything can now be generated and run from the logic of the algorithm used by AI tools. This early invasion of these applications lies in an intermediate stage between virtual reality and artificial intelligence known as the metaverse. These immersive hybrid virtual spaces constitute the immediate precedent of the AI used by fashion brands such as Gucci. Thus, AI recreate virtual spaces and models, increasingly difficult to distinguish from real models, presented at IAFashion Week. We will try to define the semiotic modality of this radically disruptive techno-communicational phenomenon that, in contrast to the representation typical of

^a Profesor catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad da Coruña (España). Especializado en las relaciones de la literatura con las artes del espectáculo, el cine y la moda, fue profesor visitante en la Paris3-Nouvelle Sorbonne, en la Universidad de California-Santa Barbara y en la Universidad Autónoma de Colombia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0526-377X>. E-mail: jmpaz@udc.es

analog media and the simulation characteristic of digital media, will be defined from the concept of machination.

Keywords: Fashion, semiotics, artificial intelligence, representation, simulation, machination

EL SISTEMA DE la moda ha sido el primero en estar íntegramente colonizado por la inteligencia artificial (IA) cognitiva, generativa y multimodal: desde el diseño creativo de figurines, patrones y modelos hasta las campañas de marketing y publicidad audiovisual, pasando por el patronaje, fabricación, distribución y logística, junto al diseño de tiendas, con sus vitrinas, escaparates y probadores virtuales, todo puede ya generarse y funcionar desde la lógica del algoritmo utilizado por las herramientas y aplicaciones de IA.

Sin duda, la razón de esta temprana invasión de los *softwares* y aplicaciones más innovadoras del momento está en un estadio intermedio entre la realidad virtual y la inteligencia artificial conocido como metaverso. Estos espacios virtuales híbridos inmersivos basados en las tecnologías de la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y la realidad mixta (MR), combinadas en la llamada realidad extendida (XR), constituyen el precedente inmediato de la IA utilizada intensamente por las marcas de alta moda en los últimos años como experiencia interactiva de compra *online*.

Superado este estadio, las inteligencias artificiales recrean espacios visuales y utilizan modelos virtuales, difícilmente distinguibles de los modelos reales, presentados en IA Fashion Week seguidos por numerosos seguidores de la moda en todo el mundo.

Nuestro objetivo en este trabajo es tratar de definir la modalidad semiótica de este nuevo fenómeno tecnocomunicativo, último desarrollo de la tecnología informática de naturaleza radicalmente disruptiva e innovadora, que frente al modo de representación propia de los medios analógicos y al modo de simulación característico de los medios digitales y del metaverso, será definido como modo de maquinación, con el doble sentido literal y etimológico que encierra este lexema: artimaña con intención de engaño y producción a partir de una máquina.

MODO DE REPRESENTACIÓN: LA MODA EN LOS MEDIOS ANALÓGICOS Y DIGITALES

Fenómeno cronotópico muy particular, las diferentes propuestas de la moda para convertirse en tendencia necesitan una máxima difusión espacial, en un mínimo lapsus temporal, por eso la moda siempre ha recurrido y utilizado los

diferentes soportes comunicativos para expandir sus propuestas y, en último término, para existir. De hecho, la moda como fenómeno contemporáneo nace a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, al mismo tiempo que nacen las primeras publicaciones periódicas y, con ellas, las primeras revistas de moda.

El ecosistema *fashion* es esencialmente semiótico y comunicacional porque se basa en un mecanismo mimético y, por ello, necesita de los medios para existir, pues solo se imita lo que se conoce. Tal como señalan Pérez y Pompeu (2020, p. 56), “la dimensión sígnica, semiótica y simbólica de la moda radica en sus procesos de consumo, difusión y significación”. Las diferentes propuestas vestimentarias se sirven de las diferentes tecnologías de la información que han ido evolucionando a lo largo de los tres últimos siglos —la imagen fija o en movimiento, revistas ilustradas y pantallas, en grandes salas, en el hogar o interconectadas— para difundirse y convertirse así en un fenómeno de moda y de consumo, fenómeno necesariamente global.

Por eso también, la moda se vincula desde siempre a las últimas tecnologías de la comunicación de cada momento histórico. De acuerdo con esa dinámica comunicativa consustancial a ella, he propuesto una nueva periodización histórica de la moda basada en las modalidades y soportes utilizados (Paz Gago, 2016): el grabado y la ilustración impresa, de carácter artístico, en el siglo XIX (Art-à-porter); los medios audiovisuales masivos como la fotografía, el cine y la televisión en el siglo XX (Prêt-à-porter), las tecnologías digitales ligadas a Internet y a las redes sociales en la transición del siglo XX al siglo XXI (Net-à-porter). De ahí que el más reciente desarrollo tecnológico de las inteligencias artificiales cognitivas y generativas se haya adaptado inmediatamente y se haya impuesto con toda naturalidad en el ecosistema *fashion* (IArt-à-porter).

Sean más elitistas o más democráticos, más sofisticados o más accesibles; utilicen el papel o el escenario, la pantalla de tela o de cristal; el grabado, la fotografía, la película de celuloide o el programa en emisión televisiva, los medios analógicos utilizados por la moda responden a la modalidad semiótica de la representación. Con una larga tradición teórica que se remonta a las concepciones miméticas de Aristóteles y encuentra su fundamentación contemporánea en la obra semiótica de Peirce, se trata del concepto que ha dado cuenta de las llamadas artes representativas durante los últimos veinticinco siglos.

Como es bien sabido, para el lógico norteamericano el signo es aquello que está en lugar de algo, aquello que representa a algo ausente, a saber, la referencia o representamen en su terminología. Aunque se trata de la categoría de la secundidad, también otro de los componentes del signo, el interpretante, constituiría una representación mediadora que representa que aquello a lo que se refiere es una representación del mismo objeto que ella misma representa

D

IArt-à-porter: la moda en la era de la inteligencia artificial

(Peirce, 1866), en una definición un tanto tautológica del interpretante como una metarrepresentación. Dos años más tarde, profundizando en su lista de categorías universales, una de las cuales es precisamente la representación, amplía Peirce el significado de este concepto central, aportando algunos ejemplos muy clarificadores:

El término representación debe entenderse aquí en un sentido muy amplio, que algunos ejemplos explicarán mejor que una definición. Según este significado, una palabra representa una cosa para la concepción que está en la mente del oyente, un retrato representa a la persona que es expresamente el objeto para la concepción de reconocimiento, una veleta representa la dirección del viento para la concepción que quien lo comprenda, un abogado representa a su cliente ante el juez y el jurado que él influencia. (Peirce, 1868, traducción propia)

Cuando yo veo un anuncio de una marca de moda en la revista *Vogue* o visualizo un desfile de Dolce & Gabbana en el canal Fashion TV o en una *story* del Instagram de la marca, estoy viendo las propuestas vestimentarias de la próxima temporada, se trata de prendas reales portadas por modelos reales, que podré adquirir en una boutique de mi ciudad o en un *store online* de la marca. Esos medios nos ofrecen una representación con referentes reales, pues esas prendas y esos accesorios existen en la realidad fáctica y puedo adquirirlos realmente.

Aunque la moda se adaptó a la perfección a redes sociales como Instagram o TikTok para su difusión, este soporte digital no significó un cambio semiótico sustancial en el estatuto de la moda, que sigue siendo referencial. Si bien sus géneros habituales como los *posts*, *stories* o *reels* influenciaron su discurso, *el profundo sentido social de la moda* este sigue siendo el mismo (Terracciano, 2017, 2020) y sigue respondiendo a la representación.

MODO DE SIMULACIÓN: EL METAVERSO, UN PRECEDENTE DE LA IART-À-PORTER

En efecto, no hay cambio de modalidad semiótica cuando yo accedo a la moda representada en los medios audiovisuales a través de los soportes digitales, especialmente en las redes sociales tan fashionistas como Instagram o TikTok. La duda se plantea cuando percibimos y experimentamos la moda a través de los últimos desarrollos tecnológicos de las inteligencias artificiales y de su precedente más inmediato, el metaverso. ¿Responden a la modalidad semiótica de la representación o dan lugar a un nuevo modo semiótico?

El metaverso configura espacios artificiales híbridos al haber logrado hacer confluir diferentes desarrollos y aplicaciones de la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y la realidad mixta (MR), conjuntados en la llamada realidad extendida (XR) (Patel & Gajjar, 2024). Al combinar y superponer la experiencia inmersiva en entornos espaciales virtuales propio de los videojuegos (VR) con entornos reales en los que se integran personajes y objetos virtuales (AR) con los que se puede interactuar (MR), se logran los efectos sensoriales de la llamada realidad extendida, que relaciona a todas las demás para plasmar ese universo alternativo que constituye el metaverso. En particular, la AR ha sido ya muy explotada por la práctica artística actual en tanto que supone lo que Avram (2016, pp. 56-69) llama la *convergencia real-virtual*, es decir, aporta sistemas de visualización e interacción que permiten la superposición perceptual de información virtual sobre la imagen de la realidad fáctica en tiempo real, de forma interactiva.

En estos entornos mixtos pueden interactuar seres artificiales, proyección de nuestras personalidades empíricas, nuestros avatares, para establecer relaciones sociales y comerciales, proporcionando experiencias muy gratificantes tanto de carácter lúdico y artístico como también de consumo *online* a sus receptores-usuarios. Es esa experiencia sensorial y comercial la que ha llevado a las marcas de alta costura a desarrollar sus boutiques inmersivas en el metaverso, tal es el caso de Gucci, una de las casas de moda que más ha invertido en esta antesala virtual de la IArt fashion.

Metaverso Gucci constituye todo un universo virtual desarrollado por la marca italiana mediante la tecnología de la Web 3.0¹, recreando sus muy particulares signos de identidad estética vestimentaria. Enunciados por el que fuera su director creativo hasta 2022, Alessandro Michele, sustituido por Sabato de Sarno desde 2023, los clasmemas que se repiten en las pasarelas reales y en las virtuales dialogan incansablemente con el discurso artístico digital, subyugan por su barroquismo floral y su estilismo de lujo decadente, complementado por la extravagancia de inéditos accesorios que seducen a una clientela fiel y complacida. A esta isotopía de la identidad estética de la marca se superpone la estética propiamente tecnológica de los videojuegos y la textura visual propia del metaverso, que se conjugan en estas nuevas propuestas con una muy lograda eficacia comunicacional y comercial.

Esta auténtica galaxia virtual incluye Gucci Cosmos, una galería en la que se muestra la historia de la firma a lo largo de un siglo mediante nueve instalaciones; Gucci Art Space, exposición de artistas digitales de vanguardia como Amy Goodchild, Sahsa Stiles o Harvey Rayner que muestran originales creaciones de arte digital por las que se puede navegar, bajo la rúbrica Paralel Universes;

¹ <https://www.gucci.com/es/es/st/capsule/vault-metaverse>

Supergucci ofrece una serie de NFT ultralimitadas creadas por los artistas Janky y Guggimon; Gucci Vault, la *concept store* virtual de la casa italiana; Good Game, videojuegos que transforman en una experiencia lúdica las citadas claves estéticas de la marca. Para garantizar el éxito de la inmersión interactiva, Gucci se ha asociado con Zepeto, aplicación que permite personalizar los avatares de cada usuario los cuales no solo se mueven libremente por estos mundos virtuales imaginarios, sino que pueden convertirse ellos mismos en obras de arte únicas con un valor en el mercado financiero, es decir, se convierten en NFT.

Como la moda es un arte pero no hemos de olvidar que es también una industria, se trata de una estrategia esencialmente comercial, cuyos objetivos van desde vender moda para nuestros avatares hasta ofrecernos esas inversiones financieras en NFT, desde recrear tiendas digitales con sus probadores virtuales *ad hoc*, que nos permiten escoger y probarnos la prenda más adecuada sin salir de casa, hasta abaratar costes en modelos, localizaciones y pasarelas.

Gucci Garden ofrecía una experiencia inmersiva multimedia a través del universo estético de la marca del Grupo Kering, alojada temporalmente en la plataforma del metaverso-game preferida por las marcas de moda, Roblox². Es en este caso en el que los usuarios-avatares se transforman en los maniqués de una exposición al mismo tiempo que acceden a esa misma exposición virtual interactiva que recrea las muy particulares campañas publicitarias de Gucci, metamorfoseándose ellos mismos en obras de arte digitales o NFT, valores únicos en los que pueden invertir.

Pero Gucci ha ido más allá en esta experiencia y ya ha creado Gucci Town, un espacio virtual en la misma plataforma, Roblox, pero permanente y abierto. Configurado como un pueblo con su plaza central y sus espacios adyacentes, ofrece una experiencia inmersiva lúdica y comercial llena de sorpresas, actuaciones y actividades para nosotros y para nuestros avatares, una nueva ritualidad de consumo en el ciberespacio del metaverso.

Frente al concepto semiótico de representación simbólica y referencial de algo real o imaginario, el metaverso podría inaugurar una nueva modalidad semiótica, la simulación. Se trata de un nuevo modo de enunciación y recepción basada en procesos electrónicos que crean entornos espaciales híbridos mediante imágenes de síntesis en los que podemos integrarnos y en los que podemos interactuar. Fue Poster (1990) quien predijo, hace más de tres décadas, la crisis del modo de la representación provocado por la aparición del modo de la información ligado a las tecnologías audiovisuales y digitales, responsables de un cambio radical de paradigma comunicativo.

El concepto de simulación procede de las ciencias de la computación para designar procesos numéricos y teóricos de representación de modelos existentes —o no— en el

²<https://www.gucci.com/es/es/st/stories/article/gucci-gaming-roblox>

mundo real. Tal simulación de modelos conceptuales, por tanto abstractos, requiere una representación estilizada del sistema real en el modelo de simulación (Robinson, 2011, 2014) para ser utilizada en la recreación tridimensional hiperrealista de determinados artefactos y procesos (simuladores de vuelo, por ejemplo).

Este nuevo paradigma tecnológico en la representación y presentación de la moda, tanto en su faceta artística como comercial, puede significar un cambio en el estatuto semiótico del sistema de la moda en el que la representación referencial es sustituida por la simulación de las prendas reales, de las modelos y de las tiendas en las que se venden. Ya no estamos ante la realidad empírica, sino ante la realidad virtual en sus diferentes versiones tecnológicas que permiten los efectos inmersivos en virtud de los cuales el receptor-cliente también pierde su corporalidad real para transformarse en avatar de sí mismo.

El intercambio comunicativo mediatizado por el complejo tecnológico virtual sustituye la representación simbólica y referencial por la simulación obtenida mediante procesos y dispositivos de realidad aumentada y expandida inmersiva, autorreferencial y sintética (Paz Gago, 2020). La representación es aquí un mero efecto de sentido, percibido por los receptores tanto visual como sensorialmente, un simulacro semiótico que niega la referencia y el mismo sentido, puro representamen despojado de su objeto y de su interpretante.

MODO DE MAQUINACIÓN: AIFASHION

Pero el metaverso y su modalidad semiótica, la simulación, no era más que un espejismo tecnológico de muy corta vigencia. La ola de un conjunto de tecnologías que venía cociéndose a fuego lento desde mediados del siglo XX, la inteligencia artificial, nos ha despertado de un sueño infantil, con apariencia de videojuego, para revelarnos la más disruptiva y fascinante revolución que muy pocos habían imaginado.

Las herramientas de la IA cognitivo-neuronal y generativa se han aplicado al sistema de la moda desde el principio, con una contundencia y rapidez realmente asombrosas. Hoy ya podemos usarlas sin dificultad para la concepción, creación y representación visual de diseños de figurines o patrones mediante *chatbots* o aplicaciones como DALL·E o Midjourney.

Aunque fue la española Stradivarius la primera en crear una colección y una campaña publicitaria recreada por la inteligencia artificial, la marca holandesa G-Star Raw creaba, en el año 2023, la primera prenda enteramente diseñada con el *software* de Midjourney, confeccionándola posteriormente en sus talleres reales. Se trata de una prenda en tela denim que recrea el motivo de un guerrero futurista, la AI Denim Cap.

Pueden generarse todo tipo de fotos y videos mediante *software*, asistentes, *chatbots* y todo tipo de aplicaciones de inteligencia artificial de última generación (VideoChatGPT 4.0, Filmora, Artlist...), que transforman texto oral o escrito en video o a la inversa, crean las imágenes y las editan, con una eficacia y perfección que merecen el calificativo de *mágicas*, usado por algunas de estas plataformas como reclamo publicitario.

De este modo, pueden lanzarse completas campañas de marketing y publicidad sin ningún esfuerzo creativo y técnico humano, pues la máquina nos da todo resuelto y realizado, adjudicándose también capacidades creativas, aquellas que hasta el momento pensábamos que trazaban la frontera infranqueable entre lo humano y lo no humano, la máquina. Neural Fashion IA, por ejemplo, es una plataforma de creación de videos (*shootings*) para campañas de moda que ofrece sus eficientes servicios a las marcas y a los diferentes agentes del sector fashion para generar sus contenidos audiovisuales tanto en sus procesos de creación como en sus estrategias publicitarias y de marketing.

En el terreno industrial, desde los procesos de confección y fabricación a la logística tanto de la distribución como de la gestión de tiendas físicas y *online*, implementadas con sistemas de pago automático o con probadores virtuales que buscan proporcionar una experiencia de extrema comodidad y satisfacción a los clientes, se realizan y controlan con herramientas y aplicaciones AR y de IA. En concreto, cada vez son más sofisticados estos probadores virtuales que permiten comprobar cómo nos sienta una prenda sin tener que probarla físicamente mediante pantallas-espejo grandes en tiendas físicas o en las más reducidas pantallas de los teléfonos inteligentes.

Pero el sector de la moda donde la irrupción de la IA ha sido más sorprendente es en la contratación de los y las maniqués de AI, con agencias de modelos disponibles bajo demanda, y en los mismos desfiles, con una proliferación de pasarelas y AI Fashion Week que han ido migrando naturalmente del metaverso a los entornos creados con inteligencia artificial generativa, cada vez más abarcadora y cada vez más asombrosamente creativa.

En la que es hoy la red social donde reinan las *influencers* de la moda, los omnipresente *fashiongrammers*, correos de transmisión de las principales tendencias y marcas de la galaxia fashion, Instagram, ya hay numerosos modelos de IA, que los usuarios parecen tomar por seres reales de carne y hueso. Cada vez en mayor medida, seres artificiales y seres reales son más difíciles de distinguir, con lo que esto comporta de riesgos y problemas.

Lo curioso es que estos *bots* fashionistas tienen un increíble tráfico de reacciones y comentarios: Sofia Artif (@sofia.artif), por ejemplo, ha llegado en un año a los casi doscientos mil seguidores. En sus *posts* puede aparecer en la

portada de *Vogue* o sobre una pasarela, presentando las nuevas tendencias de primavera-verano en Cannes o Santorini, acumulando miles de *likes* en cada uno de ellos y muchos comentarios con corazones rojos y llamas de fuego, expresando amor y pasión por ella y por los modelos que luce, cuando no es más que la creación de un programa de inteligencia artificial generativa, tal como se dice claramente en su perfil.

Con una estética fisonómica muy semejante y parecida difusión en la red, Feli (@feli.airt) se presenta como creador digital en el ámbito de la fotografía y la AI. Lo más interesante es la continua información que da sobre sus interacciones con los más importantes *influencers* reales del panorama internacional y con prensa de moda en papel, como si quisiese convencernos de su contacto con el mundo y la moda real. Así, insiste en sus *reels* que Kim Kardashian, una de las *celebrities* más influyentes del momento, ha dado un *like* en uno de sus *posts* o destaca la inserción de sus fotos en las revistas del papel *couché* como *Vogue Korea* o *Harper's Bazaar Korea*, junto a —se preocupa de citar— la mismísima Kendall Jenner.

Caso parecido es el de Seraphinne Vallora (@seraphinnevallora), cuyos *posts* y *reels* más recientes pueden llegar a los ochenta mil *likes* cuando, por ejemplo, presenta una colección vintage de los años 1990 de las marcas Tom Ford o Versace. Pero en este caso queda claro que se trata del perfil de una agencia de marketing que ofrece sus servicios a las empresas para crear campañas publicitarias impulsadas por la inteligencia artificial. Seraphinne Vallora no es más que un atractivo reclamo para cualquier marca de moda, a la que se le promete la posibilidad de obtener imágenes como ella —aunque mucho más fotorrealistas, aseguran— para mostrar sus productos, eso sí, con muy poca empatía hacia las modelos reales, pues se incita a reemplazarlas: *No más modelos, contrata un equipo de marketing con inteligencia artificial en su lugar*.

Además de mensajes tan poco halagüeños para las maniqués humanas, se ofrece economía y posibilidades infinitas para crear una campaña de ensueño sin el estrés que produce organizar una sesión fotográfica real, en cualquier ubicación y al estilo —señalan, con cierta ingenuidad— de las campañas de *Vogue*. Pero los servicios prometidos por esta agencia llegan más allá, mucho más allá, pues ofrecen desde modelos de diferentes razas a ayuda para crear la propia línea de ropa y en cualquier estilo, como una sesión fotográfica de una modelo real en la vida real (*Like a shooting of an model in real life*).

Con esa prepotencia que les asemeja al mismo Dios, los nuevos magos de la inteligencia artificial sostienen que son capaces de todo: “¡El cielo es el límite! Podemos hacerlo todo por ti” (*The sky is the limit! We can do it all for you*). Al menos, pueden intentarlo todo, como ya se hace en las numerosas pasarelas y

Fashion Week con modelos virtuales y artificiales que inundan la web, pero sin un resultado demasiado realista por el momento. Todavía está lejos —lo que en el terreno de la inteligencia artificial pueden ser unos cientos de metros— el efecto de realidad que lleve a confundir a las modelos reales de carne y hueso con las modelos de pasarela generadas por la inteligencia artificial, pero ese momento llegará más temprano que tarde, tal como ocurre ya con los modelos-bot de Instagram.

Si todos los procesos que conforman el sistema de la moda en la era del IArt-à-porter son generados por las superinteligencias artificiales, estamos ante un nuevo paradigma, pero un paradigma creativo, comercial y hasta existencial absolutamente novedoso, consecuencia de una revolución tecnológica disruptiva como nunca hasta hoy había conocido la humanidad.

Lo absolutamente novedoso, lo que significa una revolución radicalmente disruptiva también desde el punto de vista semiótico, en las inteligencias artificiales multimodales generativas es que el sujeto enunciador no es humano, sino que es una máquina. También semióticamente, en la moda, en las artes y en todos los ámbitos de la vida, la IA supera lo que hemos llamado el modo de simulación e inaugura lo que denominaremos modo de maquinación, en el doble sentido de este término: engaño artificioso, artimaña malintencionada y el etimológico de producido por una máquina.

Los modelos cognitivos, que imitan con toda exactitud las redes neuronales del cerebro humano en una supercomputadora, hacen realidad esa utopía de crear inteligencias artificiales que pueden acumular todo el conocimiento humano hasta ahora conocido, mediante el *big data*, seleccionándolo y controlándolo a través de los algoritmos. Ningún humano podría acumular tanto conocimiento ni relacionarlo, clonarlo, combinarlo, utilizarlo, acapararlo... lo cual tiene sus ventajas pero también sus riesgos e inconvenientes. Por eso precisamente, la maquinación incluye también los sentidos denotativos y connotativos que encierra ese lexema, a saber: confabulación, complot, conspiración, intriga.

Como toda revolución tecnológica, y una tan radical como esta, presenta sus peligros y sus desafíos. No solo los más apocalípticos anuncian que el desarrollo de estas innovadoras supercapacidades intelectuales generativas puede llevar a la extinción de la propia especie humana. Uno de sus fundadores, Geoffrey Hinton, creador de las primeras redes neuronales artificiales, incide en los riesgos implícitos en su propia creación. Fichado por Google Bard, el *bot* de inteligencia artificial multimodal generativa creado por Google Labs (hoy conocido como Gemini), que ya ha abandonado, y flamante Premio Nóbel de Física 2024, Hinton ha declarado, a la vista de la vertiginosa evolución de los

chatbots del tipo ChatGPT: “estamos creando un monstruo que constituye una amenaza inminente para la humanidad” (Metz, 2023, traducción propia).

El artista visual Daniel Canogar (2024, p. 50) advertía “que la implantación de una nueva tecnología es a veces radicalmente amenazante”, refiriéndose al caso extremo de la alianza entre la inteligencia artificial y la industria militar, la cual sí puede llevar a la especie humana a una extinción segura. No es el caso, desde luego, de la alianza entre la inteligencia artificial y la moda que puede ofrecer nuevas experiencias, oportunidades e innovadores desarrollos creativos. Sin ser ni la panacea ni un sustituto, en ningún caso, de la moda real, desde las creaciones vestimentarias únicas de la Haute Couture a la producción seriada del *pret-à-porter*, portada por modelos reales, la era del *IArt-à-porter* no ha hecho más que comenzar.

Autoridades políticas y judiciales, artistas, pensadores y científicos advierten sobre la necesidad de controlar y regular la inteligencia artificial, cuya capacidad de aprendizaje y de clonación provocan verdadero vértigo. Hasta hace muy poco nos preguntábamos si la inteligencia artificial llegaría a superar a la inteligencia natural humana o si podría llegar a ser creativa. Dada la rapidez de desarrollo de estas tecnologías, hoy me atrevo a dar una respuesta afirmativa a esas preguntas. ■

REFERENCIAS

- Avram, H. (2016). *The visual regime of augmented reality art: Space, body, technology, and the real-virtual convergence*. McGill University.
- Canogar, D. (2024). La automatización del conocimiento: Inteligencia artificial, creatividad y resistencia. In V. R. Lozano, D. Innerarity, D. Canogar, A. Patiño, J. & G. Vicén, *Ojo al dato: Inteligencia artificial y artes visuales* (pp. 43-55). Vegap.
- Innerarity, D. (2024). El sueño de la máquina creativa. In V. R. Lozano, D. Innerarity, D. Canogar, A. Patiño, J. & G. Vicén, *Ojo al dato: Inteligencia artificial y artes visuales* (pp. 33-42). Vegap.
- Metz, C. (2023, 1 de mayo). ‘The Godfather of A.I.’ leaves Google and warns of danger ahead. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2023/05/01/technology/ai-google-chatbot-engineer-quits-hinton.html>
- Patel, P., & Gajjar, S. (2024). From augmented to extended: a study of AR, VR, MR and XR – The realities. *International Journal of Progressive Research in Engineering Management and Science*, 4(1), 607-614. https://www.ijprems.com/uploadedfiles/paper//issue_1_january_2024/32614/final/fin_ijprems1706967071.pdf

- Paz Gago, J. M. (2016). *Moda & Sedução*. Estação das Letras e Cores.
- Paz Gago, J. M. (2020). Simulacros. Nuevos modos de Representación en el espectáculo postcontemporáneo. *Tropelías*, (7), 641-652. https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.202074775
- Peirce, C. S. (1866). On a Method of Searching for the Categories. Ms 133, noviembre-diciembre. In *Search for a Method*, (1893, Ms. 1583).
- Peirce, C. S. (1868). On a new list of categories. *Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences*, (7), 287-298. <https://www.peirce.org/writings/p32.html>
- Pérez, C., & Pompeu, B. (2020). Moda mimética, desviante e criativa: em busca da secundidade perdida. *deSignis*, (32), 49-61. <https://doi.org/10.35659/designis.i32p49-61>
- Poster, M. (1990). *The mode of information: Poststructuralism and social context*. University of Chicago Press.
- Robinson, S. (2011). Conceptual modeling for simulation. In J. J. Cochran (Ed.), *Encyclopedia of Operations Research and Management Science*. Wiley.
- Robinson, S. (2014). *Simulation: The practice of model development and use*. Palgrave.
- Terracciano, B. (2017). *Social moda: Nel segno di influenze, pratiche, discorsi*. Farnco Angeli.
- Terracciano, B. (2020). Moda en Instagram: historias y discursos. *deSignis*, (32), 91-101. <http://dx.doi.org/10.35659/designis.i32p91-101>

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y fue aprobado el 23 de octubre de 2024.

Life practices in the future, semiotic prospecting: how does the past reinscribe itself in the world of today and tomorrow?

Práticas de vida no futuro, prospecção semiótica: como o passado se reinscreve no hoje e no amanhã?

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ^a

Pontifical Catholic University of São Paulo, Postgraduate Program in Communication and Semiotics, Center for Sociosemiotic Research. São Paulo – SP, Brazil

ABSTRACT

This article aims to show the semiotic discipline as constructed by Algirdas Julien Greimas, focusing on the developments in regimes of interaction and meaning as correlations between principles of narrativity developed by Eric Landowski. Moreover, it explores how this complexification of the interactional model provides a theoretical and methodological framework for elaborating prospects for objects of study through description, analysis, and interpretation. Based on this foundation of the general theory of meaning, the article seeks out ways of life established at the beginning of the 20th century from the perspective of the Futurism artistic movement and it underscores the radical departure from optimism in a world dominated by technological innovation today, which has resulted in a bleak and dysphoric view of contemporary social life, projecting itself into a future marked by uncertainty in life narratives.

Keywords: Semiotics; Regimes of interaction and meaning; Futurism; Technological disenchantment; Life practices.

^a Full Professor at the Faculty of Philosophy, Communication, Letters and Arts at the Pontifical Catholic University of São Paulo (Fafica/PUC-SP). Directs research and teaches courses in the Postgraduate Program in Communication and Semiotics, in the theoretical axis of Discursive Semiotics and in the Literature Degree: Portuguese Language and English and Portuguese Translation. Co-director of the Center for Sociosemiotic Research (CPS). Director of the journal *Acta Semiotica*. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6528-8143>. Email: anaclaudiamei@hotmail.com

RESUMO

O artigo visa mostrar a disciplina semiótica na construção que lhe deu Algirdas Julien Greimas com os desdobramentos dos regimes de interação e sentido como correlações entre princípios de narratividades desenvolvidos por Eric Landowski e como essa complexificação do modelo interacional oferece arcabouço teórico e metodológico para elaborar prospecções dos objetos de estudo com descrição, análise e interpretação. Com esse aporte da teoria geral do sentido, o artigo prospecta as práticas de vida instaladas do início do século XX a partir do ponto de vista do movimento

DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i3p97-113>

V.18 - Nº 3 set/dez. 2024 São Paulo - Brasil ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA p. 97-113

MATRIZES

97

D

Life practices in the future, semiotic prospecting

artístico do Futurismo e mostra a radical distância do otimismo no mundo regido pela inovação tecnológica que domina o hoje resultando em uma visão desencantada e disfórica da vida social na atualidade que se projeta em um futuro de incertezas nas narrativas de vida.

Palavras-chave: Semiótica; Regimes de interação e sentido; Futurismo, Desencantamento tecnológico, Práticas de vida.

RECOGNIZING THAT THE world is always in constant change reveals that the value that humanity has worked hardest to build — innovation— appears as a continuum that is driven by types of discontinuum. Promoting ruptures in the continuum, the discontinuum is driven by change. Perhaps this is why this sector never stops receiving huge investments to keep it moving forward.

When I titled my plenary speech “Semiotic prospection”, the first question that came up on the thematic stage was how the semiotic discipline can build prospection and how it does so. Prospecting is the first stage of an analysis, which depends on observing the facts, recording and describing them. The semiotic theory of Algirdas Julien Greimas and his group of collaborators, at the end of the 1960s, was born out of prospection in the linguistic field of semantics. It was by investing in this field and taking the structuring of Russian marvelous tales as a manifestation of culture, already systematized by Wladimir Propp, that the Lithuanian master gave visibility to narrativity as a universal in that narrativity is present in manifestations of all fields. It can thus be said that it was around the hypothesis of narrative as a universal form of organization that semiotic theory as a theory of social interaction was built. The iteration of the three tests: “qualifying, decisive, and glorifying” formed the basis of the canonical narrative scheme. The regency of the principle of “intentionality” is what enabled the development of structural, narrative, or discursive semiotics and how it has been qualified to distinguish this disciplinary branch from others. As the systematization of Greimas and Courtés (1979) in the Dictionary of Semiotics I attests:

Discursive activity lies in a discursive know-how, which presupposes a narrative competence if we want to be able to grasp and construct meaning from the speeches that occur, a competence that can be considered as a kind of syntagmatic intelligence. The problem of discursive competence and performance depends on narrative competence, also known as semiotic competence, which are skills described in speeches with a regard to the semiotics of action. (Entry Competence, p. 75)

And concluding “In the semiotic project, narrativity is the organizing principle of every speech. Narrative structures can be defined as constitutive of the deep level” (Entry Narrativity, p. 330).

Working on these bases, Eric Landowski, from 1994 onwards, went on to retrace the scope of narrativity beyond the principle of intentionality that had been developed by Greimas and his group of researchers in various fields of knowledge, which allowed for the generalization of the “manipulation” procedure. Within a decade, in 2004, Landowski proposed a new procedure, that of “adjustment”, as opposed to manipulation (Landowski, 2004). In addition, in 2005, he published *Risky Interactions*, with the other principles focused on the types of interaction established between subjects, whatever they may be: men, animals, things, or objects, in different types of interactions (Landowski, 2014a). Different actors and their actions are established in terms of regimes. Regimes of interaction that guide the regimes of meaning and take into account the variables of risk that the subjects take with the types of their actions in the social sphere.

Understanding the regimes of interaction and meaning as correlations between the principles of narratives that make up a system allows for a significant advance in the scope of observation, description, and analysis of the processes, in other words, the uses of the system. This is what has made it possible to account for discursive complexity and even to foresee passages between the different narratives, as well as the fact that within each regime (Figure 1) there are passages of ellipsis itself.

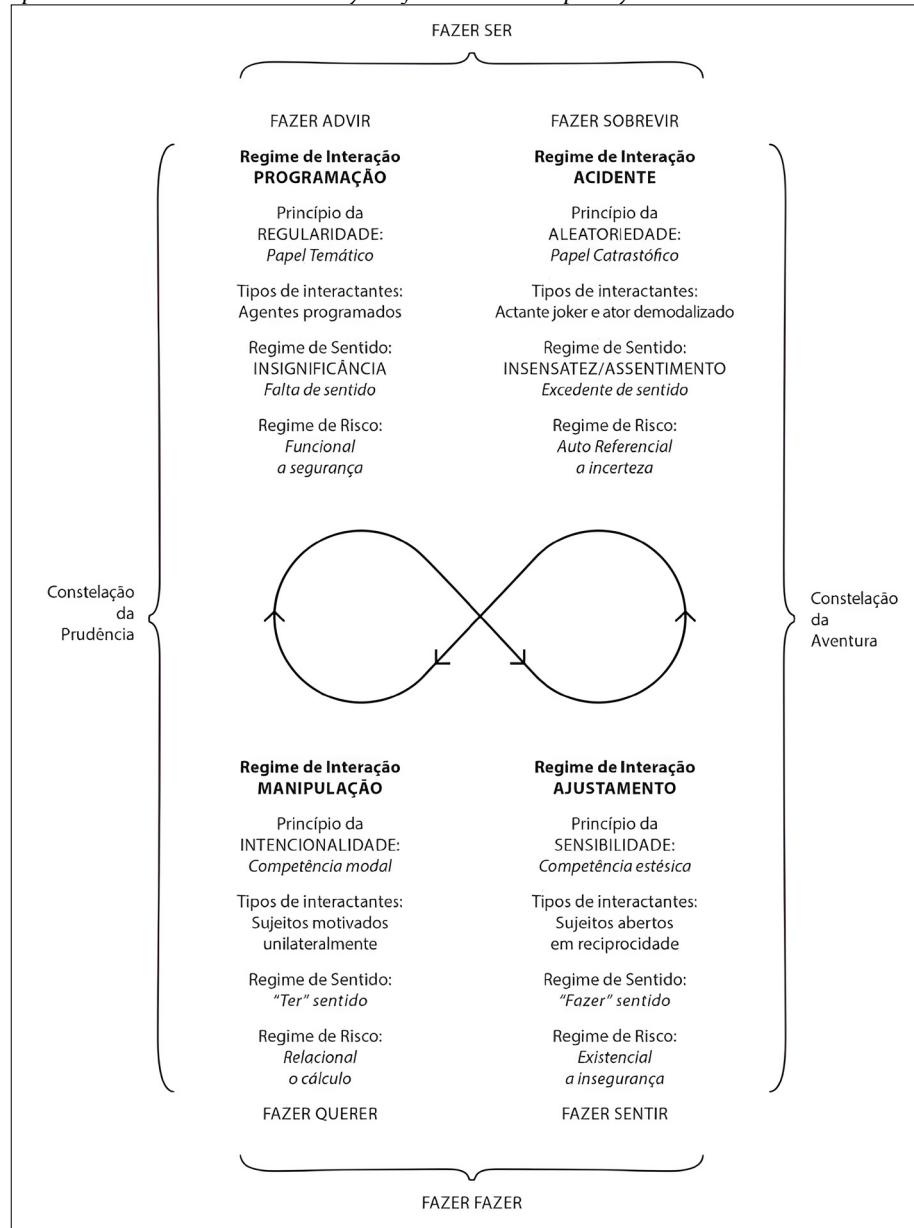
Through a typology of actions that make up narrativities, it is equally important to see how these are constructed through the types of syncretic articulation of languages that make up the plane of expression in order to materialize the concept of content; and thus address how the figurative translation into languages is processed through rhythmic and aesthetic plasticity.

Semiotic theory, with its method —the generative path of meaning on the axiological, narrative and discursive levels—, makes it possible to account for the interaction and meaning regimes in this type of intertwining, in which the statement and the enunciation configure whole strands of meaning.

By providing an overview of the scope of semiotic theory, the aim is to present the passages between the different syntaxes in their logics, governing both the constellation of prudence and adventure, which make it possible to characterize the presence of the subject, groups, and society in the world. With this methodological approach, semiotics contributes to the analytical-interpretative study of the apprehension and production of the world in which we live.

Figure 1

Diagrammatic synthesis of the regimes of interaction and meaning with the correlations between the types of narrativity with the passages in the semiotic ellipse that Eric Landowski operationalizes to handle the analysis of discursive complexity

Note. From the elaboration in Landowski (2024).

It is with these theoretical-methodological bases that semiotic theory has started to explore the social in different manifestations always bearing in mind that to do semiotics is to assume a point of view, a positioning that defines the angle of the perspective. Positioning to describe the object of study then bears the marks of this position in the interaction, and this is the most laborious part of the task, which is the encounter in the speech of how the object shows itself to the observer in all its structuring. This encounter results from an adjustment with the object under study that favors the construction of the analysis categories. This is why semioticians repeat that there is no application of semiotic theory, but that it is a theoretical framework that aims to illuminate the manifestation being studied and not a conceptual grid that imprisons and categorizes it.

Following on from this presentation, I'll move on to the semiotic study of life practices. Life practices mean the manifestations of practices that are assumed in society. They are acts and actions that are repeated and in this repetition, they gain meaning. The concept of isotopic reiteration is what allows an act, an action to become a life practice. This can become a "rule" when reiterated by the principle of regularity; a "habit" when the acts are carried out with intentionality; or when this practice becomes a means of discovering oneself, a group, a community, a neighborhood, a commercial point, a city, in short, when the encounter between equals enables the freedom to create in reciprocal co-participation.

In the *Dictionary of Semiotics I*, Greimas and Courtés (1979, p. 380) define "semiotic practice": "... as meaningful sequences of organized somatic behaviors, whose realizations range from simple social stereotypes to algorithmic form programming (which eventually allows the use of an automaton)".

And at the end of the "practical" part, the authors specify that "the study of semiotic practices is probably only the beginnings of a semiotics of action" (p. 380).

Taken as a prolegomenon of the life practices concept, practice is understood to be an everyday act that characterizes actions that are repeated, but not in a redundant way, that makes them meaningless. On the contrary, these can be the practices of an individual, a social group, or, on a larger scale, the city's population. The repetition of an action, of a sequence of actions, occurs on the syntagmatic axis at temporal intervals and manifests a mode of presence that is defined by the actional constancy of everyday life. The recurring traits show what remains in the transformational dynamic and these promote the identification of the practice. As a relational network of traits, the practice is decomposable and can be reconstructed when analyzing a place in the city, the practices of real estate residents, for example. The set of statements that structure a practice is the result of a unique enunciation strategy adopted by the enunciator. In the context of a city, the utterances are made by a collective

enunciator. These are various instances of the performative realization of subjective activities, which show how interactions are established that lead to analyzing a given practice as a series of linked narrative programs between subjects, between subjects and objects of value. This syntax is more complicated as the practice becomes more and more entangled in its structure with narrative programs of use that presuppose the basic programs of the subjects in action. In this sense, from the analysis of the syntactic and semantic components of a city's life practices, the axiological and narrative levels can be deduced from the speeches that indicate in the different interactions of the subjects how the different actions reiterated as life practices make a city be, at the same time as these types of interactions are constitutive of the making being of its inhabitants. This semiotic method of the generative path of meaning has a two-way traffic, going back and forth, from the surface of the speech to the depths of the axiology with the values in question.

FROM THE SEMIOTIC SCOPE TO THE PROSPECT OF THE PRESENT, FUTURISM AND THE PROMISE OF A NEW WORLD

One of the most striking art movements that shows a changing world is undoubtedly Futurism, which was very proactive about the changes from the 19th to the 20th century. It was by reflecting on some Futurist works that we focused on the prospect of our changing world in the second decade of the 21st century.

On February 20, 1909, the Italian poet Filippo Marinetti published the *Futurist Manifesto* in the French newspaper *Le Figaro*. The print media was chosen to announce to the world the 11 items of the project for the realization of art based on a radical break with the past and an association of man with the machines of the new century marked by dynamism. The European avant-garde's break with tradition was driven by a quest to create a future centered on the inventions of the Second Industrial Revolution, which was based on technology that transformed modes of production and made the city the way of life in the modern era.

1. We want to sing about the love of danger, the habit of energy and fearlessness.
3. Literature has so far exalted thoughtful immobility, ecstasy and sleep. We want to exalt aggressive movement, feverish insomnia, the running step, the somersault, the slap and the punch.
4. We say that the magnificence of the world has been enriched by a new beauty: the beauty of speed. A racing car with its vault adorned with thick snake-like tubes

of explosive breath... a roaring car that runs on machine gun fire is more beautiful than the *Victory of Samothrace*. (Marinetti, 1909)

These postulations placed unparalleled optimism in the future and called on artists to throw themselves into the freedom of creation that resulted in marked renovations of forms with the use of free verse and a change of syntactic order in poetry and in painting the exaltation of movement, action and energy. The break with the art of the past was driven by the creation of the new. But wouldn't the new be a trap for itself, since in every manifestation that are elaborated, a reconfiguration of what already exists is created, but from another point of view, under angles that are experienced from other positions that are tested?

By choosing propaganda as its main means of communication, Futurism was committed at various times to the Fascist movement in Italy, which saw war as the way to sanitize the world. Futurism in art therefore declined after the Second World War. Even with all these caveats, what interests us is how this artistic production enables us to understand the vision of world transformation that was spread at the time.

Later in the *Futurist Manifesto*, Marinetti (1909), in items 8 and 11, proclaims:

8. We are at the extreme peak of the centuries! Why should we look back if we want to break down the mysterious doors of the Impossible? Time and Space died yesterday. We are already living in the absolute because we have already created eternal, omnipresent speed.

11. We will sing of the great crowds driven by work, pleasure or uprising; we will sing of the multicolored and polyphonic tides of revolutions in modern capitals; we will sing of the vibrant nocturnal fervor of arsenals and shipyards set ablaze by violent electric moons; of choked stations, devoured by smoking snakes; of workshops hanging from the clouds by the contorted threads of their smoke; the bridges, like giant gymnasts riding the rivers, sparking in the sun with a flash of knives; the adventurous pyroscopes sniffing the horizon, the broad-breasted locomotives, pawing over the rails, like huge steel horses entangled with cars; and the low-flying airplanes, whose propeller flutters in the wind, like a flag, and seems to applaud like an enthusiastic crowd.

Here are some of the works that embodied the proclamations of the Futurist manifesto in the way they were created on canvas. In his search for creative freedom, Boccioni exalted technology and energy, showing them in figurative images of the world's constant mutation. The artist did not paint a moment, but

D

Life practices in the future, semiotic prospecting

the action itself, which we can follow in *The Awakening of the City* (*La città che sale*), from 1910 (Figure 2).

Figure 2

The awakening of the city (*La città che sale*), 1910, Umberto Boccioni.

Oil on canvas, 199,3x301cm

Note. Museum of Modern Art (MoMA), Nova York.

The Awakening of the City is considered one of the most significant works of Futurism. Created between 1910 and 1911, this monumental painting depicts the frenetic dynamics of an expanding city in the throes of industrial progress. We can see that the automobile, although it already existed, did not yet dominate everyday life in cities and the canvas shows urban development from a blazing horse invested with a colossal force that moves the building materials of the new city. The diagonal gives movement to the scene, but by placing it upward, it takes us out of the upper limits of the painting. The contours of the horse are blurred in a formal creation of its capture from the moment its force of action and the acceleration of its movement are caught.

At the top, the background is high buildings and other equines are at work frantically performing their actions. The equine has a reddish color and, at the neck, a blue spot indicates the harness in a very diffuse way that ambiguously associates it with wings that give the animal supernatural powers. The winged

horse of Greek mythology, Pegasus, acts metaphorically to make the city under construction build itself up and have its awakening.

In the next work, the city awakens as an intense construction site that builds and prepares the city to be inhabited more and more. Boccioni's *the street enters the house* (1911) brings us face-to-face with a new panoramic view of modernity (Figure 3).

Figure 3

The street enters the house (La strada entra nella casa), 1911, Umberto Boccioni. Oil on canvas, 100×100,6cm

Note. Sprengel Museum, Hanôver.

On the balcony with the curved floral arabesques characteristic of *art nouveau*, a woman is leaning over the iron balcony, resting her arms on it and tilting her torso, taken with curiosity and interest by the hustle and bustle of

D

Life practices in the future, semiotic prospecting

the buildings in the street and, more specifically, her head is turned to the left and looking intently at something that is happening below. We see part of her left cheek and a head covered in blue hair. In great movement over blues and greens, the chromaticism of thick white brushstrokes pinks in various directions and a yellow line, from the left side, horizontally crosses the woman's torso and continues further to the right. The movement of the brushstrokes upwards and downwards dresses her torso, indicating an intense dynamism that makes her enter the many construction buildings in the process through her eyes and her lean body. This is the general view of the construction site in front of her, which contemplates the woman at the counter. It highlights the effervescence of the surroundings and the work of many laborers carrying out this transformation which, when completed, will completely change the horizon that can be seen from the balcony. On the right-hand side, the succession of floors already indicates the type of transformation that is taking place.

Figure 4

States of Mind I: The Farewells, 1911, Umberto Boccioni. Oil on canvas, 70,5x96,2cm.

Note. Museum of Modern Art (MoMA), Nova York.

Farewells is the first in the series of three works that make up *States of Soul* (Figure 4), followed by *Those who leave* and *Those who stay*. The train

is the presence of modernization and machinery. Through a reiteration of geometric shapes in a range of shades of green, the figurative nature of vegetation standardizes society. At the train station, the prevailing mood is the pain of separation between those who love each other and need to be apart.

On the screen, the undulations mark out areas in red tones in the middle of a green landscape with so much movement that two spirals cut through it and draw the letter “V” above which the locomotive advances head-on, carrying the number 6943, which identifies the train that smokes where it passes. Mother and son exchange a farewell hug at the bottom left, a gesture that is repeated several times, as if the hug echoes in the memories of those embracing. At the top left, an electricity tower rises, carrying in its wiring the lighting that has changed human life.

The speed of the automobile is emphasized by a formal construction method based on a sequence of several juxtaposed photographs and geometric shapes that create deformation but convey the feeling of speed (Figure 5).

Figure 5

Automobile speed, light and noise (Velocità d'automobile), 1913, Giacomo Balla.
Oil on canvas, 109x84cm

Note. Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto.

Figure 6*Cannon in action (Cannoni in azione), 1915, Gino Severini.**Oil on screen, 115,8x88,5cm*

Note. Museum Ludwig, Köln.

The representation of war, with the main presence of the cannon and all the technology of this weapon that has changed the way we fight, has soldiers and a range of verbal phrases written in French that deal with the very action of destroying the cannon in its attacks on the earth. These include: “the cannon sinks obstinately into the earth”, “the earth rises in waves towards the cannon”, “gradual curve towards the earth”, “precision”, and olfactorily observing “the emanation of stinking gas”, “acid stench that smells bad”, “unpleasant penetration”. Also exploiting the onomatopoeic sound of the booms in “BBOUMM” and its “noise-light”, as well as the commands “Come on guys, FIRE!”, or “ADVANCE – ADVANCE – ADVANCE”, with the admiring adjectives “arithmetic perfection”, “geometric rhythm”, “power”, “lightness”, “strength”, “conquest” and at the center of the action: “France” (Figure 6).

The tank is thus in praise of 20th-century technology. With an optimistic vision, the futurists share values that together carry the syntax of an enunciation of change. An entanglement of statements of doing that has no end since

they never establish a statement of final state. Everything is inscribed in the transformation towards the creation of a “Brave new world” that never materializes and remains in process.

FROM THE FUTURISM OF YESTERDAY TO THE PRESENT AND THE PROSPECT OF THE FUTURE AND OF WHO WE ARE

If futurism means “recognizing that life will change, must change, and has been changing”, then now, in the second decade of the 21st century, are we still futurists?

We are currently facing the *crisis* in every area. Unlike the 20th century, our state of mind is one of pessimism, and we keep asking ourselves in which direction these many crises are taking us. Mental health has never been so badly affected, and the pharmaceutical industry is investing in new drugs that are being tested on an increasingly drug-dependent population. The synchronism of life in so many dimensions turns everything into a continuous flow that seems to steal what is proper to life. It robs us of immediate interaction and hand-to-hand experience with the events of the world.

Apart from that, wars that are transformed by new weapons resources, which are guided by satellites, result of uninterrupted advances in technology that guarantee precision in obtaining targets with drones and long-range missiles, crucial in today’s conflicts, there are still other equally damaging wars, such as drug trafficking, now with powerful destructive drugs developed by the laboratories of the mafia drug barons, with multiplied addictive effects that dope users without the possibility of returning to a state before addiction.

Even today, there is extreme social inequality across the globe and the fight against hunger is a no-win battle. Not to mention climate change and global warming, which has already been shown to cause everything from extreme droughts and their impact on food production to floods like the one that devastated Rio Grande do Sul in July of 2024.

In all of these few examples from our present, the narrative that dominates is the one ruled by the strategy regime, under the principle of intentionality with transitions to the programming regime under the principle of operative regularity.

There are many oppressive recipients, including a multitude of populist recipients with their siren songs, which seduce and enchant voters who are led to adhere to them. This generates a very tense polemical climate centered on dualities that affect moods and states of mind and reconfigures society into many subgroups.

With these few points highlighted it is possible to analyze, in the socio-economic and cultural context, the lack of a direction towards the future. The

lack of something new that could project itself onto the present and retrace its collision course. This lack lies in a subject who is competent for this new time. A subject who is inventive in their performance, who is able, through their cognitive and performative competency, to let themselves be guided by their sensitivity in order to become a creative subject (Landowski, 2017)..

If it is the inventions of a few that impose themselves on the population as a whole, how can we have a time that reforms our century and its values that shape the future by breaking with the present and the past? How can we free ourselves from the constraints of intentional practices with their manipulative calculations and intentions that become regulatory practices?

Future time needs to understand the rules and intentions of its narratives and the meanings they produce so that it can go further and develop them, playing with, taking advantage of, and using them to arrive at new forms.

Semiotic prospecting indicates that we have to constitute ourselves as free and creative subjects who, starting from the existing social and playing with it, take advantage of it to reinvent interaction in a new way, which gives rise to new meanings.

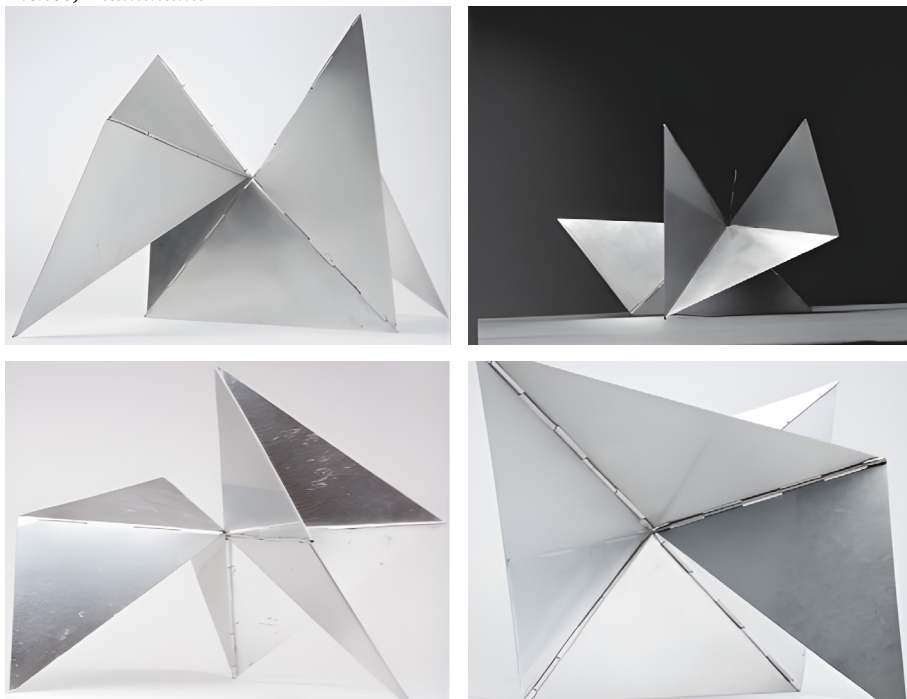
One way of making this case for a new position for the subject in and through their experience can be seen in a visit I invite you to make in these days of July 2024 to the Pinacoteca of São Paulo, in the Bom Retiro district. I invite you to sit in front of Lygia Clark's works *Os bichos* (*The animals*) (Figure 7), which can be seen in the topologies of their forms, in the coldness of the metallic material of the geometric shapes, in the possibilities of combinatorial arrangement of the pieces by the subject in reciprocal interaction with the exchanges of skills in experimentation. The *Os bichos* series can, one by one, by getting us to play with them, assume that reassembling the assembly comes from understanding the rules, articulating, and re-articulating the elements into a whole in which they act together, making it possible to grasp the meaning they have and how to put them together into a meaningful whole. Only this apprehension develops new forms and, at the same time, redefines the subject's interaction with the work, predisposing them to expose themselves by creating in sharing.

The piece is made up of seven acute triangles in an aluminum sheet that are joined by hinges. The pieces are cold, and it is almost impossible to sit next to them and face them without playing a game of assembly and reassembly. The hands make the eyes focus on the piece, which shimmers in the greater or lesser light of the environment and thus makes us feel its parts that seek to change. Theirs or ours? It turns out that we change together with and from the changes in the parts. The pieces shine, and we give them more and more space to interact in a never-ending tinkering of triangles. As soon as the sculpture is assembled, we,

looking at it, are driven by it to continue folding it and refolding it and standing still to observe the whole of the sculpture. What is the source that drives our interaction? How is it that about the seven parts, we make several joints and do not want to stop handling them? We are invaded by a feeling that leads us to discover in this continuous act that everything is change that reinvents us. We glimpse that what is created, makes itself created in the same way that the creator itself, who is in the piece, is also in the handling of it. This construction of oneself involves the re-signification of normalities, which promotes the reinvention of oneself and the reinvention of meaning.

Figure 7

Articulated/Monument to Descartes/Crab, 1959, Lygia Clark. Neoconcrete sculptures Bichos, Aluminum.

Note. Patricia Phelps de Cisneros Collection.

As difficult as it may seem, it is urgent and necessary to reinvent the subject and its active role in the world. For the future to exist, the need is to redefine the subject's competency, to encourage their openness and willingness to absorb both the rules with which they play, the intentions that guide them in society and affect them all the time and, also, the unpredictability that may arise and unexpectedly erupt in the course of their life, as well as the various encounters

that sharpen their freedom of creation and make them discover themselves and find paths in and through the sensitive interactions of the adjustment regime (Landowski, 2014a, 2022).

It was through these directions that this article argued that the semiotic theory developed by A. J. Greimas —and continued in the line of the regimes of interaction and meaning formulated by E. Landowski—, as a general theory of meaning (Landowski, 2014b), is a prospecting apparatus that can describe, analyze and interpret social life with its practices. It also showed the results of the succession of discontinuities that affected the continuum, taking as a focus, at the beginning of the 20th century, Futurism, worshipped with exaggerated optimism for the modernization of life and the break with tradition, fascination with technological innovation and changes in social practices that brought about the social, machines, speed, war. It was precisely this whole set of measures that banished the very proclamations of a new world. We emphasize the discouraging dominance that the systematized world imposed on life under rules and guidelines that made the possibilities of choices unfeasible. Under dominant pessimism and anxiety, human life began to be increasingly covered by mediations that only led the living to isolation. We advocate that the return to immediate contact and to the hand-to-hand experience is what can restore man to a meaningful life and to this power to once again dispose of his freedom as a creator. Thus, we indicate that it is urgent to reinsert a subject freed from the bonds of control, from the regularity arising from technologies and from mediated interactions in order to rediscover his freedom of invention and, by playing with the social, take advantage of it to be able to invent new meanings originating from his rediscovery of the strength of his direct experience in the world (Oliveira, 2024; Oliveira & Landowski, 2022). ■

REFERENCES

- Greimas, A. J., & Courtés, J. (1979). *Dicionário de Semiótica I* (A. D. Lima, D. L. P. Barros, E. P. Cañizal, E. Lopes, I. A. Silva, M. J. C. Sembrá & T. Y. Miyazaki, Trans.). Cultrix.
- Landowski, E. (2004). *Passions sans nom*. PUF.
- Landowski, E. (2014a). *Interações arriscadas* (L. H. Oliveira, Trad.). Estação das Letras e Cores.
- Landowski, E. (2014b). Sociosemiótica: uma teoria geral do sentido. *Galáxia*, 14(27), 10-20. <https://doi.org/10.1590/1982-25542014119609>
- Landowski, E. (2017). *Com Greimas: Interações sociosemióticas* (A. C. Oliveira, Trad.). Estação das Letras e Cores.

- Landowski, E. (2022). Em defesa do espírito de criação. (A.C. Oliveira & E. Landowski, Trads.). *Acta Semiotica*, 2(4). <https://doi.org/10.23925/2763-700X.2022n4.60281>
- Landowski, E. (2024). Le modèle interactionnel, version 2024. *Acta Semiotica*, 4(7), 105-134. <https://doi.org/10.23925/2763-700X.2024n7.67360>
- Marinetti, F. T. (1909). *Manifesto futurista*. <https://comaarte.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/06/manifesto-do-futurismo.pdf>
- Oliveira, A. C. (2024). Por uma pedagogia da invenção: do controle e estratégias do inteligível à cocriação do sensível e liberdade inventiva. *Gearte*, 11, 1-44. <https://seer.ufrgs.br/index.php/gearte/article/view/140497/92676>
- Oliveira, A. C., & Landowski, E. (2022). Reinventar-se. Anexo a um dossiê acabado. *Acta Semiotica*, 2(4). <https://doi.org/10.23925/2763-700X.2022n4.60287>

Article received on November 11th, 2024 and approved on November 13th, 2024.

Semiotics and linguistic historiography: counter-hegemonic disciplines

Semiótica e historiografia linguística: disciplinas contra-hegemônicas

JEAN CRISTTUS PORTELA ^a

São Paulo State University. Araraquara – SP, Brazil

ABSTRACT

From linguistic historiography and the history of linguistic ideas, disciplines such as general semiotics can be considered counter-hegemonic insofar as they challenge the status quo of a given state of science. In light of this, this study proposes a critical reading of how semioticians have dealt with the history of discourse semiotics. Drawing on evidence that highlights the strength of the historiographic approach in semiotic studies, we analyze some of these approaches in semiotics to outline the general framework of a meta-historiography inspired by semiotics.

Keywords: Semiotics, linguistic historiography, history of linguistic ideas, epistemology.

^a Associate professor at Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas e do Programa de Pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) of Universidade Estadual Paulista (Unesp). Researcher of CNPq. Orcid: 0000-0002-4070-1149. E-mail: jean.portela@unesp.br.

RESUMO

Com base nas concepções da historiografia linguística e da história das ideias linguísticas, disciplinas como a semiótica geral podem ser consideradas contra-hegemônicas na medida em que desafiam o *status quo* de um determinado estado de ciência. Em vista disso, este trabalho propõe uma leitura crítica do modo como os semioticistas ocuparam-se da história da semiótica do discurso. Partindo de evidências que demonstram a força da abordagem historiográfica nos estudos semióticos, analisamos algumas abordagens historiográficas em semiótica, para propor as linhas gerais de uma meta-historiografia de inspiração semiótica.

Palavras-chave: Semiótica, historiografia linguística, história das ideias semióticas, epistemologia.

THE HISTORY OF SEMIOTICS AS AN OBJECT OF STUDY

The reaction of generative grammarians to my decision to chronicle and analyse the history of the field was more complex . . . They feared that I would become tarred with the brush of being an ‘historian of linguistics’, who, to many generativists, occupy a status level even lower than that of ‘semiotician’. (Newmeyer, 1996, p. 2)

DISCOURSE SEMIOTICS, ALSO known as discursive semiotics, French semiotics, or Greimasian semiotics—formerly referred to as narrative semiotics, textual semiotics, or the Paris School—will celebrate in 2026 the 60th anniversary of the publication of its foundational work, *Sémantique structurale* by A. J. Greimas (1966). In addition to this event, there is also the centenary, celebrated in 2016, of *Cours de linguistique générale* by Ferdinand de Saussure. This work propelled the structuralist enterprise and introduced the so-called *sémiologie* to the scientific panorama of the 20th century—decades after Charles Sanders Peirce defined his “doctrine of signs,” *semiotics*, inspired by John Locke (Nöth, 1990, p. 24).

Whether we consider the more than 100 years or the nearly 60 years as the starting point of discourse semiotics, these temporal markers are significant because they encompass the emergence and decline of various ideas that were translated into intense intellectual activity by several generations of language and communication scholars. The very notion of dating and of a foundational marker—although often cited as a common sense way in which scholars and students typically think about the history of theory—selects and obscures the multiplicity of ideas and schools that underlie or intersect with discourse semiotics as an epistemic framework.

In general, the history of discourse semiotics has been invoked—much like the history of many scientific disciplines—either in its teaching or to justify, relativize, or suppress its alleged flaws and virtues. This invocation tends to be more anecdotal than truly epistemological and methodological. As with language itself, following the classic formulation of Hjelmslev (2003, p. 3), we may assume that the history of the language sciences seeks to be ignored.

From a scientific perspective, semiotics is seen as a unique case within the language sciences. Its novelty, distinctiveness, and consequently, its perceived fragility relative to other linguistic disciplines are frequently intertwined with the sometimes contentious relationships it maintains with general linguistics, other theories of discourse, and the human sciences. In essence, these fields approach the study of human signification through differing lenses.

Judging by the bibliography on the epistemology and history of discursive semiotics, semioticians seem more interested in explaining new objects and formulating new theories than explaining the functioning of semiotics itself. Additionally, they are concerned with developing theories about the conditions for the existence of theories of language, in line with the parameters of formalized linguistic historiography¹ (cf. Koerner, 1989, 1995a, 1995b; Swiggers, 1990, 2012). Semiotics studies typically include extensive chapters on theoretical exposition and definition, as is supposedly required by the traditional monographic method of constructing theoretical foundations. However, it is rare to encounter a historical and epistemological treatment that places theoretical facts into perspective through different approaches, problems, and solutions.

In Brazil, notable exceptions to the indifference toward the history and epistemology of discourse semiotics include the contributions of pioneers D. L. P. de Barros (1999, 2007, 2012) and J. L. Fiorin (1995a, 1995b, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007a, 2007b, 2016). The former consistently adopted a historical perspective on the institutional and theoretical dimensions of semiotics, a view frequently shared by E. Lopes (1997) and I. C. Lopes (2010, 2011, 2012, 2014). The latter has both historicized and redefined concepts, making decisive contributions to the development of semiotics in its relationship with linguistics, rhetoric, and communication. This rigorous revisionist approach to theory takes on a particularly vivid tone in the reflections of W. Beividas (2013, 2015a, 2015b, 2015c, 2016) regarding the demands of a discursive epistemology—based on Hjelmslevian and tensive principles—which updates the debate on the origins and evolution of semiotics.

In general, in discourse semiotics, the most frequent studies address the immanent principles of the group's own scientific program, which asserts itself as singular and potentially “revolutionary” (Murray, 1994) in relation to other language sciences. F. Rastier caricatures this insular approach, distinguishing its leading researchers and framing its history, as he states that in Greimasian semiotics:

For a long time, the genealogical model, biblical par excellence, replaced history. Each founder gave rise to a lineage. Thus, until its extinction, the École de Paris was: Saussure *begat* Hjelmslev, who *begat* Greimas, who *begat* Courtés and Fontanille. (Rastier, 1997, emphasis added)²

This way of narrating its own history, referred to by Rastier as “genealogical,” is one of our most consistent objects of study, with the primary goal of laying the foundations of a historiographic reflection on semiotics. This reflection is grounded in the linguistic historiography of E. F. K. Koerner and researchers

¹ In this work, we used the term “linguistic historiography” (also referred to as “historiography of linguistics”) to specifically designate the theoretical framework proposed by Koerner (1989, 1995a, 1995b) and Koerner and Asher (1995), disseminated in Brazil by Cristina Altman and collaborators. The aim was to refer to the historiographical field of language studies in a broader sense, as we do in the title of the article, encompassing linguistic historiography in its narrow sense as well as the history of linguistic ideas, as conceived by S. Aroux.

² In the original: “Le modèle généalogique, biblique par excellence, a longtemps tenu lieu d’histoire. Chaque fondateur donnait naissance à une lignée. Ainsi, l’école de Paris s’est tenue jusqu’à sa disparition à: Saussure *genuit* Hjelmslev, *qui genuit* Greimas, *qui genuit* Courtés et Fontanille.”

such as P. Swiggers, S. O. Murray, and C. Altman, providing a critical reading of the epistemological and methodological aspects involved in the development of discourse semiotics. In turn, this discipline is treated as socially and historically situated. It is also engaged with problems and solutions that its time, scientific program, rhetoric, groups, leaders, and researchers could produce.

As is seen later, research on the historiography of semiotics developed intuitively in Europe, giving rise to both historical chronicles of encyclopedic nature, such as those by Hénault (1997) and Hénault and Beyaert (2004), and works such as those of Coquet (1982). These chronicles recount the historical genealogy previously mentioned by Rastier, with some variations. They offer considerations and applications to concrete objects of analysis, including innovative contributions, as seen in the works of Badir (2013), Zilberberg (2004), and Landowski (1997), which propose historical recoveries dominated by the epistemological framework of theory, evaluated according to the original proposals of the theorists themselves.

Both the chronicles and the innovative works, although exploring the epistemology and history of semiotics in different ways, do not present an explicitly structured historiographic perspective. What stands out in these works is primarily the effort of specialists and scholars revealing the outcomes of the original connections they establish. However, they often do not lead us to reflect on the nature of their sources or, more importantly, the aims underlying their reflections.

Another common aspect of these studies is their nearly exclusive internalist perspective, focused on the scientific program itself. It established few or no connections with other disciplines, or with so-called external, social, and historical dimensions.

Among the rare studies on the history of semiotics that employ explicit historiographic methodologies, we can cite the works of Broden (2013) and Almeida (2010), which respectively address the intellectual biography of A. J. Greimas regarding the development of semiotics and its tensive strand at the University of São Paulo (USP) from 1994 to 2008. In his own way, the aforementioned Lopes (1997) should also be noted as the first comprehensive work of a Brazilian semiotician addressing the epistemology and history of semiotics.

The strictly internalist perspective, which focuses solely on the epistemological dimension of a discipline, clashes with the essential principles of linguistic historiography. The latter considers, in a dynamic and complex manner, the writing of a discipline's history:

. . . the work of the historiographer of the language sciences must focus not only on the cognitive dimension of the discipline's development, the so-called internal dimension, but also on its social, or external dimension. Writing the history of linguistics, therefore, entails the task of reconstructing the "facts" from which the historiographer builds their system of references. It also presupposes the task of selecting and interpreting how linguistic problems were constituted and reformulated over time. (Altman, 2012, p. 29)

Between internal and external, i.e., in historiographic terms, between the theoretical and the historical, semiotics has its own way of synthesizing these two dimensions in the textual record, as we attempted to explain.

SEMIOTICS: THE COUNTER-HEGEMONY OF LANGUAGE

Semiotics and linguistic historiography, as scientific and social projects, considering their origins and purposes, can only establish themselves as disciplines of resistance against the commonplace, against what has already been said, against crystallized ideas, prejudices, privileges and commodified visions aimed at guaranteeing the epistemic status quo. We—semioticians and historiographers—are or ought to be outsiders, as our craft requires a displacement, a misalignment with the present, and many doubts about the past and the future.

Semioticians, linguists, and historiographers are not police officers, detectives, or judges, as Fiorin reminds us: "[analysis] is not a police investigation" (Fiorin, 2007c, p. 49). Similarly, Landowski states, ". . . neither indignation nor revolt against (the) discriminations replaces analysis" (Landowski, 2002, p. 20).

Yet, we cannot ignore what we know and what we discover. We cannot forget what language and history reveal to us.

American semiotics, rooted in philosophy, logic, the natural sciences, and even the psychology of its time, proposed a rupture in the consideration of linguistic phenomena. Slavic-Germanic semiotics, whether in its cultural or cognitive branches, countered the merely literary and social knowledge of its era, proposing a reflection on cultural codes in various dimensions.

On the other hand, discourse semiotics, due to its structural origins, was received in the literary studies of its time as an ahistorical theory seeking autonomy from social order. This situation is quite different today, but the fracture or, at least, the separation between the semiotic and the social persists. Broadly speaking, if we think about it in a very general way, it is not completely unrelated to the conceptions of the different semiotics.

General semiotics, with its unwavering commitment to language and semiosis, can only position itself as a counter-hegemonic discipline with its own clearly defined object. This holds true across various theoretical currents, regardless of the particular approach.

LINGUISTIC HISTORIOGRAPHY: THE COUNTER-HEGEMONY OF HISTORY

The “meta-” aspect demands the adoption of a “distanced view.” If the conceptual spatial metaphor of “distance” or “good distance” is not appealing, we might prefer the term “situated view,” retaining the spatial metaphor as it suggests a circumspect and informed view of the implications of observing and examining—an interplay between object and viewpoint.

Linguistic historiography, regardless of the theoretical current, is a revolutionary or potentially revolutionary discipline. This is because, through documents (texts and discourses), it dynamically brings forth histories, either as complements or as counterpoints.

REWRITING HISTORY

From this doubly counter-hegemonic foundation of semiotics and historiography, we excavated, compared, and doubted. Over the past decade, we have composed a broader explanatory framework to understand how discourse semiotics developed and positioned itself among language theories starting in the 1960s.

In summary, we understand what follows.

- (a) According to Portela (2016), the Franco-Belgian theory of comics history developed during the 1970s, 1980s, and 1990s almost entirely apart from discourse semiotics, at times with considerable skepticism toward so-called semiotic assumptions.
- (b) Greimasian narrative semiotics became enriched through engagement with the narratology of the 1960s and 1970s, incorporating contributions from Bremond, Todorov, and even Dundes (Santos, 2014);
- (c) The currently underestimated semiology remains an ally of cities, mass culture, and emerging arts. Beyond Saussure, Mounin, and Barthes, semiologists from the 1970s explored diverse languages without perhaps the most appropriate tools but with remarkable insight, as exemplified by Pierre Fresnault-Deruelle (Granado, 2021).

- (d) Paul Ricoeur, a great friend and careful critic of Greimasian semiotics, not only raised objections to narrative semiotics but, in his unlikely encounter with semiotics (a term coined by Louis Panier), significantly expanded the theory's awareness of the interpretative act (Santos, 2014).
- (e) The term "ideology," according to Portela (2019), was scarcely or never used by European Greimasian semioticians, despite being defined in their dictionaries with clear meaning. However, it posed no issues for Brazilian semioticians in the 1970s and 1980s, who incorporated it into Marxist discourse analysis.
- (f) In Greimasian theory of enunciation, the term "shifter" owes not only to R. Jakobson's reflections but also to Burks (1949). Burks, studying Peirce's classification of signs, particularly concerning the nature of symbols and indices, concluded that shifters do not have a single meaning (Prado, 2018).
- (g) The emergence of the sensitive can already be seen in Greimas's early writings, particularly in *L'actualité du Saussurisme* (1956). From this text, spanning 1966 to 1991 (in coauthorship with Fontanille), the sensitive dimension appeared in both the rhetoric and the immanent theory (Moreira, 2019).
- (h) The notion of figurativity originates from the visual arts and rhetoric. It is one of the few concepts in semiotic theory that has endured decades of theoretical experimentation and remains both relevant and central to semiotics today (Santos, 2020);
- (i) It is possible to quantify and qualify textual influence through citation analysis by means of tensive operations (Moreira et al., 2021).

These demarcations or research findings enable us to understand why semiotics and historiography hold the potential to rewrite the history and the theoretical-methodological framework of theories.

CHRONICLERS AND INNOVATORS IN THE HISTORY OF DISCOURSE SEMIOTICS

Among the delimitations or findings we previously highlighted, one aspect remains unexplored: how to foster a dialogue between semiotics and linguistic historiography in the writing and analysis of history itself. Our starting point is the way the history of linguistics has largely overlooked semiotics and how European semioticians have engaged with their own history (Portela, 2018).

D

There are several approaches to address the problem of constructing and understanding history. In the field of historiography (the history of history or, more precisely, historical research)³, the history of a discipline can be built through what we might term “intellectual history” and “conceptual history,” both stemming from the history of mentalities and cultural history. For contemporary historiography⁴, intellectual history deals with broad and transversal scientific and cultural issues or delves into biographical or disciplinary research, while conceptual history focuses on concepts and terms, analyzing the lexicon mobilized in a given disciplinary field or era.

This distinction—intellectual versus conceptual—did not significantly shape debates on the intellectual history of the language sciences in the French domain, in which the term “history of ideas” has been broadly employed to describe historiographic projects. Terms such as “history of ideas,” “history of thought,” or “conceptual history” are often used interchangeably in the field of linguistic historiography. For instance, P. Swiggers presents his views on the history of linguistic thought as a research endeavor with a conceptual orientation.

This is not an encyclopedic history of linguistics and does not intend to replace works that provide a historical overview of linguistics. Its perspective is different: it is neither an inventory of the acquisitions of the language sciences, in their evolution from antiquity to the 19th century; nor is it about presenting “the great figures” in the history of linguistics and putting certain “actors” in the foreground. The history proposed here is a *conceptual history* of linguistics that takes “linguistic thought” as its object. (Swiggers, 1997, pp. 1-2, emphasis added)⁵

The project *History of Linguistic Ideas*, directed by Sylvain Auroux, which is of particular interest here, was initiated in 1982, according to Auroux himself, at the suggestion of Michel Meyer. This project resulted in three major volumes on the subject: the first, covering Antiquity, was published in 1989; the second in 1992; and the third in 2000. In terms of the period covered, the third volume extends to the late 1930s.

Auroux’s project is not the only one to contribute to the history of linguistic ideas. It is important to note the contributions of Koerner (1989, 1995a, 1995b), Koerner and Asher (1995), Altman (1998, 2021), Batista (2023), Batista and Bastos (2020), Coelho (2018, 2021), among others, especially from the methodological perspective of a meta-historiography. Nevertheless, Auroux’s project constitutes a significant reference for those interested in the historiography of linguistics, as it offers highly current methodological proposals:

³ According to Marie-Paule Caire-Jabinet (2013, p. 13), “. . . historiography opens vast horizons to historians: analyzing concepts and debates, studying practices and discourses.” In the original: “. . . l’historiographie ouvre de vastes horizons aux historiens: analyser concepts et débats, étudier les pratiques et les discours”.

⁴ Here, we refer to the two monumental volumes organized by C. Delacroix et al. (2010a, 2010b), *Historiographies I and II: concepts et débats*.

⁵ In the original: “Cet ouvrage n’est pas une histoire encyclopédique de la linguistique, et ne prétend pas remplacer les travaux qui brossent un panorama historique de la linguistique. L’optique de celui-ci est *différente*: il ne s’agit pas de faire un relevé des acquis des sciences du langage, dans leur évolution de l’Antiquité au XIXe siècle. Il ne s’agit pas non plus de faire défiler ‘les grandes figures’ de l’histoire de la linguistique et de mettre à l’avant-plan des ‘acteurs’ particuliers. L’histoire proposée ici est une *histoire conceptuelle* de la linguistique, qui prend comme objet la ‘pensée linguistique’”.

- (1) *Despite the title of the project being History of linguistic ideas, Auroux often prefers to refer to the “sciences of language” rather than “linguistics” because, according to him, the term “linguistics” is very recent, as it was introduced as a neologism in Germany in 1777. It was subsequently used in French for the first time in 1812 to satisfactorily encompass theoretical currents of sciences of language, both before and after the 18th and 19th centuries*
- (2) *One must exercise caution in reconciling the past and the future: as Auroux (1989, p. 14) stated, “Knowledge (the instances that put it into practice) does not destroy its past, as we often mistakenly believe; it organizes, selects, forgets and idealizes it, just as it anticipates its future, dreaming it while constructing it. Without memory and without a project, there is simply no knowledge.”*
- (3) *A methodological conception cannot rely solely on predefined definitions intended for the internal or external apprehension of constructed knowledge. Its method seeks to: (a) “identify, in each case, the core knowledge within natural language and trace its evolution”; (b) “examine the constitution of disciplines in their interrelations, avoiding preconceived boundaries or limitations”; and (c) “ultimately, address the sociological or institutional dimensions of this knowledge, including the social context, as well as the interests and practices underpinning its production” (Auroux, 1989, pp. 15–16).*

Thus, the historiography of the sciences of language emerged as a project to revise tradition (hegemony). This is because it can help us deconstruct certain deeply rooted myths across the diverse methodological currents in the scientific field.

THE “NATURAL” OMISSION

Auroux’s efforts in constructing and understanding the sciences of language overlooked the foundations of contemporary theories of discourse, semiology, and discursive semiotics. In the domain of linguistic historiography, narrowly understood, researchers’ interests focus exclusively on units situated below the sentence level: phonetics, phonology, morphology, and syntax, particularly the latter. Linguists and linguistic historiographers are interested in these areas, privileging grammatical theories and their aspects of formalization and description. At most, they turn to the philosophy of language.

This exclusion of discursive or semiotic thought from the field of linguistic historiography could be considered a “natural” omission. After all, the pioneers of linguistic historiography had no reason to expand their scope to include subjects they neither addressed nor recognized as scientific.

However, this “natural” omission—always in quotation marks—reveals a conception of linguistics that is narrowly disciplinary or even sectarian, stemming from a refusal to incorporate semantic problems (M. Bréal had already accused linguistics of his time of doing precisely this) and, broadly speaking, issues related to discourse and the meaning of other forms of language. From this perspective, the omission or exclusion discussed here appears as a choice that, in the end, erases one of the twentieth century’s most pivotal contributions to linguistics: the study of text and discourse.

The third volume of *History of Linguistic Ideas*, organized by S. Auroux (2000), exemplifies this issue. Semantics and pragmatics receive minimal attention and regarding semiotics, the situation is no different: the chapter titled “The Order of Signs” includes a section named “Semiotics,” authored by the German Achim Eschbach, a specialist in Charles Morris. This section heavily cites Peirce and dedicates half a page to F. de Saussure. While acknowledging that the 1930s were chosen as a temporal cutoff, it seems that the author’s selection for the section on signs and the scant attention given to Saussure’s ideas were not accidental. If the determining criterion is time, then M. Bakhtin and V. Volóchinov, for example, who dialogued with 19th and early 20th century European linguistics, should appear in this work, if not in the section on signs, then in a chapter entirely dedicated to their linguistic thought.

While we appreciate the ideas of Auroux and his collaborators, this does not prevent us from lamenting their omissions and, above all, problematizing them. It is quite clear that if semioticians do not write the history of their discipline, it is futile to expect others to do so. In this regard, it is inevitable to recall what Auroux (2014, p. 7) states in one of the epigraphs chosen for this work: “. . . to define one’s own historical status, one is never better served than by oneself!”.

Lastly, as a counterpoint, it is essential to consider a relevant issue in the construction of history and, therefore, in the historiography of scientific disciplines: the temporal distance from the object of analysis plays a decisive role in observing phenomena. When Auroux began working on his project on the history of linguistic ideas, between 40 (at the start of the project) and 60 years (at its conclusion) separated him from his subject. In 1982, it may have been difficult to assess the relationship between general linguistics and the disciplines of text and discourse. There was a great deal of novelty, agitation, and conflict.

However, in 2017, we found ourselves in the position of privileged observers of our pioneers of the 1970s and 1980s.

ARE WE ALL HISTORIOGRAPHERS?

In a certain sense, by working in a field like semiotics, we are not wrong in thinking that we are all, in some way, historiographers. This is due to our interest in gathering sources, organizing and clarifying the definitions that underpin our thinking, and, above all, positioning ourselves regarding tradition. Generally, the importance of justifying and explaining ourselves makes us methodologically conscious and often leads us to assume clearly defined positions. It could be said that our need to elucidate the nature and relevance of semiotics is “instinctive.”

This drives us to appropriate the history of the theory, embellishing it with our own nuances. At times, we have no interest whatsoever in explicitly justifying our theoretical choices. We settle comfortably within the domain of semiotics to create models and reflections, without realizing that silence can be as significant—if not more so—than declarations.

Thus, we see that the activity of the somewhat distracted historiographers we all are does not solely encompass “intentional projects”, those that are explicitly and consciously historiographic. This authorizes us to suppose that historiographic thinking is intrinsic to scientific thought, particularly within the human sciences, in which the notion of progress is always in the process of being constructed and defended.

CHRONICLERS AND INNOVATORS

It is difficult to take a comprehensive view of the historiographic production in the semiotics of discourse. The discipline is young and dynamic, with its own particular demands. Furthermore, historiography among Greimassians, as we have observed, except for the works of Thomas F. Broden (2013) has not produced a methodologically explicit program. Generally, we have focused on the analysis of conceptual systems (what Koerner (1989) refers to as the immanence of theory) and have paid little or no attention to (1) the rhetoric of theory, (2) the ideas that permeate and surround conceptual systems, and (3) the social and institutional aspects. Our work, all too often, fails to distinguish books, journals, or conference proceedings as texts granting access to theory and does not unfold into the construction of a corpus of testimonies and interviews. Unsurprisingly, the historiographers *tout court*

of the language sciences struggle to recognize our initiatives within the theoretical framework of historiography.

Broadly speaking, we currently recognize two historiographic approaches in semiotics:

- (1) approaches based on memory, i.e., chronicles concerning scientific, associative, and institutional aspects, exemplified by works such as *Sémiotique: l'École de Paris* by J.-C. Coquet (1982) and *A Concise History of Semiotics* by A. Hénault (1992, 2009); and
- (2) approaches grounded in theoretical problems, often transversal, seeking synthesis or resolution. This is the case with the first two parts of *Raison et poétique du sens* by Claude Zilberberg (2004) and the preface by A. Hénault to *Atelier de sémiotique visuelle*, organized by A. Hénault and A. Beyaert (2004).

The first approach can be termed memorialist or chronicler, oriented essentially by the diachrony of theoretical facts (“theoretical facts” being conceptual occurrences belonging to a system, just as we define “linguistic facts”). It seeks to demonstrate their correspondences, continuities, and discontinuities in relation to the broader scientific scene of an era, in the form of an intellectual narrative or an “epistemological dramaturgy,” to use the evocative expression of J.-C. Chevalier and P. Encrevé (2006).

This approach is often linear and causal in its manner of understanding theoretical facts, as it relies, for the coherence of the narrative being told, on the actors and actants of science, as well as on the programs, trajectories, and frameworks in which they participated. For instance, chroniclers will often state that Saussure gave rise to Hjelmslev, who in turn influenced Greimas, and so on.

The second approach, which we might call critical or innovative, does not reject diachrony—this remains the domain of history—but employs it differently. The diachrony perceived in this approach is not that of theoretical facts, which, according to the dates of publications and events deemed relevant, succeeded one another in time. Instead, it is the diachrony that converts into synchrony to produce results: the historiographer goes beyond, suspends temporal constraints and “makes a system” out of theoretical facts, not infrequently reconstructing the system itself and innovating. According to the innovators, Hjelmslev can reveal Saussure, and Greimas can illuminate Hjelmslev. This is what H. Parret observed about Zilberberg’s thinking in the preface to *Raison et poétique du sens*: “Semiotics . . . is a dynamic entity, and its becoming is identified with a return to its foundations and origins, dialectically engaging the contributions of its

founders and continuators (Hjelmslev as the ‘founder’ of the founder Saussure, Greimas as the ‘founder’ of Hjelmslev)” (cited in Zilberberg, 2004, p. 12).

This polarized characterization between chroniclers and innovators serves only to sketch the broad outlines of historiographic activity in semiotics and does not consist of a evaluative or “moral” assessment. This is because we are convinced that the two approaches are suited to different purposes and have, each in their own way, a place in the transmission and construction of semiotics as a discipline.

CHRONICLER OR INNOVATOR?

It is essential to bear in mind, of course, that there are other ways to conceive of the historiographical approach in semiotics. Such methods explore the two previously described perspectives differently.

For instance, Éric Landowski’s preface to the Lithuanian translation of *Structural Semantics* (2007) offers an example. In this text, the semiotician presents the semiotic project of *Structural Semantics* to an experienced reader while situating himself within that project and outlining major lines of theoretical evolution. To achieve this, Landowski (2007) actancially disperses the figure of Greimas, dividing him into three—or rather, five—different personas: the semanticist, the semiotician, and the phenomenologist, joined by the lexicologist and the writer, both mentioned in a footnote. According to the provocative author of *Passions sans nom* (2004), each of these personas corresponds to “. . . very different and even, to a great extent, rival families of thought” (Landowski, 2007):

The *first* gathers a generation of researchers who, faithful to the spirit of *Structural Semantics*, dedicated themselves to the development of a textual linguistics and a semantics of cultures. The second continues to this day to regard the *Dictionary* as its main reference work. This occurs through the strict application of the narrative and modal syntax that form its core, as defenders of the so-called standard semiotics, or through efforts to enrich and systematize these principles, particularly in the domain of so-called “tensive” semiotics. The third, in turn, found inspiration primarily in *On Imperfection* and currently seeks to promote a semiotics focused on experience, capable of integrating the sensible dimension as well as the random one, in the analysis of the production and apprehension of meaning.⁶ (Landowski, 2007, emphasis added)

Landowski (2007) does not only highlight the three major “families” of semiotics. In a footnote, he identifies them: the first family is associated with

⁶ In the original: “La première regroupe une génération de chercheurs qui, restés fidèles à l’esprit de Sémantique structurale, se sont consacrés au développement d’une linguistique textuelle et d’une sémantique des cultures. La deuxième continue jusqu’à maintenant de faire du Dictionnaire son principal ouvrage de référence, soit en prenant tels quels les modèles de la syntaxe narrative et modale qui en constituent le noyau et en les appliquant scrupuleusement — ce sont les tenants de la sémiotique dite standard —, soit en cherchant à les enrichir et à les systématiser, principalement dans le cadre de la sémiotique dite « tensive ». La troisième, trouvant pour sa part son inspiration surtout dans *De l’Imperfection*, tente actuellement de promouvoir une sémiotique en prise sur l’expérience, capable d’intégrer la dimension sensible et aussi celle de l’aléa dans l’analyse des conditions de la production et de la saisie du sens”.

F. Rastier, the second with J. Fontanille and Zilberberg, and the third, finally, with J.-M. Floch, J. Geninasca, and Landowski himself.

This figurative embodiment of theoretical issues through various actors in the theory shows how a chronicler's strategy can be used to foster innovation within the theoretical space. Landowski (2007) does not simply recount the history of semiotics—indeed, there is no single or simple history—but reconstructs it according to his theoretical understanding. The past of semiotics contains within it the seeds of its future: what begins as a diffuse idea eventually becomes a school or family over time.

SEMIOTIC PRINCIPLES OF META-HISTORIOGRAPHY

Semiotics can play a crucial role in shaping a discourse-based historiography, i.e., a historiography that goes beyond establishing general methodological principles of a purely historical nature and instead recognizes the discursive nature of the texts it examines.

The coexistence of the methodological dimension of classical historiography with the analytical apparatus of semiotics seems perfectly feasible and desirable. This is particularly true regarding the historiographical issues outlined below, which represent semiotic principles of meta-historiography or, as Santos (2020) suggests, a *semio-hystoriography*.

- (1) *The very nature of historiographic practice.* Semioticians cannot limit themselves to approaching the history of their discipline through the historian's lens (source accuracy, primacy of the materiality of documents, delimitation of objectives, respect for the conditions of knowledge production and circulation, narrative ambition). Instead, they must treat the historical narrative and its texts as semiotic objects, subject to discursive, narrative, tensive, and other forms of analysis. This suggests that the nature of historiographic practice is inherently dual: both historical and semiotic.
- (2) *Overcoming "internal" and "external" analysis in historiography.* Semiotics, by establishing the interdependence between texts and discourses proliferating in the scientific field, enables the historiographer to integrate elements inherent to the construction of theory and the sociolectal universe in which it is conceived into a single analytical project. For instance, Greimas's initial focus on content analysis is an internal theoretical presupposition of his theory while simultaneously serving as a point of contact with various discourse theories of his

time. By extension, if different theoretical discourses, such as discursive semiotics and French discourse analysis, prioritized content analysis in the 1970s, it suggests that these theories explored properties of the same system of ideas. To reach such a conclusion, it is unnecessary to delineate the “interior” and “exterior” of the text—text and “context”—but rather to engage with the discourse that configures each “climate of opinion” (a term valued by K. Koerner) and weave its intertextual and interdiscursive network.

- (3) *Defining theoretical facts and their dynamics within a scientific system.* Theoretical facts, like linguistic facts, are particular occurrences that point to broader continuities and discontinuities within the scientific system. They can be analyzed according to semiotic modes of existence (virtual, actual, potential, realized), through a diachronic or synchronic perspective, or through their identity and alterity within the system (variation and change). This allows for the semiotic study of the emergence and disappearance of theoretical facts and their evolution within a single system or across derived systems. For example, when J. Fontanille (2008) conceived a generative trajectory of expression, homologating expression with semiotic experience, it is evident that expression acquired a new depth as a theoretical fact, becoming a distinct variant within Fontanille’s idiolect.
- (4) *Analyzing the enunciative and rhetorical dimensions of scientific texts.* Understanding the modes of enunciation and narration (delegation) in the production of scientific texts is essential. This entails analyzing how the enunciator constructs ethos and pathos and delegates distinct epistemic competences to various actors within the enunciation. This creates a genuine positional field with sources, targets, and obstacles. From the perspective of the constitutive heterogeneity of discourses, direct or indirect citations are key to revealing many of these enunciative phenomena.
- (5) *The programming and persuasion of theoretical discourses* concern what a theory does (the theoretical enunciation) and what it claims to do (its enunciated enunciation). Theoretical discourse, both expository and explanatory, operates through the extensiveness of its programming (quantity) and the intensity of its assertions (quality). In this way, it constructs its object while ensuring its continuity and significance through enunciative strategies that highlight or downplay specific aspects of the scientific program. A notable example is the evolving status of the notion of the expression plane in analytical practice throughout the development of the theory (Castro, 2022).

- (6) *Borrowing and redefining metalanguage.* Metalanguage is a classical category of analysis in linguistic historiography (see the works of P. Swiggers and O. Coelho) and often operates through borrowing and redefinition. It provides insights into how theories are formalized and the influences crystallized within them—whether explicitly acknowledged, implicitly embedded, forgotten, or erased through successive blends and refinements. Mapping metalanguage is essential for situating a discipline among its peers and radically different ones, both in terms of terms (lexically condensed and stabilized) and concepts or notions (discursively expanded in definitions).
- (7) *Figurativity in theoretical discourses.* In general, figurativity in philosophical and scientific discourses is rare, although many texts by G. Bachelard and G. Deleuze demonstrate the contrary. Particularly in scientific discourses, figurativity often manifests explicitly as diagrams (charts, tables, visual representations) of a verbo-visual nature, and implicitly through metaphors, especially spatial ones (*depth and surface, lower and upper, layers or levels, transversal, internal and external, central and marginal or peripheral, boundaries and thresholds, etc.*). These are largely rooted in the usage of various natural languages. Describing the figurativity of a theory, when adequate, provides insight into its cosmogonic potential.
- (8) *A modular perspective on language theories.* A module encompasses the hypotheses, objectives, limits, laws, principles, and analytical methods mobilized by a given theoretical construct. It organizes itself either as a broader and more encompassing theory or as a zone of theoretical concentration, often emerging from the study of a new object of analysis or theoretical issue. From this perspective, in discursive semiotics, we can identify various modules: narrative semiotics, discursive semiotics, semiotics of passions, tensive semiotics, semiotics of practices, and semiotics of forms of life, among others. These modules have thresholds and points of articulation, and while they may not be simply complementary. They can be used and combined in diverse ways without risking to be inconsistent or contradictory in investigations. The outcomes of different modules within a theory are homologous.

These principles, collaboratively conceived through the friction of ideas between semiotics and linguistic historiography, were developed and refined based on three main guiding axes:

- (1) history, historiography, and semiotics itself are texts, discourses, and practices that require linguistic, semiotic, and historical treatment;
- (2) discursive semiotics does not synthesize the entirety of diversity, nor is it the sole approach to producing semiotic hypotheses in the context of theories of language, discourse, and text. Just as there have been linguistic ideas before, during, and after the emergence of linguistics as a discipline, many of which were not formulated by linguists per se, semiotic ideas can be apprehended in popular knowledge, as well as in techniques, procedures, and conceptions from related or distant disciplines;
- (3) Like any other discipline or theory, semiotics does not need to be defended, justified, or rhetorically shielded in its scientific project. It is inherently subject to doubt, critique, and, most importantly, change. These changes are often driven more by socio-economic factors—such as national culture, literate traditions, politics, art, educational demands, linguistic domains, and intellectual collaboration or dependency—than by the discoveries or formulations of an individual scientific figure. Institutional factors, including training, affiliations, career structures, and the characteristics of academic groups, journals, and associations, also play a significant role in shaping its evolution.

The problems, principles, and axes outlined above, with a suggested semiotic approach, aim to outline the general framework of a historiography that examines (the historiography of) semiotics through distinctly semiotic methods.

Semiotics must now compose yet another chapter of its counter-hegemonic mission by engaging deeply with scientific texts and discourses, thereby contributing to a semiotically inspired meta-historiography. This undertaking is both timely and essential in an era in which science and history no longer stand as grand muses (poor Clio!) and the intricate, demanding task of rendering truth as truth has been subverted by fervent declarations and bravado, often devoid of evidence, logic, argumentation, or respect for history. ■

REFERENCES

- Almeida, D. C. (2010). A vertente tensiva da semiótica greimasiana no Brasil: Breve estudo historiográfico. *Cadernos de Semiótica Aplicada*, 7(2), 1-23. <https://tinyurl.com/rfw862jx>
- Altman, C. (1998). *A pesquisa linguística no Brasil (1968-1988)*. Humanitas.

- Altman, C. (2012). História, estórias e historiografia da linguística brasileira. *Todas as Letras*, 14(1), 14-37. <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/article/view/4526/3488>
- Altman, C. A. (2021). *A guerra fria estruturalista: Estudos em historiografia linguística brasileira*. Parábola.
- Auroux, S. (1989). *Histoire des idées linguistiques (tome 1)*. Mardaga.
- Auroux, S. (1992). *Histoire des idées linguistiques (tome 2)*. Mardaga.
- Auroux, S. (2000). *Histoire des idées linguistiques (tome 3)*. Mardaga.
- Auroux, S. (2014). *A revolução tecnológica da gramatização* (3a ed). Pontes.
- Badir, S. (2013). Sémiotique et langage: Une présentation historico-épistémologique. In C. Normand & E. Sofia (Eds.), *Espaces théoriques du langage: Des parallèles flous*. Academia.
- Barros, D. L. P. (1999). Estudos do texto e do discurso no Brasil. *DELTA*, 15(especial), 183-199. <https://doi.org/10.1590/S0102-44501999000300008>
- Barros, D. L. P. (2007). Rumos da semiótica. *Todas as Letras*, 9(1), 12-23. <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/article/view/648>
- Barros, D. L. P. (2012). A semiótica no Brasil e na América do Sul: Rumos, papéis e desvios. *Revista de Estudos da Linguagem*, 20, 149-186. <https://doi.org/10.17851/2237-2083.20.1.149-186>
- Batista, R. (2023). *A linguística brasileira: Percursos históricos*. Mackenzie.
- Batista, R., & Bastos, N. B. (Orgs.). (2020). *Questões em historiografia da linguística: Homenagem a Cristina Altman*. Pá de Palavra.
- Bevidas, W. (2013). Sur l'épistémologie du Résumé: Pas de philosophie sans linguistique. *Janus – Quaderni del circolo glossematico*, 1, 163-175.
- Bevidas, W. (2015a). A teoria da linguagem de Hjelmslev: Uma epistemologia imanente do conhecimento. *Estudos Semióticos*, 11(1), 1-10. <https://doi.org/10.11606/issn.1980-4016.esse.2015.103769>
- Bevidas, W. (2015b). A semiótica tensiva: Uma teoria imanente do afeto. *Cadernos de Semiótica Aplicada*, 13(1), 43-86. <http://seer.fclar.unesp.br/casa/article/view/7607/5436>
- Bevidas, W. (2015c). L'immanence sémiotique: perception ou sémioception? *Metodo. International Researches in Phenomenology and Philosophy*, 3, 165-184. <https://doi.org/10.19079/metodo.3.1.165>
- Bevidas, W. (2016). A semiologia de Saussure como epistemologia do conhecimento. *Revista de Estudos da Linguagem*, 24(1), 35-64. <https://doi.org/10.17851/2237-2083.24.1.35-64>
- Broden, T. (2013). Diachronies et régimes discursifs de la biographie intellectuelle. In D. Bertrand, I. Darrault-Harris, M. G. Dondero & V. Estay (Orgs.),

- Actes du Congrès de l'Association Française de Sémiotique "Sémiotique et diachronie"* (pp. 1-10). Liège. https://afsemio.fr/publications/actes_congres/semiotique-et-diachronie-actes-du-congres-de-lafs-2013/
- Burks, A. W. (1949). Icon, index, and symbol. *Philosophy and Phenomenological Research*, 9(4), 673-689. <https://doi.org/10.2307/2103298>
- Caire-Jabinet, M.-P. (2013). *Introduction à l'historiographie* (3a ed). Armand Colin.
- Castro, C. M. (2022) *A noção de planos da linguagem na semiótica discursiva* [Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista]. Repositório da Unesp. <https://tinyurl.com/4mpcd6ry>
- Chevalier, J.-C., & Encrevé, P. (2006). *Combats pour la linguistique, de Martinet à Kristeva: Essai de dramaturgie épistémologique*. ENS Édition.
- Coelho, O. (Org.). (2018). *A historiografia linguística no Brasil (1993-2018): Memórias, estudos*. Pontes.
- Coelho, O. (Org.). (2021). *Fontes para a historiografia linguística: Caminhos para a pesquisa documental*. Pontes.
- Coquet, J.-C. (Org.). (1982). *Sémiotique: L'École de Paris*. Hachette.
- Delacroix, C., Dosse, F., Garcia, P., & Offenstadt, N. (Orgs.). (2010a). *Historiographies I: Concepts et débats*. Gallimard.
- Delacroix, C., Dosse, F., Garcia, P., & Offenstadt, N. (Orgs.). (2010b). *Historiographies II: Concepts et débats*. Gallimard.
- Fiorin, J. L. (1995a). Semântica estrutural: O discurso fundador. In É. Landowski, A. C. Oliveira (Orgs.), *Do inteligível ao sensível: Em torno da obra de Algirdas Julien Greimas*. Educ.
- Fiorin, J. L. (1995b). Noção de texto na semiótica. *Organon*, 9(23), 163-174. <https://doi.org/10.22456/2238-8915.29370>
- Fiorin, J. L. (1996). O corpo nos estudos da semiótica francesa. In I. A. Silva (Org.), *Corpo e sentido: A escuta do sensível* (pp. 85-96). Unesp.
- Fiorin, J. L. (1999). Sendas e veredas da semiótica narrativa e discursiva. *DELTA*, 15(1). <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-44501999000100009>
- Fiorin, J. L. (2002). Esboço da história do desenvolvimento da semiótica francesa. *Cadernos de Estudos Linguísticos*, 42, 131-146. <https://doi.org/10.20396/cel.v42i0.8637144>
- Fiorin, J. L. (2003). O projeto hjelmsleviano e a semiótica francesa. *Galáxia*, (5), 19-52. <http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/1314/810>
- Fiorin, J. L. (2004). Semiótica e comunicação. *Galáxia*, (8), 13-30. <http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/1390/869>
- Fiorin, J. L. (2006). Enunciação e semiótica. *Letras*, (33), 69-97. <https://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/11924>

- Fiorin, J. L. (2007a). O sujeito na semiótica narrativa e discursiva. *Todas as Letras*, 9(1), 24-31. <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/article/view/649>
- Fiorin, J. L. (2007b). Semiótica e retórica. *Gragoatá*, 12(23), 9-26.
- Fiorin, J. L. (2007c). *Linguagem e ideologia*. Ática.
- Fiorin, J. L. (2016). À propos des concepts de débrayage et d'embrayage: Les rapports entre la sémiotique et la linguistique. *Actes Sémiotiques*, (119).
- Fontanille, J. (2008). *Pratiques sémiotiques*. PUF.
- Granado, A. H. (2021). *Semiótica e cultura de massa: Um estudo historiográfico* [Dissertação de mestrado, Universidade Estadual Paulista]. Repositório da Unesp. <https://tinyurl.com/9pr7kk2z>
- Greimas, A. J. (1966). *Sémantique Structurale*. Larousse.
- Hénault, A. (1992). *Histoire de la sémiotique*. PUF.
- Hénault, A. (2009). *História concisa da semiótica*. (M. Marcionilo, Trad.). Parábola.
- Hénault, A., & Beyaert, A. (2004). *Ateliers de sémiotique visuelle*. PUF.
- Hjelmlev, L. (2003). *Prolegômenos a uma teoria da linguagem*. (T. Coelho Neto, Trad.). Perspectiva.
- Koerner, E. F. K. (1989). *Practicing linguistic historiography: Selected essays*. John Benjamins.
- Koerner, E. F. K. (1995a). Persistent issues in linguistic historiography. In K. R. Jankowsky (Org.), *History of linguistics 1993: Papers from the Sixth International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS VI)* (pp. 3-25). John Benjamins.
- Koerner, E. F. K. (1995b). *Professing linguistic historiography*. John Benjamins.
- Koerner, E. F. K., & Asher, R. E. (Orgs.). (1995). *Concise history of the language sciences: From the Sumerians to the cognitivists*. Pergamon Press.
- Landowski, É. (Org.). (1997). *Lire Greimas*. Pulim.
- Landowski, É. (2002). *Presenças do outro*. (M. A. L. Barros, Trad.). Perspectiva.
- Landowski, É. (2004). *Passions sans nom: Essais de socio-sémiotique III*. PUF.
- Landowski, É. (2007). Le papillon tête-de-Janus: à propos de *Sémantique structurale*, quarante ans après. *Actes Sémiotiques*, (110). <https://doi.org/10.25965/as.1540>
- Lopes, E. (1997). *A identidade e a diferença: Raízes históricas das teorias estruturais da narrativa*. Edusp.
- Lopes, I. C. (2010). Les activités sémiotiques au Brésil en 2010: Survol à grande altitude. *Signata – Annales des Sémiotiques*, 1, 1-2.
- Lopes, I. C. (2011). Coup d'oeil sur la sémiotique au Brésil en 2011. *Signata – Annales des Sémiotiques / Annals of Semiotics*, 2, p. 1-3.

- Lopes, I. C. (2012). La sémiotique au Brésil en 2012: Un aperçu. *Signata – Annales des Sémiotiques*, 3, 1-4.
- Lopes, I. C. (2014). L'année 2014 dans la sémiotique brésilienne: Quelques repères. *Signata – Annales des Sémiotiques*, 5, 1-8. http://web.philo.ulg.ac.be/signata/wp-content/uploads/sites/23/2015/05/Bresil_2014.pdf
- Moreira, P. V. (2019). *A emergência do sensível na semiótica discursiva: Uma abordagem historiográfica* [Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista]. Repositório da Unesp. <https://tinyurl.com/3t7f3xss>
- Moreira, P. V., Santos, F. K. R., & Portela, J. C. (2021). A citação em textos científicos: Uma análise semio-historiográfica do argumento de influência. *Estudos Linguísticos*, 50(1), 262-280. <https://doi.org/10.21165/el.v50i1.2945>
- Murray, S. O. (1994). *Theory groups and the study of language in North America: A social history*. John Benjamins.
- Newmeyer, F. J. (1996). *Generative Linguistics: A historical perspective*. Routledge.
- Nöth, W. (1990). *Handbook of semiotics*. Indiana University Press.
- Portela, J. C. (2016). Sémiotique de la bande dessinée: Regards sur la théorie franco-belge. *Signata – Annales des Sémiotiques*, 7, 391-407. <https://doi.org/10.4000/signata.1247>
- Portela, J. C. (2018). História das ideias semióticas: entre cronistas e inovadores. *Estudos Semióticos*, 14(1), 138-143. <https://tinyurl.com/ytkje6fh>
- Portela, J. C. (2019). Semiótica e ideologia. *Revista do GEL*, 16(1), 132-142. <https://doi.org/10.21165/gel.v16i1.2778>
- Prado, M. G. S. (2018). *A enunciação na semiótica discursiva: Um estudo historiográfico* [Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista]. Repositório da Unesp. <https://tinyurl.com/ycx3srt7>
- Rastier, F. (1997). Les fondations de la sémiotique et le problème du texte: Questions sur les “Prolégomènes à une théorie du langage” de Louis Hjelmslev. *Texto! Textes et cultures*. http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Fondations.html
- Santos, A. A. (2014). *De Propp a Ricoeur: Origens e impasses da semiótica narrativa* [Dissertação de mestrado, Universidade Estadual Paulista]. Repositório da Unesp. <https://tinyurl.com/37zhmj2x>
- Santos, F. K. R. (2020). *O conceito de figuratividade e as práticas de institucionalização da semiótica no Brasil e na França* [Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista]. Repositório da Unesp. <https://tinyurl.com/4m6b7ap6>
- Swiggers, P. (1990). Reflections on (models for) linguistic historiography. In W. Hülsen (Ed.), *Understanding the historiography of linguistics: Problems and projects* (pp. 21-34). Nodus.

D

Semiotics and linguistic historiography

- Swiggers, P. (1997). *Histoire de la pensée linguistique: Analyse du langage et réflexion linguistique dans la culture occidentale, de l'Antiquité au XIXe siècle*. PUF.
- Swiggers, P. (2012). Historiografia da linguística: objeto, metodologia, modelização. *Todas as Letras*, 14(1), 38-53. <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/article/view/4527>
- Zilberberg, C. (2004). *Razão e poética do sentido*. Edusp.

Article received on November 22nd, 2024 and approved on December 18th, 2024.

Semiótica e interdisciplina en el ecosistema mediático actual

Semiotics and interdisciplinarity in the current media ecosystem

■ JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ^a

Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

La investigación de las *vidas platfórmicas* en *postbroadcasting* exige más que un conocimiento sociosemiótico sobre sus intercambios discursivos, aunque su perspectiva sea imprescindible. En este artículo, se propone una revisión del trabajo de investigación desde la sociosemiótica de las mediatizaciones y sus relaciones en marcha con otros enfoques, por dentro y aparte de la disciplina sobre ese fenómeno central de la época. En primer lugar, se describirá el ecosistema mediático actual, y, dentro de él, el enfoque sociosemiótico. Se expondrán luego caminos metodológicos que complementen a otras disciplinas. Finalmente, se propondrán caminos para un futuro mejor integrado, tanto dentro de la propia semiótica, como respecto de otras disciplinas que estudian la mediatización.

Palabras clave: Sociosemiótica, mediatizaciones, interdisciplina, captura, datificación

ABSTRACT

The investigation of platform lives in postbroadcasting requires more than socio-semiotic knowledge about their discursive exchanges, although their perspective is essential. This article proposes a review of the research work from the socio-semiotics of mediatizations and its ongoing relationships with other approaches, inside and outside the discipline on this central phenomenon of our time. First, the current media ecosystem and within it the socio-semiotic approach will be described. Methodological paths that complement other disciplines will then be explained. Finally, paths will be proposed for a better integrated future, both within semiotics itself and with respect to other disciplines that study mediatization.

Keywords: Socio-semiotics, mediatizations, Interdiscipline, ecology, datafication

^a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor consulto en la misma universidad. Investigador categoría 1. Premio UBA a la producción científico y técnica en 1994. Orcid: 0000-0002-4196-6528. E-mail: unjlfmas@gmail.com

*El futuro llegó hace rato
¡Todo un palo, ya lo ves!
Veámoslo un poco con tus ojos...
¡El futuro ya llegó!*

(Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, 1988).

ES UN GRAN desafío pensar en el futuro de una disciplina en momentos en que las bases de sus prácticas de investigación son puestas a prueba por transformaciones profundas en sus objetos. Eso ocurre con la socio-semiótica que se enfoca en las mediatizaciones, y, dentro de ellas, en los intercambios discursivos en plataformas y sus redes sociales. Nos inunda la incertidumbre, mientras enfrentamos a la complejidad. Es un momento desafiante.

Estamos obligados a, por un lado, revisar nuestras propias herramientas metodológicas y, por el otro, a aceptar y a adaptarnos a la *convivencia e interacción* con otros enfoques disciplinarios. La convivencia y la interacción son prácticas muy diferentes entre sí: en la primera se acepta la diversidad, para interactuar, en cambio, hace falta poner a prueba, cuestionar, los propios enfoques y sus herramientas derivadas.

De acuerdo a cómo venimos investigando y publicando, para sostener, en términos un tanto heréticamente greimasianos, la *isotopía* que permite que un sistema de intercambio se sostenga como social, debemos acudir a relaciones que no provienen exclusivamente de la semiótica.

A esta altura, como alguna vez dijo en una conferencia Eliseo Verón, la semiótica es un ancho río en que navegan diversos enfoques y preocupaciones temáticas y hasta políticas. Por lo tanto, si se quiere exponer acerca de las relaciones de la semiótica con otras disciplinas, es inevitable trazar un panorama de hasta donde llegan nuestra mirada, siempre limitada, sobre la disciplina.

Dos advertencias para introducirnos en un campo y en una posición delicados.

La primera es que enfocamos un campo, en principio inabarcable, desde el punto de vista individual de un investigador o aun desde un equipo de investigación. Por lo tanto, lo que viene a continuación es solo una aproximación a debatir y precisar polifónicamente. Por otra parte, mencionaremos a investigadoras e investigadores y tendencias de investigación sin espacio para citarlos detenidamente; será inevitable, entonces, el riesgo de ser injustos o sospechados de superficialidad.

En primer lugar, se revisarán aspectos del estudio de las mediatizaciones desde el interior de la semiótica regional. En un segundo momento, trazaremos un *estado actual* de la sociosemiótica de las mediatizaciones, originada alrededor

de las propuestas de Eliseo Verón (1987, 2013) entre otras y otros. Luego, se expondrá sintéticamente una propuesta metodológica para articular, por un lado, con otros enfoques semióticos sobre las mediatizaciones, y, por el otro, se abordarán relaciones con otras disciplinas, pero enfocadas especialmente en la *datificación*, y, aún más precisamente, en los procesos de *captura* de datos. Finalmente, se propondrán conclusiones abiertas hacia un futuro de investigación interdisciplinario y globalizado.

SEMIÓTICA/S Y MEDIATIZACION/ES EN LATINOAMÉRICA

No hay dudas de que se puede hablar en Latinoamérica de un *ambiente* veroniano vinculado al estudio de las mediatizaciones desde lo semiótico.

¿Cuáles son los aportes de Eliseo Verón genéricamente aceptados en nuestro ambiente? Simplificando: un Peirce metabolizado muy productivamente como lógica general de lo signico; la semiosis social como red como alternativa a la semiosfera (Lotman, 1996); el sistema de intercambio como fenómeno macro; la distancia insalvable entre producción/reconocimiento discursivo, estructurante de la comprensión de todo intercambio; las diferencias entre lo ideológico y el poder de lo discursivo; la necesidad de partir de *marcas* en la materialidad discursiva (y de la materialidad mediática) para sostener que son *huellas* desde las cuales se pueden reconstruir los procesos de producción de sentido; el principio de la observación externa a la participación en los intercambios (el doble triángulo) y su incorporación a la observación general de lo científico.

Hay focos veronianos en diversos países de Latinoamérica (Chauvel, Soto, & Traversa, 2018; Cingolani, 2019; Parra Ortiz, 2014), pero no hay dudas de que su influencia se siente centralmente en Argentina y Brasil. Focos importantes en esos, nuestros, países son los del CISECO (Centro de estudios en semiótica y comunicación), fundado por el propio Verón y José Antonio Fausto Neto y el CIM (Centro de Investigaciones en Mediatizaciones), de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido desde su fundación por Sandra Valdettaro. Ambos cuentan con investigadores permanentes o invitados que, por otra parte, en muchos casos se han cruzado y compartido experiencias.

No conozco el detalle de la situación actual en Brasil, pero presupongo que hay diversos posgrados y cátedras que funcionen en diversos puntos de Brasil alrededor de figuras como Lucia Santaella, Antonio Fausto Neto y Clotilde Pérez. En Argentina, toda el área de la Crítica de las Artes de la Universidad de las Artes tiene una fuerte influencia veroniana a partir de los fundadores del área, Oscar Traversa y Oscar Steimberg, y, por otra parte, están las diversas cátedras conducidas entre otras y otros, como Marita Soto (que dirigió el área), Sergio

Ramos (el reemplazante de Soto), Gastón Cingolani (el ex director del Instituto de investigaciones) y Mónica Kirchheimer (la actual directora).

El doctorado en Semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba tiene una impronta tanto veroniana como lotmaniana, a través de la actividad de la recién fallecida Pampa Arán, y también de Beatriz Amman y de María Teresa Dalmaso, entre otras y otros investigadores.

Por último, deben destacarse las cátedras de Semiótica, dedicadas a mediaticizaciones, todas de sesgo fuertemente veroniano, en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Cs. Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Las y los actuales profesores titulares son Daniela Koldobsky, Gustavo Aprea, Mario Carlón, Amparo Rocha Alonso, Claudio Centocchi y Damián Fraticelli. Todos ellos rodeados por equipos de investigación que vienen trabajando sobre estos temas desde hace dos o tres décadas.

Si bien dentro de este universo veroniano las relaciones transversales son una continuidad, se vienen produciendo inevitables *divergencias* parciales en temas y objetos de investigación en la medida de que no hay acuerdos sobre estrategias de investigación convergentes, aunque mantengan la inevitable diversidad. Se está trabajando en ello.

Una revisión incompleta y con una clasificación tal vez todavía demasiado débil de las tensiones temáticas de investigadores del ámbito veroniano debería discriminar entre las movidas:

- *Centrífugas*, cuando se va a cruzar, desde la semiótica a una disciplina ajena, como la antropología o las *data sciences*, en busca de herramientas para explorar fronteras. En estos casos, la búsqueda multi o transdisciplinaria es explícita.
- *Centrípetas*, las que, partiendo de un objeto no explícitamente incluido dentro de las preocupaciones semióticas, retornan hacia las semiotizaciones mediáticas, como las propias de las vidas políticas, publicitarias, de las artes plásticas o musicales. A riesgo de esquematizar, se trataría aquí de introducir una mirada que trajera, hacia la semiótica, fenómenos de trascendencia sociocultural que la exceden.

APORTES METODOLÓGICOS HACIA LA CONVERGENCIA: EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INTERCAMBIO DISCURSIVO

Como basamento propio en el momento actual, me atrevo a proponer una unidad de análisis común para estos enfoques que permitirían compartir nuestros campos de trabajo y facilitar la interacción pluridisciplinaria: el sistema de

intercambio discursivo mediático, es decir, pasar del análisis discursivo textual al de la reconstrucción del sistema que permite que cualquier texto contribuya a la producción de sentido social.

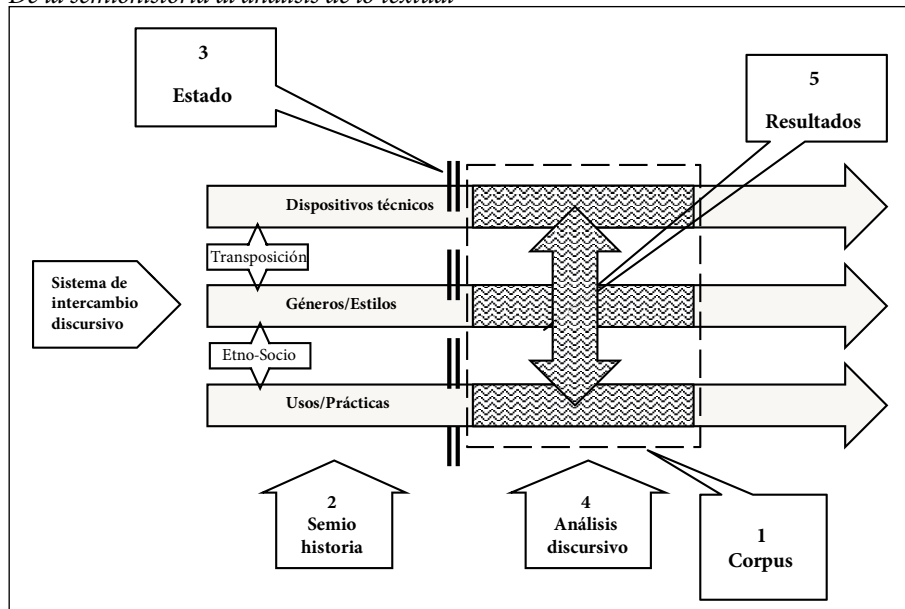
De acuerdo con como lo vemos, las barreras para este paso no serán ni teóricas, ni metodológicas, sino que las vemos, por decir así, como barreras epistemo-políticas.

Veamos ahora cómo el sistema de intercambio discursivo puede ser operacionalizable para ser estudiado.

En la Figura 1, se presentan, muy esquemáticamente, los momentos de trabajo dentro de nuestra metodología de investigación, y cómo es el camino indirecto que nos lleva al estudio del corpus como representación del sistema de intercambio en estudio. Recordemos que la definición del sistema de intercambio discursivo presupone que el sentido del intercambio se presenta como efecto de pasaje en los textos intercambiados. Veamos las diferentes fases del trabajo, según las aplicamos en nuestra práctica.

Figura 1

De la semiohistoria al análisis de lo textual

Nota. Elaboración propia.

La fase 1 es la de la selección del corpus a estudiar, que, como vimos, debe representar al sistema de intercambio discursivo a estudiar (un estudio semiótico presupone el conocimiento de la vida sociocultural asociada a ese sistema

de intercambio). Por supuesto que, para que una investigación avance productivamente, es muy importante que el corpus, que será el material de estudio, represente muy bien la materialidad del sistema.

El corpus está constituido, al menos, por las tres series constitutivas básicas: la de los dispositivos técnicos, la de las tensiones genérico-estilísticas y la de las propuestas de uso o de prácticas comunicacionales asociadas; por supuesto, estas series pueden ser descompuestas internamente.

En la *fase 2* del análisis, que denominamos semiohistórica, el trabajo consiste en reconstruir el recorrido previo de las series que atraviesan el corpus. En algunos casos, se tratará de series largas, de las cuales son ejemplos: el caso de los dispositivos técnicos, de lo tipográfico, de lo genérico-estilístico, de las construcciones de héroes y villanos provenientes de la épica, de la tragedia y de la comedia grecolatinas, y, en el caso de los usos, una presuposición sobre la posición espectral propuesta y la búsqueda de información en el sentido moderno del término.

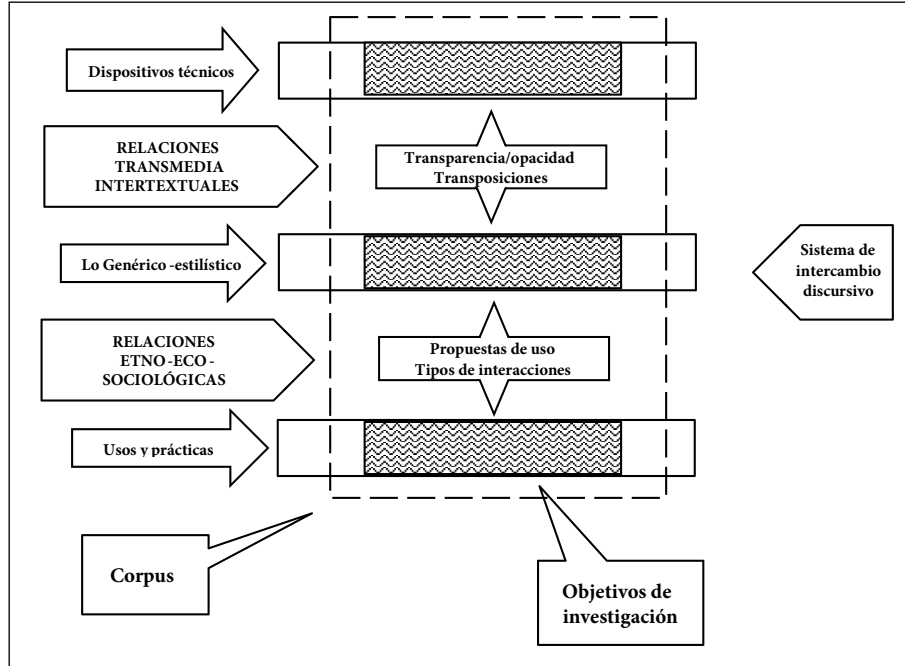
El resultado de ese trabajo, que nos enfoca progresivamente en nuestro corpus, es el que se presenta en la *fase 3*, la cual denominamos *estado socio-semiótico*, que puede ser entendido como el ecosistema mediático discursivo en el que nuestro objeto de análisis se sitúa. Una esquematización del estado socio-semiótico puede verse en la Figura 2, construido como corte transversal al recorrido semiohistórico. Allí vemos que el proceso de investigación sobre las tres series que, en principio, tienen una cantidad infinita de rasgos, solo es limitada por la adecuación a los objetivos de investigación.

Entre las costumbres discursivas en las que se desenvuelve la vida socio-semiótica de nuestro corpus, notaremos la presencia o no de transposiciones, es decir, de rasgos de textos que provienen de otros sistemas de intercambio, o la presencia de rasgos que evidencian a la materialidad de sus dispositivos técnicos, como *texturas*, posiciones de cámara transparentes o que evidencian su uso, como tomas cenitales o *travellings* agitados, diseños gráficos provocadores o clasicistas. Además, entre lo genérico-estilístico y sus propuestas de uso, se observarán propuestas de pasividad receptiva o participativa, convocatorias a la expectación reposada o móvil. Es decir que el análisis de las trayectorias que nos enfocan en el corpus, a pesar de semióticas, son analizadas desde un punto de vista que presupone lo multidisciplinar (Jansson, 2006).

Una vez establecido el estado socio-semiótico de nuestro corpus, y dadas por conocidas las trayectorias de las diversas series y sus relaciones en sus costumbres sociodiscursivas, se comienza con el análisis propiamente discursivo de la *fase 4* de la Figura 2.

Figura 2

El análisis discursivo del corpus textual

Nota. Elaboración propia.

¿Qué quiere decir que los niveles interactúan entre sí? Cuando cualquier nativo de una cultura interviene en sistemas de intercambios discursivos, evalúa, más o menos críticamente, su participación, así como la de otros que interactúan en cada intercambio. También evalúa el intercambio en su conjunto o en alguno de sus aspectos y puede compararlo con otros que conozca, participe o no en ellos.

Desde ese punto de vista, el observador comparte la cultura que analiza cuando es de su época. Lo metodológico genera una observación distanciada respecto a sus conciudadanos y conciudadanas. De allí vienen algunas de las confusiones que persisten sobre la adecuación, o no, de lo académico a los verosímiles sociales: son dos registros diferentes.

TEXTURAS EN LAS CONVERGENCIAS HACIA EL INTERIOR DE LA SEMIÓTICA Y DEL ANÁLISIS DISCURSIVO

¿En qué consiste el análisis discursivo propiamente dicho en este modelo? Ya lo dijimos antes: en el registro de las marcas en el corpus que se convierten en

huellas del tratamiento de las diversas series presentes en el material. Recordemos los términos:

- *Texto/s*: la/s unidad/es material/es portadora/s de sentido que interviene/n en los sistemas de intercambio discursivo mediáticos.
- *Rasgo*: denominaremos así a cualquier característica registrable de los textos a estudiar. Es la materialidad en sentido silvestre.
- *Marca*: los rasgos seleccionados entre el conjunto de la materialidad porque se considera que su presencia se relaciona con los objetivos del estudio. Es la materialidad elegida desde los principios técnicos e institucionales.
- *Huella*: el resultado de la atribución a una marca seleccionada de alguna condición de producción de sentido que justifica la presencia de la marca. Es la operación básica de (re)construcción de un sistema de intercambio discursivo mediático fuera de los verosímiles que soportan al sentido común de la repetición.

De las diversas tradiciones de análisis de tópicos de lo discursivo, propongo prestar atención, como campo de ejemplificación, a las *texturas*, que considero clave para comprender el proceso semiótico de la mediatización. Son aspectos diferentes entre sí, pero que pueden aplicarse en diversas áreas: son el de la *textura* y el de los *formatos*. En esos dos niveles se manifiestan aspectos claves de las materialidades que estudiamos y de su organización, sin los que, como ocurre frecuentemente, se disuelven los efectos de sentido de la mediatización. Ante su ausencia, ganan la escena analítica las palabras de los personajes (disueltos como actores mediáticos) y sus opiniones y narratividades.

Las materialidades que estudiamos tienen una presencia *magmática* y *hojaldrada*: no encontramos ningún contenido sin materialidad, ni ningún rasgo de ningún tipo si no hacemos antes, consciente o inconscientemente, un ejercicio de *abstracción*.

Un contenido de furia u odio (*haters*) es el uso de letras mayúsculas en las plataformas; un tema filosófico es una apuesta a incluir o excluir destinatarios; una metáfora inusual construye a un enunciador sofisticado y hasta tal vez pretencioso; un relato extenso obliga, o pretende obligar, a la aceptación de ser audiencia cautiva.

Quedará en evidencia, en cada nivel en el que pretendamos describir operaciones, lo anunciado acerca de que la complejidad no es producto de una posición intelectual, sino del internarse en una actividad descriptiva que, por principio, es infinita cuando se aplica sobre objetos complejos.

Texturas

Las *texturas* son las marcas que dejan los dispositivos técnicos en la superficie de los textos intercambiados, las que suelen ser inevitables según las características de los dispositivos técnicos, pero también pueden utilizarse esas características, acentuándolas o haciéndolas transparentes, para usos expresivos y estilísticos.

En la descripción de la textura en mediatizaciones, se retorna en parte a nociones gráficas y textiles, y a términos derivados de efectos estilísticos. Partimos de la base, entonces, de que no hay contacto de mediatización, no hay pantalla, no hay interfaz, que no proponga un primer efecto de textura.

Presentemos algunos tipos de esos rasgos incluyendo algunos en un enfoque trans o multimedia en la Figura 3:

Figura 3

Texturas en mediatizaciones literarias: Mallarmé, Apollinaire, Augusto de Campos

- El *ritmo*, que se presenta a través de diversos rasgos u operaciones, entre otros: los cambios en la secuencia de sonidos o de imágenes, por montaje o por representación de movimientos, respiraciones más o menos agitadas, la cámara en mano frente a un sereno *travelling*, el orden o desorden en el diseño gráfico de una interfaz.
- La superficie de textos gráficos o de interfaces, jerarquizadas u ordenadas o no, que proponen en sus diferencias muy diferentes recorridos de lectura, así como los matices entre el inicio y el muro de Facebook o las pantallas de las plataformas de *streaming*, y hasta las tipografías, sus estilos o sus diferentes tamaños y pesos.
- La cantidad de géneros incluidos y su brevedad: la canción + la noticia + el parte meteorológico generan mayor ritmo que la entrevista + la columna de opinión + el editorial.

- La polifonía entendida como la cantidad de voces puestas en parlante (al menos la oposición monotonía/polifonía); o la diversidad de tipos de imágenes, fotográficas o dibujísticas; de las sexualidades representadas, sus resonancias etarias (imágenes o voces infantiles, jóvenes, adultas, ancianas), es decir, lo propio de los formatos *mosaico*.

Si se pierde la textura en el análisis, se pierden las evidencias de la mediación. No hay contenido, concepto, intercambio que no se enfrente, antes que nada, y en un gesto reprimido por la cultura, como un efecto técnico que soporta y construye aquello que se intercambia y sus modos de circulación.

Formatos

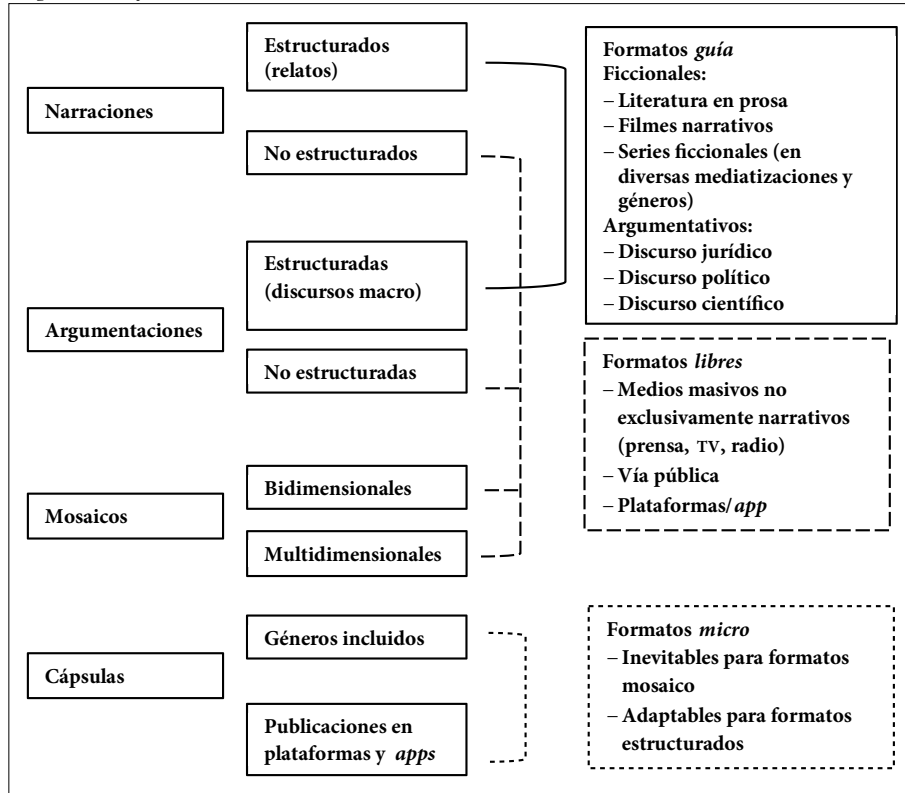
Los *formatos* son organizaciones generales de los textos, estructurados o no, que permiten, o al menos proponen, organizar de diferentes maneras los intercambios discursivos. Se plantean como un momento de articulación entre las materialidades de las texturas y las figuraciones diversas, entendidas como operaciones básicas de producción de sentido. Narraciones y argumentaciones, estructuradas o no, grandes géneros macro o micro y su convivencia o no en los grandes formatos mosaico que, sin llamar demasiado la atención, son figuraciones de la vida mediática, desde las de los medios masivos, y que en las plataformas y las *apps* son al parecer inevitables.

El término *formato*, simplificando, se lo ha aplicado y se lo aplica con dos direcciones que pertenecen a series *semiohistóricas* muy diferentes:

- hacia los *dispositivos técnicos* o, más silvestremente, hacia las materialidades y soportes (formatos radio, TV, gráfica, internet o sus diversas plataformas y *apps*, entendidos como *espacios de comunicación*);
- hacia lo genérico-estilístico o aun hacia tipos discursivos (formatos periodísticos, publicitarios, informativos, políticos, videos de plataformas como Instagram o TikTok).

El término formato es utilizado aquí como un espacio de tensión entre las posibilidades y una primera organización de los formatos la presentamos en la Figura 4.

Figura 4
Esquema de formatos

Nota. Fernández (2023).

Como se ve, en la Figura se ponen en un mismo escenario tres tipos de fenómenos diferentes bajo el término *formato*:

- Los que responden a *organizaciones estructurantes*, en cuanto proponen modos de construcción del sentido con propuestas de recepción, exitosas o no como tales; sus partes *no se ven*; relatos y argumentaciones *se infieren*.
- Una *organización superficial*, la del mosaico, que muestra la relación entre sus partes a primera vista, no se puede escapar de su observación, aunque se le haya prestado poca atención.
- Las *cápsulas*, en cambio, pertenecen a otra escala, tienen una vida antropológica, por denominarla así: las anécdotas, los cuentos populares, los chismes, los chistes, tienen vida en la vida sociocultural, tanto mediática como no mediática; se les presta poca atención por su

supuesta poca importancia, pero son clave en el nivel intersticial, tanto en argumentaciones y narraciones como, por supuesto, en mosaicos.

Es muy importante en la descripción de las mediatizaciones registrar y poner en evidencia el formato mosaico y la presencia de cápsulas. Debe entenderse que, por ejemplo, el formato *tema musical* o *canción* es central en la constitución de las grandes tendencias culturales alrededor de la *música popular* (Fernández, 2024).

CONVERGENCIAS HACIA ADENTRO DE LO SEMIÓTICO REGIONAL

Por supuesto, es imposible ser exhaustivo con todo lo que está ocurriendo en una disciplina con tanta diversidad como la semiótica en un área tan extensa como la de esta latinidad. En cada uno de nuestros países, o al menos entre los que conozco, hay una generación de investigadores de entre treinta y cincuenta y pocos años de edad, interviniendo en todas las áreas. Aun enfocados en un solo país seríamos inevitablemente injustos.

Ya hay una larga tradición de publicaciones periódicas o compilaciones en libros, centrípetas o centrífugas, en las que venimos conviviendo investigadores en semiótica de la región, a veces convergiendo con otras corrientes, otras veces, no. A su vez, esas publicaciones hacen coincidir enfoques centrípetos o centrífugos, difunden tanto estudios cualitativos como cuantitativos sobre convergencias y divergencias, como temas incluidos o excluidos, así como autores inevitables.

Un aspecto importante es que, al menos desde mi punto de vista, nos estamos leyendo regionalmente. Cada vez más aparecen en nuestras intervenciones la presencia de trabajos de autores que no pertenecen ni al universo inevitable para ser citado, ni directamente a nuestros equipos e instituciones de investigación. Nos vamos siguiendo en nuestros desarrollos y la mixtura de autores se va enriqueciendo (Carlón, 2024; Fernández, 2021, 2023; Leone, 2023; Pardo Abril, 2023). Pero todavía es evidente que, aun en temas comunes y entre autoras y autores que tienen diversas cercanías, se nota la falta de citas cruzadas (Caro, 2023; Flores, 2022; Pérez, 2024).

Aunque con seguridad, a cualquiera se le pueden ocurrir otras áreas a profundizar, todavía falta bastante para articular, como ejemplos, los modelos de la semiosis social con los de la semiosfera, (¿redes o esferas globales y parciales?); las teorías de las mediatizaciones con las de la multimodalidad (¿se comienza por la materialidad o se la agrega luego de comprender los intercambios verbales?) y un área que tal vez sea la menos transitada, la que debería establecer relaciones entre las teorías de la *enunciación*, el interaccionismo simbólico, lo *tensivo* y lo *agentivo*.

Es imposible introducirse en esas diversidades sin perderse, si no se produce como un trabajo grupal y extenso. En todos ellos aparecen explícita o

implícitamente la necesidad de tener en cuenta las materialidades, los intertextos y los sistemas de intercambio que organicen las observaciones y los enfoques. Por eso, para mostrar las posibilidades y necesidades de convergencia entre enfoques diferentes, me voy a referir a casos que, si bien son muy cercanos, no dejan de mostrar las divergencias inevitables de los recorridos de investigación.

En la semiótica de las mediatizaciones veronianas, venimos estudiando sobre la problemática de la circulación en el nuevo ecosistema mediático.

El tema de la circulación es ambiguo. Desde cierto punto de vista, dentro de la semiótica de las mediatizaciones se la viene considerando como un fenómeno clave para la comprensión de los intercambios en las plataformas respecto de los medios masivos (Fausto Neto, 2010). Pero todas las otras teorías sobre la comunicación siempre la privilegiaron como tema. Las teorías sobre los efectos siempre intentaron comprender eso que pasaba entre emisores y receptores.

Por otra parte, hemos discutido acerca de si lo de circulación es un tema de las nuevas mediatizaciones o si se trata de temas diversos que conviven en un cierto momento del recorrido mediatizador (Fernández, 2021, pp. 101-121). Relativizábamos allí lo del fenómeno común, pero desde el punto de vista metodológico, como se verá, conviene analizar comparativamente. Sintetizamos los tipos de circulaciones que registramos por ahora:

- *Intraplataformas*: cada posteo o publicación en cualquier plataforma es habitual que genere comentarios, a veces muy variados, pero dentro mismo de la plataforma o de la app.
- *Interplataformas*: cuando las circulaciones no acceden a los medios masivos (si bien los casos que alcanzan repercusión pública, antes o después, pasan por los medios masivos), hay diversos tipos de intercambios, como los turísticos, que llegan muy poco a los medios masivos, pero generan posteos y comentarios en diversas plataformas.
- *Transmedia*: en las que participan diversas mediatizaciones y con muy diversos recorridos, las que podríamos denominar como paradigmáticas del *postbroadcasting*.
- *Transterritoriales*: una vez que consideramos las plataformas como contextos, podemos entender otros contextos performáticos, sean teatros, centros culturales, medios de transporte o espacios públicos, como parte *trans* de diversos circuitos, como los musicales o los políticos.

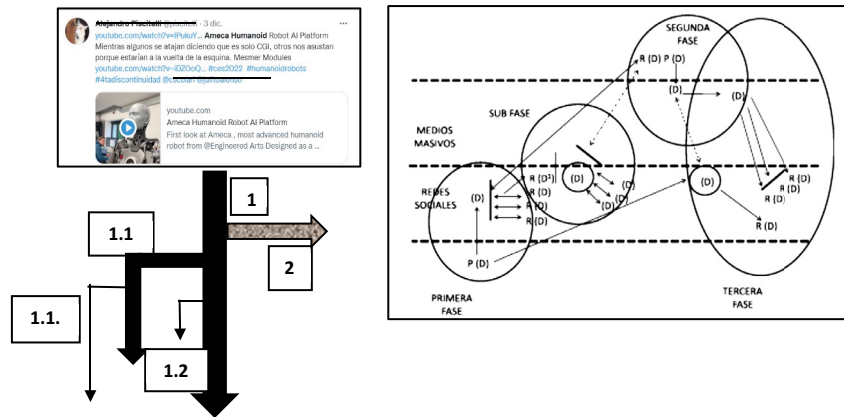
Para lo que queremos analizar en este punto, elegimos dos de los tipos, extremos pero comparables: las intraplataformas y las transmedia.

En ambos casos, se acepta la necesidad del estudio de los sistemas de intercambio discursivo. Dentro de la circulación intraplataforma, y mucho más en la transmedia, se imponen una serie de preguntas claves: ¿hasta dónde alcanza el *paraguas* de un sistema de intercambio discursivo? ¿Cómo establecer lo importante de cada secuencia de intercambios cuando no son centrados en el mismo eje que el posteo original? ¿Cómo poner ese límite, tal vez más dramáticamente, si esas circulaciones van y vienen entre medios masivos y plataformas? ¿Sus metodologías de análisis deberán ser diferentes o tendrán que relacionarse diferentes metodologías?

En la circulación intraplataforma, se observan fenómenos de ramificación que, por su complejidad, solemos denominar como en arborescencia. Se trata de un caso muy habitual en los estudios sobre el tratamiento de temas de importancia social en plataformas, y frecuentemente ni siquiera es posible establecer cuál es el recorrido principal o el más importante frente a diversas derivaciones (Figura 5).

Figura 5

Dos tipos diferentes de circulación que se completan con sistemas de intercambio

Nota. Circulación intra-plataformas (Fernández, 2023).

Dentro de la circulación transmedia, Mario Carlón (2020) ha llamado la atención sobre la circulación transversal, tema que ocupa un lugar importante en su trabajo. La circulación transmedia transversal, entre diversos tipos de mediaticizaciones, incluye medios masivos, es decir que es un fenómeno importante en el ecosistema en *postbroadcasting*, que se relaciona con lo que el autor prefiere seguir denominando *redes*.

Por supuesto que hay circulaciones inter/transplataformas que no se registran en los medios masivos, y no solo los circuitos musicales incluyen fases territoriales (Braga, 2012; Rocha Alonso, 2016; Videla, 2019). Pero es importante registrar las complejidades témporo-espaciales a que nos enfrentamos.

Una conclusión necesaria de este punto es que todo lo que vamos investigando nos muestra que, si no incluimos a los intercambios discursivos en los análisis platafórmicos, no se puede avanzar ni comprender lo central de los mismos. Pero que con ellos solamente no alcanza.

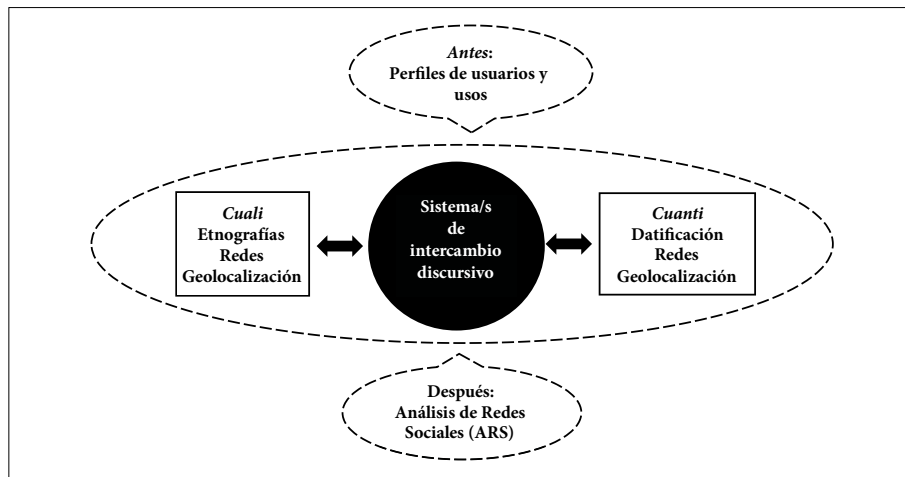
CONVERGENCIAS HACIA EL EXTERIOR DE LA DISCIPLINA SOCIOSEMIÓTICA

La convergencia del trabajo desde la semiótica hacia el exterior de la disciplina está en pleno despliegue de convergencias. Diversos investigadores en el campo semiótico, a veces con sus equipos de investigación permanentes, pero a veces invitando a especialistas para temas específicos, vienen trabajando desde hace tiempo con enfoques interdisciplinarios sin abandonar lo específico de la semiótica, desde Armando Silva (2006) y lo urbano, hasta Massimo Leone (2024) con el rostro, o Clotilde Pérez (2024) con el consumo, pasando por José María Paz-Gago (2016) sobre la moda o Neyla Pardo Abril (2017) con sus estudios sobre la violencia y la exclusión. Hace tiempo que la semiótica latinoamericana *mira hacia el exterior*.

La Figura 6 simplifica y pretende ordenar el estado actual de nuestro trabajo, a veces institucionalizado de ese modo, pero frecuentemente desplegado de un modo espontáneo y desordenado. Denominemos como los denominemos, estudiamos intercambios discursivos en plataformas, y ese trabajo convive con enfoque cuali y cuanti, y de diversas tradiciones epistemo-metodológicas.

Figura 6

Estado actual del estudio de mediatizaciones desde la sociosemiótica

Nota. Elaboración propia.

Ese ordenamiento debe servir que, en el *antes*, nos faltan perfiles de usuarios y no usuarios, y razones de ello, para cada plataforma. Esa ignorancia debe ser tenida en cuenta. Por otra parte, se sostiene allí que los *análisis de las redes*, en sentido estricto, deben ser posteriores al conocimiento sobre la vida en plataformas. Sin ese conocimiento, el saber sobre los nodos y sus relaciones reticulares es poco más que exploratorio.

De todo ese complejo universo, solo se le va a prestar atención aquí a la captura y el tratamiento de los datos y, muy especialmente, a la captura.

Las *apps* de captura, procesamiento y representación provienen de tradiciones *tecno-teóricas* diferentes. Pero ello no impide que se articulen con una *naturalidad* que oculta las limitaciones y dificulta mejoras en el análisis. La descripción de tareas y su organización secuencial pueden servir para organizar la mirada.

En la investigación desde lo que se denomina *Data Sciences*, una denominación fundacional basada en el dato dado, la práctica más habitual es la de la experimentación con diversas aplicaciones, generando resultados diversos, sometidos luego a interpretaciones. Ese proceso continuará, en buena parte saludablemente, por la inercia del propio campo de las ciencias sociales y sus socias, y en otra parte, porque no conmueve lo más profundo del verosímil de época. Los ingenieros en sistemas son sus jugadores clave.

En una época en que lo *trans* se presenta como alternativa frente a diversas polarizaciones o fronteras rígidas, buena parte de la investigación sobre plataformas y redes avanza, sin embargo, por caminos paralelos. Hay que diferenciar cuatro *fases* diferentes del trabajo desde las ciencias de los datos hacia la comprensión de los intercambios discursivos en plataformas y sus redes (Figura 7). Si bien se han ordenado los estudios sobre datos en plataformas en *pasos (steps)*, en general, se hace referencia a *momentos* de trabajo *dentro* de los procesos de investigación (Omena, 2021, p. 125). Aquí se intenta observar su desenvolvimiento como *desde afuera*.

Se observa una secuencia de procedimientos complejos, cada uno de por sí, y que pueden desarrollarse en disciplinas que no tienen a lo social como enfoque central. ¿Cómo se defiende el extenso conocimiento previo desde el análisis de lo discursivo frente a aplicaciones que *capturan* materialidades, como *palabras* o *imágenes* sobre las que se sabe desde hace largas décadas que no son unidades mínimas de sentido?

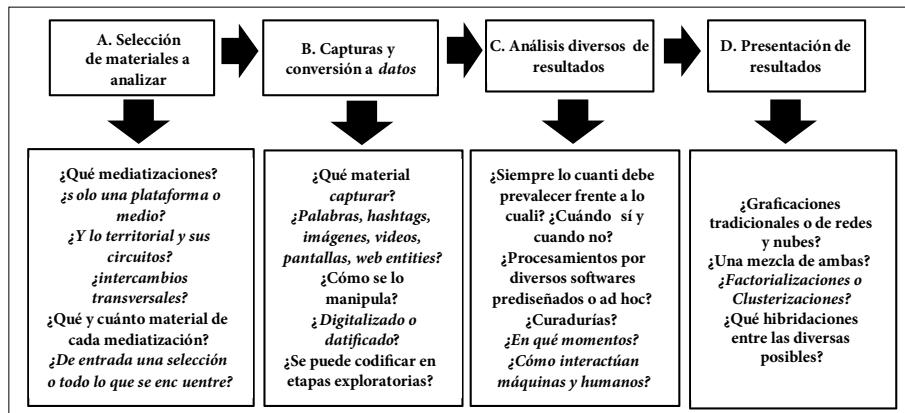
Es necesario reflexionar sobre esos diferentes momentos del proceso de investigación de un modo que permita ser articulado con cualquier mesa de interdisciplina. Se distinguen cuatro fases, frecuentemente no discriminadas:

- a. Dado un tema cualquiera, propio de lo sociocultural, de lo político o de la comunicación de gobierno, ¿qué mediatización o conjunto de ellas corresponde elegir por su relevancia?

- b. ¿Qué tipo de datos se procesan y cómo se los *captura*? Clics, números, textos escriturales o audiovisuales ¿cómo se los elige? ¿cómo se transforman al ser procesados? El problema micro de la captura ¿es apenas un aspecto irrelevante en la marea del tratamiento de datos?
- c. ¿Qué hay de nuevo en el *tratamiento* estadístico de esos datos y en la interpretación de sus resultados? ¿Los *data scientists* conocen el largo recorrido previo o, simplemente, comienzan de cero creyendo que el mundo social en plataformas es esencialmente diferente al previo?
- d. ¿La *representación* de esos resultados estadísticos, su graficación, debe entenderse por sí misma o requiere nuevos aprendizajes? Se trata de un capítulo muy específico de la secuencia de trabajo, y que tiene una vida relativamente propia (Tufte 1990). En principio, la *representación* de resultados es una etapa del análisis.

Figura 7

Fases de la investigación sobre datos. Foco en captura y construcción

Nota. Fernández (2023, p. 93).

El problema micro de la captura ¿es apenas un aspecto irrelevante en la marea del tratamiento de datos? ¿Cómo se defiende el extenso conocimiento previo desde el análisis de lo discursivo frente a aplicaciones que capturan materialidades, como palabras o imágenes sobre las que se sabe desde hace largas décadas que no son unidades mínimas de sentido?

El primer paso para ordenar esas fronteras difusas y atravesarlas para llegar a lo que interesa sobre los datos, recordemos la necesidad registrada por Verón (1987) de partir desde *marcas* materiales para reconstruir las *huellas* de los procesos de producción de sentido. Es un recorrido que va desde la observación

directa a la constitución de *resultados* de la observación. Recién en el nivel de la *huella* es posible relacionar ese resultado con otros *datos* o incluirlos en un proceso de *triangulación* o relación con otros enfoques disciplinarios.

La *herramienta* que utilizamos para registrar el paso de marcas a huellas es la del *grillado*, en definitivo, un proceso de tratamiento de la información y de registros codificados (Figura 8).

Figura 8

Esquema de grillado

Casos Niveles/rasgos	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso n
Nivel 1				
Rasgo 1	X		X	
Rasgo 2	X	X		X
Rasgo n			X	X
Nivel 2				
Rasgo 1		X		X
Rasgo 2	X	X	X	X
Rasgo n		X		X
Nivel n				
Rasgo n	X		X	

Nota. Elaboración propia.

En un espacio analítico interdisciplinario, la grilla sobre lo discursivo será el aporte que el sociosemiótico aportará a la mesa de las interdisciplinas para que los ecólogos, los sociólogos y/o los etnógrafos chequeen si se cubren los temas de interés, y para que los ingenieros y los programadores diseñen y programen softwares que capturen esas huellas de producción de sentido. Cuando se articulen en cada captura esas huellas, se podrá luego recorrer el camino inverso y desmultiplicador hacia la materialidad analizada.

¿Qué tipos de rasgos deben seguirse en las filas de la grilla? Desde el punto de vista discursivo se recomienda tener en cuenta, al menos:

- *Las texturas*, que indican el modo de construcción desde los dispositivos técnicos;
- *Los formatos*, que permiten relacionar el corpus en sus parencias y sus diferencias con otros intercambios pertinentes;
- *Las figuraciones y tematizaciones* que proponen reciprocidades, simetrías, complementariedades, o figuraciones *enunciativas* que construyen interlocutores posibles mediante implicaturas o presuposiciones;

- *Las señales de propuestas* de persuasión o disuasión, o diversos planos de interacción, de entretenimiento o de fervor militante.

Se ordenan los registros en una grilla, en la cual, en las columnas, están los materiales del corpus (*casos*) y, en las filas, rasgos que se van seleccionando como marcas que se registran en la celda que cruza rasgo y caso con una tilde o una cruz.

Ese trabajo de registro de los parecidos y las diferencias entre casos produce una serie de espacios diferenciados que se pueden describir (el caso 2 se caracteriza por tener ciertos rasgos, algunos de los cuales comparte con el caso 1 y otros con el caso n).

Ninguna de esas decisiones tiene por qué ser definitivas, pero cada necesidad de cambiarlas frente a hallazgos debe ser registrada como avance de investigación (al no formar parte del proceso de trabajo, esos hallazgos suelen aplicarse guiando posibles investigaciones o análisis futuros).

Puede afirmarse que, hasta que no se ponga en discusión, y se incorporen a la programación de aplicaciones modos de registrar la información relevante *antes* de su captura y tratamiento algorítmico, buena parte de los misterios de las vidas en plataformas y sus audiencias, quedarán invisibles (Fernández, 2024).

CONCLUSIONES. UN FUTURO INQUIETANTE PERO ATRACTIVO

En el final, es importante insistir que todo lo previo está escrito desde una perspectiva de horizontalidad: debemos estar abiertos a discutir todas las definiciones conceptuales y las herramientas de trabajo, con el único objetivo de acumular fuerzas frente a un futuro que se presenta como inquietante pero plétórico de desafíos atractivos.

El futuro del trabajo de investigación sobre mediatizaciones solo puede formularse, siguiendo a Oscar Traversa (1994), mixtópicamente: con tensiones entre los proyectos que traten de capturar la complejidad de lo interdisciplinario y los inevitables ajustes en su aplicación en una territorialidad previsiblemente también compleja y diversa.

Serán necesarios muchos equipos con muchos investigadores, desde diversas disciplinas y universidades y centros de investigación, trabajando *on-line* distribuidos en diferentes territorios, para cubrir todos los espacios y horarios, sobre una plataforma todavía a diseñar, pero de la que hay avances. La sociosemiótica podría ayudar en el diseño de esa plataforma y las consolidaciones de datos se realizarán sin dudas con IAgén.

Una vez aceptado que el enfoque sociosemiótico sobre los intercambios discursivos mediatizados es indispensable, pero que con él no es suficiente para

comprender a las complejidades de la mediatización, al menos desde mi punto de vista, el camino de la articulación es más de *interdisciplinario* que *trans* o *posdisciplinario*. Acuerdo con la necesidad de una formación de polímatas, tanto como un momento de la formación básico, como en tanto que objetivo para el futuro (Piscitelli, 2023) pero resultará difícil escapar de la especialización en ciertas áreas del trabajo. Tal vez puedan denominarse como posdisciplinarios o transdisciplinarios a los espacios que, hasta ahora, preferimos denominar mesas de interdisciplina, pero parece secundaria la discusión terminológica.

Vinculado con las denominaciones diversas y en los enfoques y sus sutiles diferencias, cabe preguntarse sobre si no valdría obligarnos a sesiones terminológicas y metodológicas en cada uno de los encuentros que convocan centralmente a investigadores semióticos. La convivencia entre disciplinas, al menos parcial, debería ser una propuesta institucional.

Para finalizar, y como una mirada esperanzada hacia un futuro inevitablemente inquietante, reafirmemos una certeza: dentro de la semiótica latinoamericana hay una gran masa crítica de conocimiento que desborda cualquier síntesis como para aportar en cualquier trayectoria interdisciplinaria que se imponga para enfrentar los desafíos en marcha. ■

REFERENCIAS

- Braga, J. L. (2012). La política de los internautas es producir circuitos. In M. Carlón & A. Fausto Neto. (Comps.), *La política de los internautas: Nuevas formas de participación* (pp. 43-59). La Crujía.
- Carlón, M. (2020). *Circulación del sentido y construcción de colectivos: En una sociedad hipermediatizada*. Nueva Editorial Universitaria – UNSL.
- Carlón, M. (2024). Mediatización. In D. Charras, L. Kejval & S. Hernández. (Coords.), *Vocabulario crítico de las Ciencias de la Comunicación* (pp. 264-268). Penguin Random House.
- Caro, A. (2023). *Semiocapitalismo: Del producto a la marca, de la mercancía al signo/ mercancía*. SB Editores.
- Chauvel, L., Soto, M., & Traversa, O. (Coords.). (2018). La semiosis social: Homenaje a Eliseo Verón. *deSignis*, (29). <http://dx.doi.org/10.35659/designis.i29>
- Cingolani, G. (2019). El efecto verón. *La Trama de la Comunicación*, 23(2). <https://doi.org/10.35305/lt.v23i2.697>
- Fausto Neto, A. (2010). A circulação além das bordas. In A. Fausto Neto & S. Valdetaro. *Mediatización, sociedad y sentido: Diálogos entre Brasil y Argentina* (pp. 2-17). UNR Editora.
- Fernández, J. L. (2021). *Vidas mediáticas: Entre lo masivo y lo individual*. La Crujía.

- Fernández, J. L. (2023). *Una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones*. La Crujía.
- Fernández, J. L. (2024). *Las cuatro revoluciones invisibles: Audiencias, desde antes de la radio hasta después del podcast*. SB Ediciones.
- Flores, R. (2022). *Magia publicitaria: Semiótica de la eficacia simbólica*. Aracne.
- Jansson, A. (2014). Textural analysis: Materializing media space. In A. Jansson & J. Falkheimer (Eds.), *Geographies of communication: The spatial turn in media studies* (pp. 85-104). Nordicom.
- Leone, M. (2023). Entrevista a Massimo Leone: La comunicación del futuro – Desafíos teóricos y educativos. *Inmediaciones de la Comunicación*, 18(2), 301-304. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-86262023000200301
- Leone, M. (Ed.). (2024). *The hybrid face: Paradoxes of the visage in the digital era*. Routledge.
- Lotman, I. (1996). Acerca de la semiosfera. In S. Sevilla & J. Talens. (Eds.). *La semiosfera I: Semiótica de la cultura y el texto* (pp. 21-42). Cátedra.
- Mangieri, R. (2017). Kinésica y proxémica en entornos urbanos: Ritmos, entrainments y sincronizaciones. *LIS*, (17), 145-170. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lis/article/view/3857>
- Omena, J. J. (2021). *Digital Methods and technicity-of-the-mediums. From regimes of functioning to digital research* [Tesis de doctorado, Universidade Nova]. Repositório Universidade Nova. <http://hdl.handle.net/10362/127961>
- Pardo Abril, N. (2017). *Aproximaciones al despojo en Colombia: Representaciones mediáticas*. EUNC.
- Pardo Abril, N. (2023). Entrevista a Neyla Pardo: Mediatización y análisis crítico del discurso. *Inmediaciones de la Comunicación*, 18(2), 305-310. <https://doi.org/10.18861/ic.2023.18.2.3508>
- Pardo Abril, N., & Ospina, L. E. (Comps.). (2017). *Miradas, lenguajes y perspectivas semióticas: Aportes desde América Latina*. Instituto Caro y Cuervo; Universidad Nacional de Colombia; Federación Latinoamericana de Semiótica.
- Parra Ortiz, E. (2014). Eliseo Verón y el desarrollo de la semiótica en Chile. *Comunicación y Medios*, (29), 129-133. <https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/32373/34147>
- Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. (1988). Todo un palo [Canción]. En *Un baión para el ojo idiota*. Del Cielito.
- Paz Gago, J. M. (2016). *El octavo arte: La moda en la sociedad contemporánea*. Hércules.
- Pérez, C. (2024). *¿Existen límites al consumo? De las transacciones comerciales a la circulación de significado*. SB Ediciones.
- Piscitelli, A. (2023). *Polímatas: El perfil antidisciplinario del trabajador del futuro*. Fundación Santillana.

- Rocha Alonso, A. (2016). Proyecto burbujas: Circuitos de música en Buenos Aires. *LIS*, (15), pp. 35-48. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lis/article/view/3819>
- Santaella, L. (2021). Inteligencia artificial y cultura: Oportunidades y desafíos para el sur global. Unesco. https://cetic.br/media/docs/publicacoes/8/20210429155702/policy_paper_inteligencia_artificial_y_cultura_ES.pdf
- Silva, A. (2006). *Imaginarios urbanos* (5a. ed.). Arango.
- Traversa, O. (1994). Mixtopías: Las utopías de las sociedades mediáticas. In V. Fortunati, O. Steimberg & L. Volta (Comps.), *Utopías* (pp. 65-75). Corregidor.
- Valdettaro, S. (Ed.). (2021). *Mediatization(s) studies*. UNR Editora.
- Verón, E. (1987). *La semiosis social*. Gedisa.
- Verón, E. (2013). *La semiosis social 2*. Paidós.
- Videla, S. (2019). Vidas on/off line de lo musical: Relación entre plataformas mediáticas y espectáculos en vivo en centros culturales. *Revista Sociedad*, (39), 227-240. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/5099>
- Voto, C., Finol, J. E., & Leone, M. (Coords.). (2021). El rostro en el horizonte digital latinoamericano. *deSignis Hors Serie*, (1). <https://www.designisfels.net/wp-content/uploads/2021/10/HORS-SERIE-01.pdf>

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y fue aprobado el 23 de octubre de 2024.

Semiótica, (hiper)mediatización, circulación y actores/enunciadores: ¿hacia un enfoque macrorrelacional no antropocéntrico para pensar el futuro?

Semiotics, (hyper)mediatization, circulation and actors/enunciators: towards a macro-relational and non-anthropocentric approach to thinking about the future?

■ MARIO CARLÓN^A

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto Gino Germani. Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

Este trabajo revisa cómo cierta semiótica (sociosemiótica) de inspiración peirciana se articuló con una teoría de las mediatizaciones en los escritos de Eliseo Verón de las décadas de los ochenta y los noventa, en el marco de una articulación con las nociones clásicas de la sociología (actores individuales, colectivos de actores individuales, medios, instituciones) en la era de los medios masivos (modernidad y posmodernidad). Sintetiza estas dimensiones un cuadro relacional o sistémico y sostiene también que dicha articulación definió un paradigma antropocéntrico dominante en la época que no solo estuvo presente en la obra de Verón. Luego, a partir de ese cuadro, se interroga sobre el futuro de esa semiótica mientras los internautas se apropian de la inteligencia artificial (IA) para producir discursos y ponerlos en circulación, estableciendo algunas observaciones acerca de qué cambia y qué permanece en nuestra contemporaneidad.

Palabras clave: Mediatización, contemporaneidad, semiótica, inteligencia artificial

^A Licenciado en Historia del Arte en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y Doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5303-1308>. E-mail: mariocarlon895@gmail.com

ABSTRACT

This article is a review of how a given Peirce-inspired semiotics (social semiotics) was intertwined with a theory of mediatizations in the writings of Eliseo Verón from the 1980s and 1990s, which mark the combination with classical sociological concepts (individual actors, collectives of individual actors, media, institutions) in the age of mass media (modernity and postmodernity). These dimensions are synthesized into a relational or systemic framework, we then argue that such intertwining defined a dominant anthropocentric paradigm of the time that was present not only in Verón's work. From

DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i3p159-183>

V.18 - Nº 3 set/diez. 2024 São Paulo - Brasil MARIO CARLÓN p. 159-183

MATRIZES

159

this context, the future of this semiotics is questioned, as internet users adopt artificial intelligence (AI) to produce and share discourses; we also raise considerations on what change and what remains in our contemporaneity.

Keywords: Mediatization, semiotics, contemporaneity, artificial intelligence

LAS PREGUNTAS ACERCA de la semiótica del futuro o del futuro de la semiótica, es decir, de un campo de saber que tuvo como mínimo dos fundaciones, nos obligan inmediatamente a realizarnos otra: ¿de qué semiótica? ¿De la americana, a cargo de Charles Sanders Peirce, o de la europea, por parte de Ferdinand de Saussure¹? No solo eso, porque esa misma pregunta deberíamos hacernos si nos apartamos del momento fundacional y nos concentramos en su instancia de consolidación como disciplina en la década del sesenta, en la cual se desplegaron, según Paolo Fabbri (2000), dos desarrollos: el que denomina semiología y tradición humanista basado en la lengua como hipersistema de signos, que asocia a la figura de Roland Barthes; y el que llama el paradigma semiótico, que resume con el nombre de Umberto Eco². Podemos vincular la de Saussure a Roland Barthes y la de Peirce a Umberto Eco, por supuesto, pero en ese caso nos enfrentaríamos a otras preguntas... ¿estamos obrando bien? ¿Acaso realmente una es continuación de la otra? ¿Son rasgos menores el “ideologismo” de Barthes y el textualismo de Eco identificados por Fabbri?

Lo que estamos queriendo destacar es que toda perspectiva científica depende de sus fundaciones, pero también de su desarrollo. E, incluso, del devenir de sus objetos de investigación. Sus marcos conceptuales fueron diseñados en relación con ciertos objetos, en determinadas circunstancias históricas, y suelen transformarse a medida que las teorizaciones e investigaciones se despliegan, los paradigmas cambian y los objetos, como acontece, se transforman.

Esto sucede habitualmente en el campo de las “ciencias sociales”. Pero estas cuestiones se incrementan en complejidad en áreas del conocimiento que se ven obligadas a ser más dinámicas; por ejemplo, los estudios sobre la mediatización cuyos objetos han desplegado en estos últimos años una verdadera transformación, semejante a la que aconteció en la Revolución Industrial (de la cual son hijos los medios masivos). Esto se debe a la vertiginosidad del desarrollo de la mediatización actual, que presenta amplios efectos dado que, por un lado, es uno de los grandes procesos que configuran momento a momento a nuestra sociedad³; y, por otro, su desarrollo es uno de los que viene acelerando el pasaje de la modernidad y la posmodernidad a la contemporaneidad.

¹ La situación es más compleja aún si se atiende a que Paolo Fabbri (2000, p. 36) realiza con su idea del *giro semiótico*, su propia postulación de la semiótica, basándose en la glosemática.

² Como estamos siguiendo aquí inicialmente el argumento de Paolo Fabbri (2000) dejamos de lado momentáneamente el hecho de que puede sostenerse también un tercer origen, en Rusia.

³ Según entendemos, puede sostenerse que tanto la perspectiva nórdica como la latinoamericana consideran actualmente que la mediatización es un proceso o conjunto de procesos (Carlón, 2024a, en prensa-a). Desde sus proposiciones fundacionales, Verón (2001, 1995) consideró que esos procesos tienen como resultado distintas sociedades: una sociedad mediática (moderna) y una mediatizada (posmoderna). Para Friedrich Krotz (2017), un autor ampliamente citado en este tema, la mediatización es un meta-proceso de gran alcance semejante al urbanismo, el individualismo o la globalización.

De acuerdo a este panorama, este texto se propone reflexionar sobre el futuro de una semiótica en particular, que es la que se desarrolla desde principios de los años ochenta al compás de la emergencia de la perspectiva latinoamericana de las mediatizaciones. Como esta última perspectiva fue fundada por Eliseo Verón (2001, 1995), es lógico que comencemos atendiendo a la vez a su semiótica, que también fue elaborada en esos años. Veremos enseguida que probablemente no debemos hablar de una semiótica sino de dos, primero una antropocéntrica, conocida como sociosemiótica; y luego de una no antropocéntrica, a la que llamó semioantropológica, que es la que desplegó en el último tramo de su vida.

En este marco presentaremos, aunque sea esquemáticamente, una tesis para pensar el pasado, el presente y el futuro de esa semiótica. Dicho esto, hay dos cuestiones que precisar. La primera es por qué decimos “esquemáticamente”. Se debe a que lo haremos a través de un cuadro y también a que consideramos que es imposible, dada la complejidad del tema y por razones de espacio, hacerlo de otro modo. La segunda es por qué, si deseamos vislumbrar el futuro, debemos mirar hacia el pasado. Para brindar una respuesta debemos enunciar nuestra tesis. Lo haremos al presentar el cuadro, en el próximo apartado.

UNA TESIS PARA PENSAR EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO DE CIERTA SEMIÓTICA: UN ENFOQUE RELACIONAL

Compartimos ahora, tal como adelantamos, un gráfico inédito, con el cual venimos trabajando desde hace años⁴. Es un cuadro de doble entrada que distingue, en sentido vertical, cuatro ejes conceptuales; y en sentido horizontal, distintos momentos históricos: modernidad, posmodernidad y contemporaneidad (Figura 1). Creemos que su interés reside no solo en que presenta un marco conceptual, sino en que es un *instrumento de trabajo útil* que permite pensar productivamente, a partir de la experiencia obtenida en nuestro campo, futuros desarrollos.

Dado que la semiótica del futuro fue el tema del X Congreso Latinoamericano de Semiótica, y que ese mismo tópico nos ocupa en esta exposición, nos concentraremos más en la primera columna. Pero, a la vez, *nos resulta muy importante expresar que nuestra tesis sostiene que el modo más productivo de pensar a la semiótica del futuro no es por sus relaciones consigo misma, sino en la medida en que sea capaz de establecer una articulación consistente con las otras dimensiones*. Será a partir de esta postulación, por lo tanto, a nivel macroepocal pero basado en más de ochenta investigaciones empíricas que pusieron en relación los distintos niveles de análisis (micro, medio y macro) que especularemos sobre su futuro.⁵

⁴ Fue presentado por primera vez en el I Simposio Internacional de Pesquisas sobre Mediatizações e Processos Sociais, en 2016.

⁵ Esas investigaciones se desarrollaron en distintos espacios institucionales, y no solo en Argentina. Pero el epicentro de ellas la Cátedra Semiótica de Redes de la UBA. En esta página puede accederse a una selección de ellas realizadas desde 2016: <https://semioticaderedes-carlon.com/#>

Figura 1

Cuadro futuro de la semiótica

	SEMIOSIS	MEDIATIZACIÓN	CIRCULACIÓN	ACTORES /ENUNCIADORES
MODERNIDAD	Semiosis antropocéntrica (Sociosemiótica)	Sociedad mediática	Descendente	De instituciones a colectivos de actores individuales
POSMODERNIDAD		Sociedad mediatizada		
CONTEMPORANEIDAD	Semiosis no antropocéntrica (Teoría semio-antropológica)	Sociedad hipermedia-tizada	Descendente, horizontal y ascendente	Humanos y no humanos, son actores/enunciadores

Nota. Elaboración propia.

Debe atenderse a que el cuadro fue elaborado para pensar la escena contemporánea. Para su diseño se realizó un análisis sistemático del pensamiento de Verón en su pasaje de modernidad/posmodernidad a contemporaneidad atendiendo a cuatro ejes que consideramos fundamentales en su obra, porque persisten en ella a lo largo de las décadas⁶. En la exposición que presentaremos a continuación intentaremos dar cuenta de la evolución de su pensamiento pero, a la vez, tomaremos distancia de algunas decisiones teóricas (por ejemplo, su antropocentrismo de los ochenta, del cual él también fue distanciándose a lo largo del tiempo). Asimismo, por sobre todo a medida que nos acerquemos a la contemporaneidad, iremos exponiendo nuestras tesis (así nos referiremos a sociedades hipermediatizadas, circulación hipermediática, hipermediatización, etcétera).

Concentrémonos en el cuadro. Los contenidos ubicados en las intersecciones intentan situar el rasgo más relevante y dominante que caracteriza a cada momento histórico. Como ya expresamos estos rasgos deben pensarse en su dimensión relacional. Por lo tanto, cuando entre una celda y otra hay diferencias en relación con las otras, como sucede, por ejemplo, en la intersección entre la fila modernidad/posmodernidad y la columna mediatización con las demás intersecciones (la celda mediatización está dividida en dos), deben establecerse explicaciones y argumentos que permitan saldarlas consistentemente. Más adelante volveremos a nos detener en esta celda, que ya fue motivo de reflexión en un artículo específico (Carlón, 2020a), y expondremos nuestros argumentos

⁶ Pese a que Verón nunca expuso esto explícitamente, consideramos que él realizó a lo largo de los años esta operación.

acerca de *por qué si bien en la posmodernidad hubo un cambio en la mediatización, no ubicamos aquí la emergencia de la contemporaneidad, sino que lo hacemos en la primera década de nuestro siglo, cuando la sociedad se hipermediatiza producto de la emergencia de nuevos sistemas de mediatización basados en Internet.*

MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD

Una semiótica antropocéntrica y el aporte del enfoque sobre la circulación

Pasamos ahora a referirnos a la teoría de análisis de los discursos sociales (TADS), también conocida como sociosemiótica de Eliseo Verón, con el objetivo de determinar qué aspectos pueden ser productivos o permanecer vigentes en una semiótica del futuro. Escrita bajo la influencia de la obra de Charles Sanders Peirce en la época de la que se expande el análisis interdiscursivo, *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad* (Verón, 1987) es quizás su obra teórica más influyente y constituye, a la luz actual, un ejemplo paradigmático de teoría semiótica antropocéntrica. Esta característica se encuentra nítidamente expresada en la doble hipótesis que Verón enuncia en un texto clave del libro, “El sentido como producción discursiva”, en el que expresa sobre la red semiótica en la cual estamos todos inmersos que: a) toda producción de sentido es necesariamente social, b) todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido (más o menos micro o macrosociológico). Esta doble hipótesis le dio un perfil específico a la propuesta veroniana (la diferenció de otras semióticas menos sociológicas, más humanistas —Barthes— y más textualistas —Eco— si volvemos a las distinciones de Fabbri); y constituyó, a la vez, un gran aporte frente a las objeciones que por entonces recibían las perspectivas de análisis de los discursos acerca de que carecían de un enfoque que diera cuenta de lo social⁷.

Sin embargo, su antropocentrismo es indudable. Esto no solo se observa teóricamente a nivel macro⁸, sino también a nivel micro, en el nivel de aplicación de su dispositivo analítico. Una de las claves de la sociosemiótica veroniana es su explicación acerca de cómo se da cuenta, en el análisis de los discursos, de lo social: es porque operaciones sociales productoras invisten de sentido a las materias significantes (Verón, 1974). Esta sofisticada argumentación no deja de presentar límites, porque no solo operaciones sociales producen sentido o invisten de sentido a las materialidades, sino que también lo hacen autónomamente los dispositivos y lenguajes; y del mismo modo inciden estableciendo posibilidades y restricciones los fenómenos naturales. Por lo tanto, su antropocentrismo no daba cuenta ya en la época de los medios masivos, que es de la que estamos

⁷ Dice Verón (1987, p. 127):

“Esta perspectiva permite superar la vieja querrela entre el análisis ‘externo’ y el ‘interno’... Ella opuso de diversas maneras a quienes sostienen el ‘inmanentismo’ del análisis y quienes se proponían relacionar los objetos analizados con la sociedad, la historia, etcétera (por ejemplo, una cosa sería hacer semiótica literaria y otra completamente distinta hacer sociología de la literatura...)”.

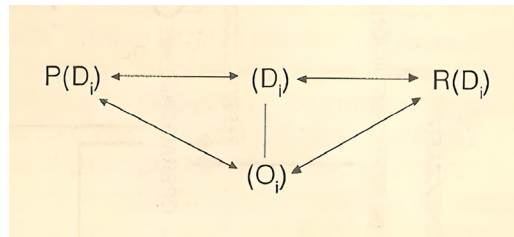
⁸ Recordemos lo que dice Verón (1987, p. 130): “La red infinita de la semiosis social se desenvuelve en el espacio-tiempo de las materias significantes, de la sociedad y de la historia”.

hablando, de todo un conjunto de fenómenos enunciativos propios de los medios masivos cuyos dispositivos son de registro automático. Dicho en otros términos: no hay en esta teorización espacio alguno para el estudio de las relaciones entre humanos y no humanos. Ni para las que establecían los dispositivos y lenguajes de registro automático de su época en profunda interacción con la naturaleza (fotografía, cine y televisión); ni, mucho menos, para las que instauran los programas generativos actuales (basados en algoritmos, IA, *machine learning*). A ambas cuestiones haremos referencia más adelante.

Sin embargo, este enfoque no le impidió realizar importantes aportes. Uno de ellos fue el modelo de “unidad mínima” (Figura 2) de la red semiótica, que contiene dos veces el signo triádico de Peirce, cuya importancia no solo fue teórica, sino también metodológica, dado que fue utilizado durante décadas como “modelo de análisis” de la circulación del sentido considerándolo útil tanto para estudiar tanto situaciones mediatizadas como no mediatizadas.

Figura 2

Modelo de unidad mínima de Eliseo Verón

Nota. Verón (1974).

La clave del modelo, que justifica que contenga dos veces el gráfico de Peirce, es la dimensión temporal, debido a la cual el discurso (D) en análisis se presenta como una configuración espacio-temporal del sentido de la cual pueden analizarse sus condiciones de producción (PD), que son principalmente discursos anteriores (se hace presente aquí la teoría de la interdiscursividad); pero ese análisis, por definición, tiene límites, porque no autoriza a conocer el reconocimiento (RD), que se despliega en otra temporalidad posterior. Así considera, por lo tanto, que hay un hiato entre producción y reconocimiento, que son dos momentos e instancias de producción de sentido diferentes entre sí, que deben ser analizadas por separado y con un orden lógico ineludible: primero debe realizarse el análisis *en producción*, y luego *en reconocimiento*, para poder postularse, finalmente, la diferencia, es decir, la *circulación*.

Esta concepción sobre la circulación epistemológicamente fue central para esta semiótica. Y si se considera el estallido actual de la circulación contemporánea en

múltiples direcciones entre diferentes sistemas mediáticos (de los medios masivos a las redes sociales mediáticas: TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, y viceversa); y de cada uno de ellos al *Underground* (chats, WhatsApp, etcétera), en la que esas instancias se tienden a confundir, lo es aún más⁹. O sea: fue imprescindible antes, lo sigue siendo ahora y lo será en el futuro.

Mediatización

Fue notable la fundación por parte de Eliseo Verón a inicios de los años ochenta de la perspectiva de mediatización, principalmente por la autoconsciencia que caracterizó a su gesto fundador. Verón no solo brindó precisas conceptualizaciones sobre la mediatización como proceso en “Arquitecturas de la pantalla chica. El living y sus dobles”, su texto de 1984, sino que, para no dejar dudas, tituló el Seminario que dictó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dos años después, *La Mediatización* (Verón, 2001).

Como nos interesa detener aquí en el cuadro que hemos presentado, y en su dimensión relacional, atenderemos directamente a esta cuestión y nos concentraremos en los vínculos entre su semiótica, a la que acabamos de hacer referencia, y su teoría de la mediatización.

Hay dos preguntas que podemos hacernos, que están articuladas entre sí. La primera es ¿cómo es posible que dos sociedades diferentes tengan un mismo sistema mediático, el de los medios masivos, si es que la mediatización es tan relevante en la configuración de una idea de sociedad? Ya expresamos que Verón distinguió en plena posmodernidad a dos sociedades, una mediática (moderna) y una mediatizada (posmoderna). Una respuesta que podemos dar atendiendo a lo señalado por Verón y a lo referido por otros autores (Hjarvard 2014) es que hubo un cambio de rol de los medios masivos en la vida social, que provocó una modificación en el funcionamiento de las instituciones sociales, que adaptaron sus lógicas a las de los medios masivos. Ese cambio fue tan grande que provocó la emergencia de la perspectiva de las mediatizaciones tanto en la obra de Verón como en los países nórdicos (Carlón, 2020a). Pero dicho esto, que no es poco, podemos intentar ir más allá aprovechando la productividad de la lógica relacional presente en el cuadro y formularnos otra pregunta: ¿por qué ese cambio no produjo, tal como puede observarse en el gráfico, la emergencia de la contemporaneidad? Nuestra tesis es que se debe a que la emergencia de la contemporaneidad es producto de un cambio mucho mayor que se desencadena recién cuando emerge un nuevo sistema de medios y que va acompañado, como veremos, de un cambio en la conceptualización de la semiosis, de los actores/enunciadores y de la circulación.

⁹La enunciación de una perspectiva sobre circulación como diferencia entre producción y reconocimiento fue muy importante, por un lado porque fue enunciada en los años de dominancia hegemónica de los medios masivos, y por otro porque le puso límites a los análisis en producción, que tendían a hipotetizar efectos lineales de esos discursos en reconocimiento.

La segunda pregunta que podemos formularnos es ¿por qué tenemos en el período la misma *red de producción de sentido, basada en el modelo de la semiosis expuesto por Verón (1987) que acabamos de referir, si de acuerdo a su teoría de la mediatización hay dos sociedades diferentes?* Nuestra respuesta es porque esa era la concepción dominante en ambos períodos dado que aún nos encontramos en el desarrollo de la larga etapa antropocéntrica. Luego de una etapa teocéntrica (desde la Antigüedad hasta el fin de la Edad Media) emergió en la modernidad una antropocéntrica (con su separación de Iglesia y Estado; su adopción del sistema democrático y el abandono del origen divino como legitimador del poder; etcétera). Este antropocentrismo, que era hegemónico en esos años, fue y sigue siendo actualmente muy importante en el campo de las “ciencias sociales”, y también en la semiótica.

Retomamos una cuestión sobre la cual ya hicimos un comentario: ¿no había en el período fenómenos productores de sentido que ameritaran el desarrollo de otras semióticas, no antropocéntricas? Sí, pero se consideraba que eran marginales y que con una semiótica antropocéntrica general era suficiente. Los discursos semióticos no antropocéntricos, de los cuales se ocupaban principalmente las semióticas particulares, no eran marginales, pero sí silenciados, invisibilizados o lateralizados por las omnipoderosas teorías antropocéntricas (sociosemióticas, humanistas, etc.). Y si bien esta situación en gran parte no es muy distinta en nuestra época, va siendo cada vez más evidente que para conceptualizar el cambio que actualmente está produciendo la revolución tecnológica del *machine learning*, la IA e, incluso, las transformaciones que se están produciendo en redes semióticas normativas y específicas, como las legales, que producto de que han empezado a ser penetradas por el paradigma no antropocéntrico están cambiando los modos de pensar las ciudadanías (volveremos sobre este tema más adelante), y se necesitan otros marcos teóricos.

En la parte final “Los desafíos de la contemporaneidad”, intentaremos dar algunos argumentos de cómo se articulan estos cuatro ejes en nuestra época.

Circulación

Sigamos con el enfoque relacional. La pregunta que responder aquí es cómo era la circulación del sentido en la época de los medios masivos; en particular, cómo se vinculaba con la mediatización.

En las eras moderna y posmoderna había dos circuitos de circulación del sentido mediatizados principales: el que venía de los medios masivos a los “públicos” o “audiencias”, de carácter totalmente público; y el antecedente del sistema que actualmente llamamos *underground*, conformado principalmente

por el correo postal y el teléfono, de cuya circulación del sentido conocemos poco, tanto porque fue difícil de estudiar (dado que estos discursos eran de estatuto íntimo y privado) como porque el interés dominante de la teoría de las mediatizaciones estaba concentrado en lo público. Estos hechos no impiden hipotetizar que mientras en el “*underground*” la circulación del sentido era más “horizontal” (en tanto a través de estos medios los actores/enunciadores tenían semejantes posibilidades de comunicarse entre sí)¹⁰, en el otro la dirección comunicacional era *descendente* (“top down”) y *asimétrica*, dado que los flujos comunicacionales provenían desde las instituciones o los medios (generalmente considerados instituciones) hacia los públicos; y que los actores/enunciadores que conformaban esos públicos no podían, en cambio, hacer públicos sus mensajes.

Para ilustrar lo que estamos diciendo de acuerdo al modelo de “unidad mínima” de Verón (1987), hemos elaborado la Figura 3, que muestra cómo era la circulación moderna y posmoderna del sentido.

¹⁰Como siempre, había excepciones. Por ejemplo: un individuo recibía una multa o una carta de una institución educativa y podía responderla. Pero si comparamos ese escenario con el actual, en el que gracias a las redes sociales mediáticas (IG, TikTok, X, etcétera) cualquiera puede hacer públicas sus apropiaciones, contenidos y opiniones, no hay dudas de que el escenario es muy diferente.

Figura 3
Modelo de unidad mínima (de acuerdo a las direcciones comunicacionales).

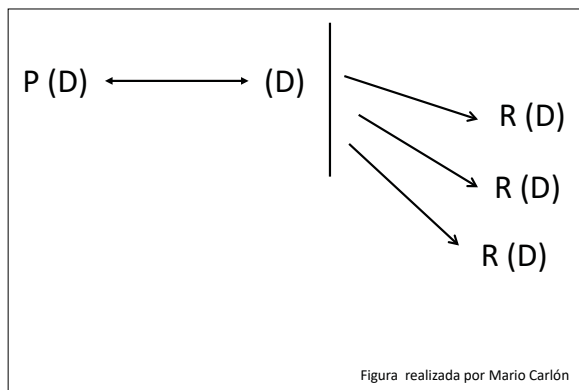

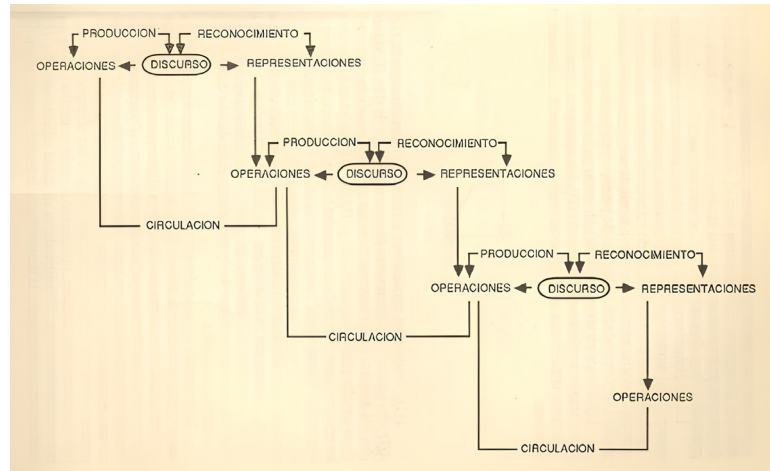
Figura realizada por Mario Carlón

Nota. Elaboración propia.

Para concluir esta sección, podemos también compartir uno de los gráficos más interesantes de Verón (1987), el de la trama de circulación del discurso científico, que revela cómo pensaba la circulación de los procesos de construcción de conocimiento con motivo del surgimiento de las disciplinas científicas. El gráfico ilustra una circulación “descendente” y puede, según nuestra opinión, utilizarse para pensar a la circulación moderna y posmoderna del sentido, que era dominada, como venimos viendo, por múltiples instituciones (entre ellas, la universidad y los medios masivos). El cuadro muestra que en cuanto a la producción/circulación del sentido pese a que hubo un cambio en la

posmodernidad a nivel de la producción de sentido y de la mediatización, la transformación no fue tan grande a nivel de la circulación, motivo por el cual no hablamos aún de contemporaneidad.

Figura 4
Circulación y red semiótica según Verón

Nota. Verón (1987).

Actores/enunciadores

Verón desarrolló su TADS en los años ochenta, pero fue en los noventa cuando “cerró” su sistema teórico en la dimensión relacional, acentuando aún más su perfil sociológico. Lo hizo en dos textos (Verón, 1994, 1999), en los que articuló su teoría de los signos y de la red semiótica con la de la mediatización y la del rol de los actores/enunciadores. Uno de sus escritos claves en este tema es “Esquema para el análisis de la mediatización” (Verón, 1999), en el que realiza tres importantes operaciones. La primera es explicar que *los actores pueden considerarse signos en la red semiótica, de lo cual se deriva que pueden ubicarse en lugares específicos en producción y reconocimiento*. La segunda es identificar a esos actores, que son los de la *sociología clásica: medios, instituciones, colectivos de actores individuales e individuos*. En la Figura 5 sintetizamos esta formulación.

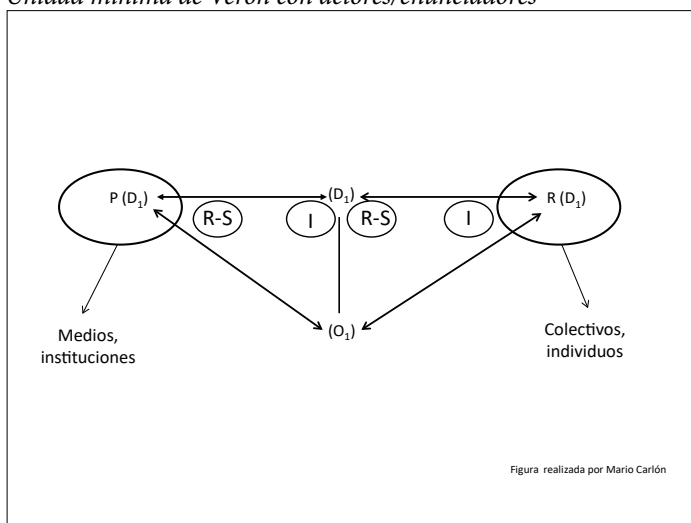
La tercera operación es la que instala un interrogante central, *¿cómo se construyen los colectivos*¹¹? La respuesta que dio Verón en ese texto, y a lo largo de los años, fue que los construyen los medios y las instituciones, es decir, que no son construidos, podemos concluir, por actores/enunciadores orgánicos (individuos y colectivos). Todo esto, claro, explica también por qué

¹¹Desde nuestro enfoque, esta pregunta es central porque lleva a otra, que es *¿cómo se construye la sociedad contemporánea, producto del proceso de la hipermediatización, en la que hay muchas formas de circulación del sentido y en la que otros actores/enunciadores son capaces de construir colectivos?* Es lo que hemos intentado estudiar (Carlón, 2020b), y hemos intentado profundizar en textos recientes (Carlón, 2024a). Otra vez, es importante atender a que, a su vez, esos textos no se produjeron solos, sino en relación con múltiples investigadores e investigaciones (un ejemplo: Fraticelli, 2023).

consideraba especialmente la circulación descendente, desde los medios y las instituciones, mediante discursos que son públicos. La otra circulación, la del *underground*, más horizontal, que estaba dominada por intercambios entre actores/enunciadores orgánicos no fue privilegiada por esta perspectiva¹², porque no se la consideraba capaz de construir colectivos. En el próximo ítem plantaremos como se desarrolla para quienes practicamos este enfoque en nuestra contemporaneidad la dimensión relacional de acuerdo a la reflexión que acabamos de realizar.

¹² Aunque no siempre su dimensión no antropocéntrica fue privilegiada, estos actores/enunciadores, en cambio, fueron atendidos por distintos campos de estudios, como los que focalizaron el espacio biográfico —textos de referencia en este campo son *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea* (Arfuch, 2002) y *La intimidad como espectáculo* (Sibilia, 2008— o la memoria.

Figura 5
Unidad mínima de Verón con actores/enunciadores

Nota. Elaboración propia.

LOS DESAFÍOS DE LA CONTEMPORANEIDAD

¿Un Verón contemporáneo?

Nos proponemos en este ítem presentar algunas hipótesis sobre nuestra contemporaneidad de acuerdo a precisiones presentadas en el cuadro con el que comenzamos nuestra exposición.

Comencemos por la primera columna, la de la semiosis. El cuadro presenta el desplazamiento a una semiosis no antropocéntrica¹³. Ese desplazamiento es lento, porque el antropocentrismo se encuentra fuertemente arraigado en las ciencias sociales. Sin embargo, no tenemos dudas de que es la dirección que deberían asumir con cada vez mayor convicción los estudios semióticos vinculados a la mediatización y a la circulación.

¹³ En distintos trabajos a lo largo de los años hemos presentado nuestras tesis sobre este tema: Carlón (2004b, 2008). Muchas de ellas las sintetizamos en nuestro libro *Después del fin. Una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-tv, el post-cine y YouTube* (2016). En textos posteriores hemos retomado, ampliado y también discutido tesis presentadas en ese libro.

D

¹⁴Dice en *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad* “Durante mucho tiempo y pese a la gran diversidad de fuentes filosóficas de las que se pudo alimentar, la epistemología persistió en creer que el conocimiento es algo que debe predicarse de un sujeto individual; que el saber es un proceso que se efectúa en el marco de una consciencia o de un determinado marco de consciencia... Con motivo del surgimiento de las disciplinas científicas, sugerí, en filigrana, otro esquema, según el cual el conocimiento es un efecto de sentido cuya naturaleza sólo puede ser aclarada volviéndola a situar en la red infinita de los discursos entrelazados, interminablemente, a ciertas prácticas sociales y, en particular, a las que se convirtieron en ‘las ciencias’. En el interior de esa red, el conocimiento es de alguna manera *intersticial*. El sujeto no es el soporte de ese saber, porque sólo hay conocimiento cuando el discurso del sujeto (único del que el sujeto es soporte) se encuentra ‘atenazado’ entre sus condiciones discursivas de producción (que él efectúa) y sus condiciones discursivas de reconocimiento (que él abre y que, como lo había comprendido Peirce, dependen de lo ‘que será más tarde’)” (Verón, 1987, p. 130).

¹⁵Vale recordar que Verón estudió con Lévi-Strauss cuando llegó a Francia y que estuvo a cargo de la traducción de la *Antropología estructural*.

¹⁶Dice Verón (2013a, p. 79): “La cultura es un nivel cualitativamente distinto de la naturaleza en la medida en que implica un fuerte aumento de la complejidad, pero cada nuevo nivel tiene necesariamente su origen en el anterior, de modo que se puede afirmar, también, y sin contradicción, que la naturaleza produce la cultura, es decir, que la cultura es un fenómeno natural”.

Antes de exponer nuestro pensamiento, veamos lo propuesto por Verón en sus últimos escritos, que justifican sostener que más allá de la modernidad/ posmodernidad tuvo un momento contemporáneo. Verón avanzó en varias direcciones no antropocéntricas en los textos que produjo en los últimos años de su vida. Para explicarlo podemos comenzar citando a Jean-Marie Schaeffer, un autor que leyó mucho y que respetaba especialmente. En *El fin de la excepción humana*, Schaeffer (2009) distinguió tres trascendentalismos antropocéntricos en relación a la dimensión biológica del *homo sapiens*, que en el fondo son antievolucionistas: uno que se apoya en la concepción de “sujeto” en relación al saber, otro que es el de “lo social”, y el tercero, que se basa en lo “cultural”. No nos detendremos en el primero, del cual Verón ya había tomado distancia en su clásico de 1987, debido a su convicción sociológica¹⁴. En relación al cultural es clara ahora su posición, evolucionista radical, al menos en dos textos: en el homenaje a Lévi-Strauss¹⁵ titulado “Claude Lévi-Strauss y el fin del humanismo” (Verón, 2009a), y en “Binarismo y triadismo (Verón, 2013a)”¹⁶, el capítulo dedicado al antropólogo francés en *La semiosis social 2. Ideas, momentos, interpretantes*.

Al margen de estos desarrollos consideramos que las proposiciones no antropocéntricas más relevantes para su propia teoría de acuerdo al enfoque relacional que hemos elegido fueron formuladas, quizás, en “Ciclos de vida” (Verón, 2013b), texto con el que concluye *La semiosis social 2. Ideas, momentos, interpretantes*, en el que pese a que sigue sosteniendo que los colectivos los crean las instituciones y los fenómenos mediáticos (no hay ejemplos de individuos), destaca el estatuto heterogéneo de los actores y enunciadores sociales, diferenciando, por ejemplo, a socio-institucionales, por un lado, y socio-individuales, por otro.

Dos cuestiones son importantes aquí. Por un lado, que la introducción de la categoría socio-individuales es relevante, dado el lugar que los individuos tuvieron a lo largo de la obra de Verón, quien siempre rechazó los enfoques que daban un lugar a la subjetivación¹⁷. Por otro, que los colectivos e individuos ahora son reconocidos en su estatuto *orgánico* y, por lo tanto, son conceptualizados de modo muy diferentes que los medios y las instituciones (“La temporalidad de los sistemas sociales socio-individuales es necesariamente la de un ciclo de vida orgánico” (Verón, 2013b, p. 431). Aunque no esté dicho explícitamente nos resulta claro que esta distinción, que plantea a nivel de los actores un estatuto diferente en la relación naturaleza/cultura que el que poseen las instituciones, que no tienen límites biológicos, introduce también una hipótesis distinta sobre la semiosis. ¿Por qué? Porque esta red contemporánea ya no puede ser analizada a partir de la “doble hipótesis” antropocéntrica de *La semiosis social* de 1987. Enseguida veremos las consecuencias que, desde nuestro punto de vista, posee esta relevante operación¹⁸.

Antes de terminar, un comentario más sobre este Verón. Es interesante tomar nota de que el autor no avanzó en el reconocimiento de la autonomía del automatismo y de las máquinas, la otra cara que, desde nuestra perspectiva, debe adoptar de un enfoque no antropocéntrico contemporáneo¹⁹.

Un enfoque relacional para pensar la contemporaneidad

Pasamos ahora sí a exponer brevemente nuestro punto de vista sobre la contemporaneidad. Intentaremos desarrollarlo respetando la lógica del enfoque relacional que venimos sosteniendo a lo largo de esta exposición. Comenzamos con una reflexión general. Luego, explicaremos, con mayor detenimiento por qué este enfoque debió tener un lugar más preponderante en la era de los medios masivos (modernidad/posmodernidad). Finalmente, intentaremos presentar algunos señalamientos sobre lo que está sucediendo actualmente, en función del macroproceso de la hipermediatización.

El no antropocentrismo contemporáneo debería tener dos desarrollos simultáneos: por un lado, reconocer nuestra condición biológica y que somos parte de la evolución, hecho que a nivel del sentido implica el reconocimiento de nuestra dimensión viviente, finita y orgánica, y todas las consecuencias que de ella se derivan (por ejemplo la emergencia de una nueva actualidad mediatizada)²⁰ y, por otro, reconocer vía automatismo la autonomía de la tecnología y las máquinas, que se despliega desde la Revolución Industrial, se continúa con procesos como la digitalización y la convergencia, y actualmente el *machine learning* y la inteligencia artificial²¹.

Lo esencial en la proposición que acabamos de formular es que las dos caras de este enfoque deben trabajar en el análisis en permanente interacción. Dos rápidos ejemplos, válidos para pensar discursos que contienen imágenes en dos niveles clásicos del análisis semiótico: el de la representación y el de la sintagmática. Desde que en la Antigüedad en Occidente se impuso en relación a la representación el proyecto de lograr que la *vida penetre en la imagen* —a través de lo que Ernst Gombrich (2002) llamó “principio del testigo ocular— la atención al funcionamiento de nuestra dimensión biológica (de nuestro dispositivo óptico binocular como especie, diferente de otras, pero también semejante al de otras que ven en forma tridimensional —como muchos depredadores²²), incidió en el diseño de pinturas y esculturas que se adaptaron él (Carlón, 2016a); luego en los dispositivos y máquinas de la Revolución Industrial (fotografía, cine y televisión); y, actualmente, lo sigue haciendo en los programas de inteligencia artificial generativa como *Midjourney* (como veremos en el ejemplo en el que nos detendremos en el próximo ítem, el Proyecto IAbuelas, que ofrece imágenes

¹⁷También es interesante destacar aquí que esta semiótica o semio-antropología va ahora más “hacia atrás” en el tiempo que la sociosemiótica, que partía de la modernidad, cuando emergieron los medios masivos, gracias al concepto “fenómeno mediático”, y que se remonta al origen del *homo sapiens*. Es muy interesante vincular esta reflexión con proposiciones recientes de Göran Bolin (2024), referente sueco de la perspectiva de mediatizaciones, quien en el marco de una propuesta sobre la necesidad de desarrollar una “tecnosemiótica”, un enfoque con pocos antecedentes en la perspectiva nórdica, dominada por perspectivas institucionalistas y socioconstructivistas, se manifiesta a favor de una historia “larga” de la mediatización y expresa su acuerdo, también en este punto, con la perspectiva fundada por Verón.

¹⁸Un rápido comentario: solo a partir del momento en que estos actores/enunciadores, individuales y colectivos (orgánicos), empezaron a administrar sus propios “medios de comunicación” en la primera década de este siglo, emerge el momento que podemos conceptualizar de inicio de la contemporaneidad, en el que estalla como meta proceso la hipermediatización. Puede leerse esta tesis en la siguiente entrevista: Bañuelos Capistrán, y Rigat (2024).

¹⁹Brindamos un solo ejemplo. Expresa Verón (2012, p. 15): “Los dispositivos técnicos son, en sí mismos, inertes: todo depende de lo que las sociedades, en definitiva, hacen con ellos”.

²⁰Se debe a que desde que los actores/enunciadores orgánicos comenzaron a administrar sus propios “medios de comunicación” la circulación global del sentido público se vio transformada por la comunicación de sus experiencias cotidianas (muchas veces íntimas y otras privadas).

D

²¹Debido a que conceptualizar esta última proposición a veces no es tan sencillo porque parece que hablamos de cuestiones excesivamente abstractas, damos rápidamente un ejemplo: en *Blow up* (1966), el gran film de Antonioni, quien enuncia el acontecimiento central del film no es un humano, sino el automatismo del dispositivo fotográfico, con todas sus restricciones para interactuar con nuestro dispositivo óptico en interacción con la luz del día, fenómeno natural.

²²Una interesante revisión en este terreno realiza el libro de Jacques Aumont (1992), que atiende a la perspectiva natural.

que parecen fotografías); en los desarrollos de la realidad aumentada y de las tecnologías 360, etcétera. En consecuencia, si pretendemos explicarnos cómo y por qué los dispositivos visuales y audiovisuales representativos de Occidente se han, por ejemplo, globalizado, y han perdurado a través del tiempo, no alcanza con atender a razones económicas, militares, socioculturales o lingüísticas (nos referimos aquí a la lengua como hipersistema de signos), etcétera: debemos atender a que se debe a que le dieron un lugar a nuestra dimensión biológica, característica de la especie *homo sapiens*; es decir, al modo en que vemos y accedemos a la representación. Un claro señalamiento de Noël Carroll en su crítica a McLuhan argumenta lo siguiente:

En lugar de afirmar que los medios estructuran nuestro aparato sensible, una hipótesis mejor, incompatible con McLuhan, es que nuestra capacidad sensible influye en la concepción de los medios de comunicación, antes que al contrario; nuestra capacidad sensorial restringe la concepción de los medios de comunicación en la medida en que el éxito (la cima) de todo medio de comunicación depende de que se dirija efectivamente a nuestra capacidad sensorial preexistente. (Carroll, 2002, p. 143)

Otro ejemplo: también el enfoque no antropocéntrico es clave para comprender las *sintagmáticas* de los discursos audiovisuales (Carlón, 2006; Metz, 1974), porque es un fenómeno *natural*, *el tiempo en el que estamos inscriptos*, que según la teoría del big bang y la “flecha del tiempo” transcurre desde el pasado al futuro, el que condiciona las posibilidades enunciativas de los lenguajes audiovisuales y, por lo tanto, sus posibilidades de producción de sentido: mientras el lenguaje cinematográfico (y el grabado televisivo y el video) pueden enunciar *flashforwards* (y *flashbacks*), porque *no enuncian en tiempo presente, el directo no puede hacerlo*. De esta condición, que a nivel sintagmático opera como una restricción, se deriva una singularidad: es un discurso que contiene *vida* (finalmente, Occidente logró lo que buscaba desde la Antigüedad: que la vida penetrara en la imagen). Y la vida, como se sabe, depende de la Naturaleza (a no ser que se sostenga una creencia creacionista, que no es nuestro caso), motivo por el cual ese discurso no solo es siempre en tiempo presente, sino también, en parte, impredecible.

En conclusión, ambos niveles de análisis, el sintagmático y el de la representación, no importa la tecnología que se utilice para producir imágenes y discursos audiovisuales, deberían seguir vigentes en la semiótica del futuro.

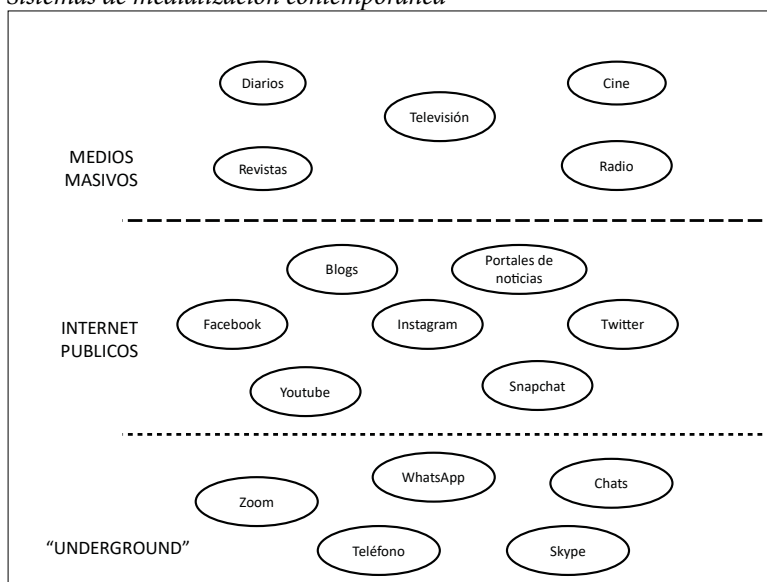
Ahora bien, estas cuestiones, como se observa, ameritaban ya en la era de los medios masivos un enfoque no antropocéntrico, porque la mayor cantidad

de discursos que contienen imágenes se hacían a través de fotografías, cine y televisión. Sin embargo, pocas veces tuvieron lugar en la teoría semiótica, no solo en la veroniana. Es un hecho que pone en evidencia tanto el poder histórico del antropocentrismo como la necesidad de un enfoque no antropocéntrico para pensar nuestra contemporaneidad, en la que los nuevos dispositivos mediáticos, basados en la IA, y en las nuevas formas de circulación del sentido están poniendo en discusión las posibilidades y los límites espacio-temporales en los que se despliegan nuestra cultura y nuestra sociedad. Hacia el final de esta exposición brindaremos un ejemplo de lo que estamos expresando a través de un breve análisis del Proyecto de Instagram IAbuelas, al que ya hicimos referencia, que nos permitirá mostrar en dos niveles, el del funcionamiento de un programa de inteligencia artificial y el de la hipermediatización, aspectos cruciales de la mediatización contemporánea, con los cuales esperamos poder ilustrar un conjunto de formulaciones realizadas a lo largo de esta exposición.

Pasamos ahora a referirnos al momento actual. Realizamos algunos comentarios sobre los cambios que desencadenan de la (hiper)mediatización y la circulación contemporánea, siguiendo la lógica del enfoque relacional. Comenzamos mostrando primero un gráfico sobre hipermediatización que contiene los tres sistemas mediáticos a partir de los cuales realizamos actualmente nuestros análisis²³.

²³Para una mejor lectura de esta Figura y la siguiente reenviamos aquí a Carlón (2022).

Figura 6
Sistemas de mediatización contemporánea

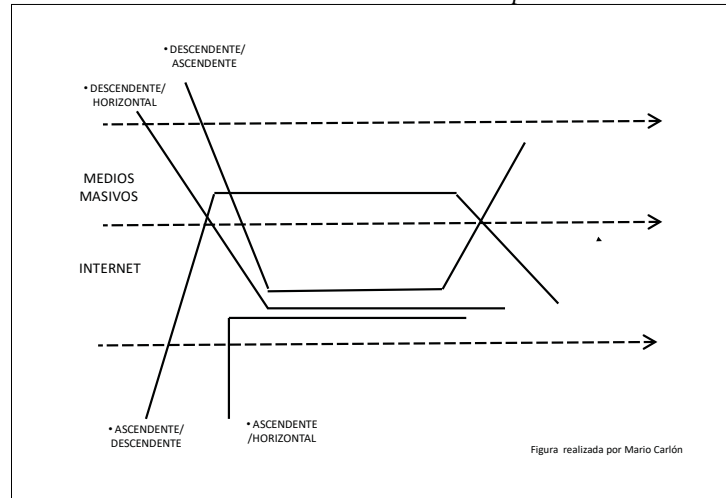

Nota. Elaboración propia.

Compartimos ahora, siguiendo el enfoque relacional, un gráfico sobre la circulación contemporánea que muestra las nuevas formas en las que el sentido se materializa y se despliega, además de que ilustra que como ya no hay solo un sistema mediático, la circulación ya no es solo “descendente”, sino también ascendente y horizontal.

Figura 7

Modos de circulación vertical/horizontal contemporáneos

Nota. Elaboración propia.

Es importante atender a que si bien las líneas que ilustran como se materializan los flujos de circulación son continuas para figurar mejor cómo el sentido pasa de un sistema a otro, *cada vez que eso acontece hay un “salto” hipermediático*, y no hay ninguna linealidad, porque el análisis se basa en la circulación como diferencia. Esos saltos desencadenan transformaciones, que consideramos propias de los *procesos de la hipermediatización* (Carlón, 2024d). Este enfoque al *incluir la dimensión diacrónica* puede estudiar fenómenos que exceden a la circulación moderna/posmoderna: por ejemplo, la transformación de los actores/enunciadores, tanto los clásicos (colectivos, individuos, instituciones, medios) como los nuevos (fakes, bots, nuevos influencers, etc.), que pasan en estos procesos de ser ignotos a ser famosos; de ser famosos a ser cancelados o implosionar; de organizar una marcha que logra la aprobación de una Ley a ser candidatos o víctimas de una denuncia de género, etcétera. Lo mismo sucede con los colectivos: estudiamos cómo surgen en las redes y pasan a ocupar espacios mediatizados en la calle; cómo se construyen se consolidan, se fragmentan; etcétera. Al incorporar el estudio de la dimensión diacrónica es posible atender desde una concepción que

considera a las dimensiones micro, medio y macro, la *vida* hipermediatizada e hipersemiotizada de los actores/enunciadores humanos y no humanos en la progresiva hipermediatización que caracteriza a nuestra sociedad.

IAbuelas

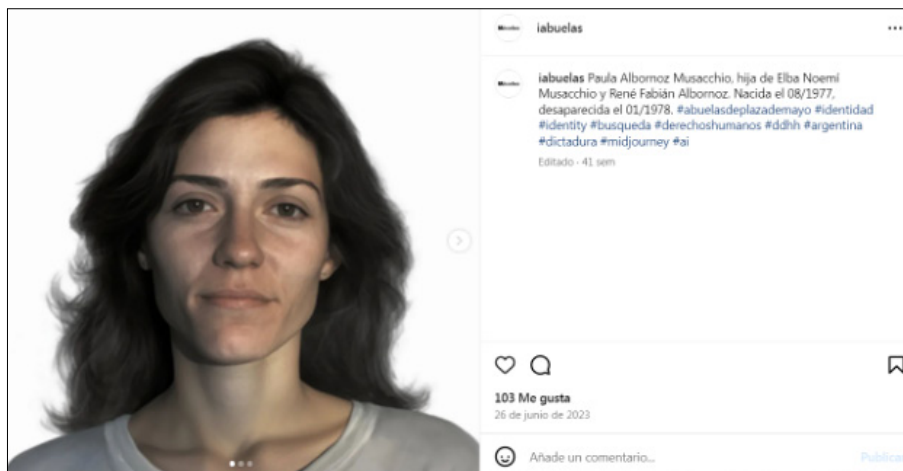
Para cerrar esta parte de la exposición presentamos un ejemplo, que nunca debe faltar, luego de una teorización. Nos permitirá, creemos, ilustrar lo que venimos señalando, dado que pone en juego muchas de las cuestiones que hasta aquí hemos analizado, que son las que enfrentamos actualmente cuando pretendemos desplegar en distintos niveles un enfoque relacional.

El proyecto IAbuelas fue creado por Santiago Barros, quien retoma una cuestión de larga tradición: la figuración de ausentes, en este caso desaparecidos. IAbuelas trabaja a partir de fotografías de desaparecidos por la dictadura cívico-militar argentina que estableció un plan sistemático de terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, que incluyó además de la desaparición forzada de personas, secuestros, torturas y robos de bebés²⁴. Utiliza el programa Midjourney al cual le brinda instrucciones para que genere imágenes de cómo serían hoy los bebés desaparecidos. Carga el programa con fotografías del padre y de la madre, y de las cuatro que genera Midjourney elige dos, una masculina y una femenina, dado que se desconoce el sexo del bebé desaparecido. El Proyecto se desarrolla en Instagram. Esta fue la primera publicación, realizada el 26 de junio de 2023.

²⁴Salvo excepciones, las fotografías de las que parte IA@buelas se encuentran publicadas en la página de Abuelas de Plaza de Mayo con el objetivo de continuar con la búsqueda de nietos de desaparecidos para que recuperen su identidad (<https://www.abuelas.org.ar/>).

Figura 8

Primera publicación de IAbuelas en Instagram

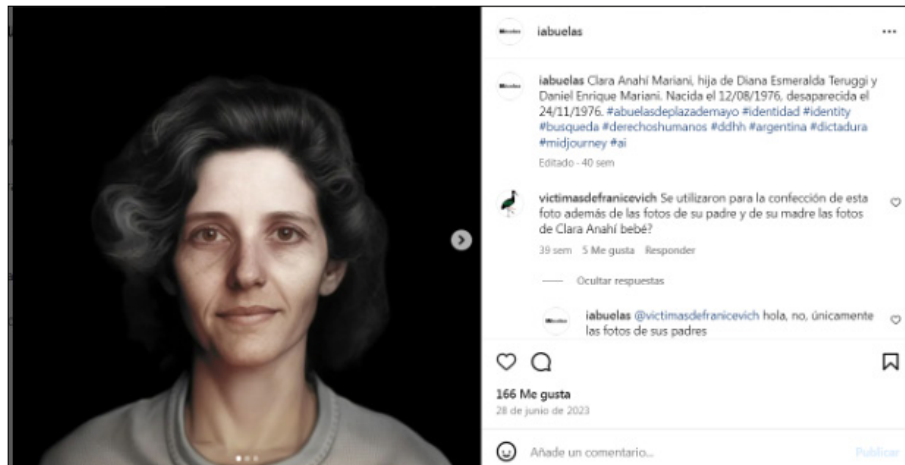
Nota. Instagram.

Desde el punto de vista de la semiosis solo puede ser pensado desde un paradigma no antropocéntrico: las imágenes generadas por Midjourney con su pretendido poder *predictivo* (a diferencia de las generadas por los dispositivos y lenguajes de la era de los medios masivos —fotografía, cine y televisión) *intervienen en la dimensión del futuro*, y solo pueden ser interpretadas por interpretantes que asuman y discutan las nuevas promesas de la autonomía y de la automatización que caracterizan al programa. Es decir, si se considera la intervención de un actor/enunciador no humano. A su vez, el resultado, una imagen que se parece a una fotografía, solo se explica porque pretende hacer interfaz con el dispositivo óptico humano y su modo de ver como especie, es decir, acorde al proyecto occidental de la representación al que hicimos referencia anteriormente que viene desde la Antigüedad.

El análisis que acabamos de presentar implica ya una atención al nivel de la mediatización como proceso, pero veamos ahora otra dimensión, la hipermediatización. La primera publicación que tuvo *comentarios* por parte de internautas se realizó el 28 de junio (es una imagen que pretende retratar a Clara Anahí Mariani, de quien se conoce una foto como bebé). Comienza entonces a hacerse visible una circulación “horizontal” del sentido.

Figura 9

Primera publicación comentada de IAbuelas en Instagram

Nota. Instagram.

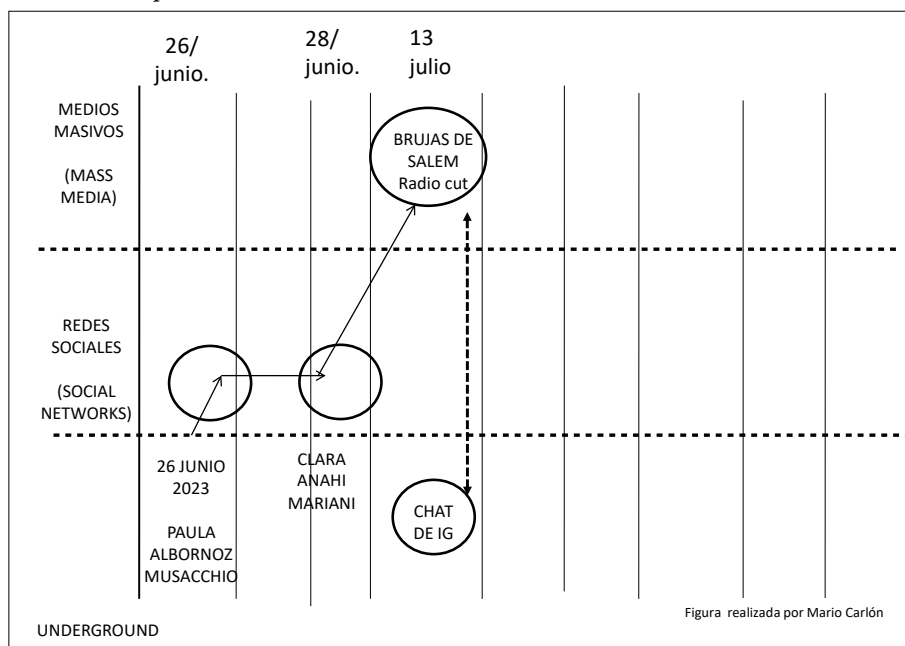
Luego Barros fue objeto de una entrevista realizada por periodistas profesionales, el programa *Brujas de Salem* (el 13 de julio)²⁵. Se presenta aquí entonces un “salto” hipermediático: el flujo de sentido generado por IAbuelas publicado en una red social mediática, comentado principalmente por *amateurs*,

²⁵Por las periodistas Gaby Chamorro y Juli Cavenaghi.

“asciende” a otro nivel de la mediatización, que actúa con otras lógicas. Por eso, en la entrevista se producen precisiones y diferencias. Una importante: Barros revela que ha sido contactado a través del *chat de IAbuelas*, que pertenece al sistema *underground*, porque no es público, por familiares que continúan la búsqueda de desaparecidos. Lo importante, para el argumento que aquí estamos desarrollando, es que se advierta que en poco tiempo *el sentido pasó a circular entre sistemas mediáticos que tienen lógicas distintas, accesos públicos diferentes, poderes singulares, “hacia arriba” y “hacia abajo” y en forma horizontal, etcétera*²⁶.

²⁶ Hecho no menor: Barros luego brindó otras entrevistas, entre ellas a agencias de noticias internacionales, y el Proyecto se “globalizó”: le dedicaron notas en *O Globo*, *The Seattle Times*, etcétera.

Figura 10
Circulación hipermediática de IAbuelas

Nota. Elaboración propia.

Un comentario más: en el proceso de la hipermediatización Barros, como actor/enunciador, cambia de estatuto. De desconocido pasó a ser conocido (entrevistado por diferentes medios, conocido internacionalmente). A esto nos referíamos cuando decíamos que *cuando analizamos la hipermediatización como proceso* (Carlón, 2024a, en prensa-a) *no solo atendemos a la circulación del sentido, sino también a las transformaciones de las vidas de los actores/enunciadores mediatizados (que afectan también a sus vidas off line).*

Final: semiosis no antropocéntrica, actores humanos y no humanos (IA), circulación hipermediática (hacia “arriba” y hacia “abajo”), hipermediatización

(procesos como el cambio de estatuto del actor/enunciador). Este es un modo de realizar análisis acordes a las transformaciones de la dimensión relacional que caracteriza a nuestra contemporaneidad.

FLASHFORWARD?

No sabemos cómo será la semiótica del futuro, pero arriesgamos unas palabras sobre el presente y el futuro de esta semiótica a la que nos hemos referido, tal como la conocemos e imaginamos. Esta semiótica, si pretende dar cuenta de los nuevos objetos de estudio, deberá seguir interrogándose sobre estas cuatro dimensiones y su articulación. En esta línea nos permitimos, en este final, realizar algunos comentarios sobre esta cuestión.

Primer señalamiento: como lo hemos expresado a lo largo de este texto, creemos que un desarrollo consistente frente a los desafíos actuales de la contemporaneidad deberá desplegar un enfoque no antropocéntrico. Ese enfoque debería atender en todas sus dimensiones la interacción reticular de fenómenos humanos y no humanos. El reconocimiento de actores/enunciadores no humanos implica la igualdad política con los humanos, por sobre todo los de la Naturaleza, y más aún en el marco de los debates sobre el Antropoceno, pero no pretende una abolición de las diferencias: mientras la naturaleza es orgánica y los humanos también somos, en cierta dimensión, parte de ella; los algoritmos y los *robots* performativos no lo son. Esta distinción es importante por sobre todo cuando se realizan análisis específicos, como el de IAbuelas. Por eso, una de las tareas que esa semiótica puede proponerse en una época en la que estamos concentrados en señalar las semejanzas, por ejemplo, entre las operaciones sociales y las de la IA es desarrollar herramientas para distinguir las marcas de lo viviente en las discursividades, en la circulación y en sus relaciones con el maquinismo, asumiendo que esas marcas son solo unas entre otras. Aunque todos sabemos las dificultades que semejante empresa de saber puede llegar a enfrentar, ese hecho no implica que no pueda ser intentada.

Ya nos referimos a que la red semiótica debe ser conceptualizada integralmente y en todos los niveles no antropocéntrica. Por lo tanto, aprovechamos este final para realizar un comentario que se refiere también a la semiosis, pero en relación a un objeto particular, un recorte de esa red infinita, que es la trama normativa legal (una de sus tantas “redes”, en este caso crucial para varias de nuestras investigaciones, por sus efectos a nivel micro y macro sobre el conjunto de la “sociedad”). Todo país, a través de sus leyes, desde la Constitución a las normativas de tránsito, distingue y regula relaciones entre distintos actores. Algunos son ciudadanos y otros no. Uno de los hechos más llamativos de estos últimos años

es que la trama semiótica legal en la Argentina ha comenzado a ser penetrada por una concepción no antropocéntrica. Ejemplo: el 12 de diciembre de 2016, producto de una disputa legal entre la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA), representada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez *versus* el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quien pertenece el Zoológico de la ciudad, se reconoció el estatuto de “persona no humana” a la orangutana Sandra. Hasta ese momento Sandra había sido considerada, como establece el Código Civil y Comercial argentino, “cosa” u “objeto”. Entonces Sandra pasó a ser la primera “persona no humana” a nivel global. Este hecho y otros, como el avance del reconocimiento en la jurisprudencia de las “familias multiespecies”, están modificando más allá de las bibliotecas académicas el estatuto de los actores/enunciadores sujetos a ley, poniendo en discusión no solo qué es lo humano y qué no, sino también aquí la vigencia de los paradigmas antropocéntricos²⁷.

Último comentario: sobre la circulación y la mediatización. Nos gustaría expresar que la semiótica del futuro no podrá eludir una distinción histórica crucial en su intento de estudiar los nuevos circuitos de producción y circulación del sentido: la de producción, reconocimiento y circulación. El escenario postcrisis de los medios masivos y de generalización de dispositivos de producción y publicación discursiva basado en algoritmos y programas generativos que instalan nuevos circuitos de circulación del sentido establece un extrañamiento de las “escenas comunicacionales” modernas y posmodernas, y sus efectos se observan en que es común ver análisis que construyen escenas de intercambio en las cuales se anulan estas diferencias o se confunden las instancias. El resultado dista mucho de ser positivo: se analiza como si se estuviera en reconocimiento cuando se está en producción (y viceversa); y no se analiza la circulación (que como expresamos es la diferencia que el analista debe postular luego entre ambas instancias, fenómeno que requiere cada vez más atención si se pretende atender a la circulación que caracteriza a nuestra contemporaneidad, que es cada vez más hipermediática). Por eso más que nunca en esta creciente complejidad es importante recordar que algo no ha cambiado: el análisis debe hacerse respetando probablemente el único rasgo de la noción de discurso, demasiado antropocéntrica, de Eliseo Verón (1987), que permanece vigente: que es una configuración espacio-temporal del sentido²⁸. Es decir, que posee límites espacio-temporales. Con la presentación de un análisis mínimo de IAbuelas intentamos mostrar la importancia de distinguir rigurosamente, aún ante discursos generados con IA, análisis en producción, en reconocimiento y de la circulación; además de las transformaciones de los actores/enunciadores²⁹.

El análisis no concluye aquí, de ningún modo: en la medida en que se asume un enfoque relacional es posible realizar aportes a interrogantes como el cambio de

²⁷ Este enfoque permite atender a los actores/enunciadores no humanos, cada vez más importantes en una época en la que la conectividad de todas las cosas prima (Di Felice, 2021). En nuestro actual Proyecto Ubacyt “Mediatización, circulación y ciudadanía digitales en una contemporaneidad no antropocéntrica” estamos investigando como están cambiando redes semióticas específicas, como la legal, a partir de la penetración de concepciones no antropocéntricas. Un ejemplo: Más información sobre este Proyecto de Investigación: <https://semioticaderedes-carlon.com/2016/03/13/investigacionyposgrado/>

²⁸ El resto de sus rasgos, como que solo las operaciones sociales invisten de sentido una materialidad son antropocéntricas porque se basan en una de las principales formas de ese modo de pensamiento, la creencia en la trascendencia de lo social. Ya se señaló anteriormente que en nuestra contemporaneidad necesitamos un enfoque sobre el sentido que incluya la consideración de operaciones naturales y maquinísticas.

²⁹ Por eso aquí es clave recordar también la importancia de no dejar de atender a la forma en que permanentemente se actualizan los sistemas mediáticos, porque solo una perspectiva que constantemente los atiende y reconstruye puede dar cuenta de la hipermediatización contemporánea como meta-proceso y soporte de la circulación.

época y sus efectos a distintos niveles, micro y macrosociales, que nos conducen a otras cuestiones, como la “crisis del tiempo” (Hartog, 2007). Esperamos poder continuar esa discusión, que apenas ha comenzado, en otra oportunidad³⁰. ■

³⁰Una reflexión actual sobre este tema puede consultarse en la entrevista Bañuelos Capistrán y Rigat (2024).

REFERENCIAS

- Agamben, G. (2009). What is the Contemporary? In “*What is an Apparatus and Other Essays*” (pp. 39-54). Stanford University Press.
- Andacht, F. (2023). La relevancia de lo irrelevante. El pensamiento intempestivo de Peirce, Goffman y Borges. In M. Carlón, A. Silva, F. Garramuño, J. La Ferla, A. Lemos, G. Alzamora. . . (Eds.), *Lo contemporáneo: indagaciones sobre el cambio de época en América Latina*. (pp. 215-240). UBA.
- Arfuch, L. (2002). *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*. FCE.
- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Paidós.
- Bañuelos Capistrán, J., & Rigat, L. (2024). Entrevista a Mario Carlón: ¿Ante una Segunda fase de la contemporaneidad?. In *Mediaciones De La Comunicación*, 19(2), 1-10. <https://doi.org/10.18861/ic.2024.19.2.3923>
- Barthes, R. (1992). *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Paidós.
- Bolin, G. (2024). Communicative AI and Techno-Semiotic Mediatization: understanding the Comunicative Rol of the Machine. *Human-Machine Communication*, 7. <https://doi.org/10.30658/hmc.7>
- Bolin, G., & Ståhlberg, P. (2023). *Managing Meaning in Ukraine: Information, Communication and Narration since the Euromaidan Revolution*. MIT Press.
- Braga, J. L. (2017). Circuitos de comunicação. In J. L. Braga & R. Calazans (Coords.), *Matrizes interacionais: A comunicação constrói a sociedade* (pp. 43-64). EDUEPB.
- Carlón, M. (2004a), El lugar del dispositivo en los estudios sobre televisión. In *Sobre lo televisivo (dispositivos, discursos y sujetos)*. La Crujía.
- Carlón, M. (2004b). El Muerto, el Fantasma y el Vivo en los lenguajes contemporáneos. In *Sobre lo televisivo (dispositivos, discursos y sujetos)*. La Crujía.
- Carlón, M. (2006). *De lo cinematográfico a lo televisivo. Metatelevision, lenguaje y temporalidad*. La Crujía.
- Carlón, M. (2008). Maquinismo, naturaleza y sociedad en el discursos de las cámaras de informes climáticos y de control de transito por televisión. *Cuadernos de información y Comunicación*, 13, 131-141. <https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC0808110131A>

- Carlón, M. (2014). ¿Del arte contemporáneo a una era contemporánea? Efecto *arte* y el nuevo valor del presente en la era de Internet. In F. L. Rovetto & M. C. Reviglio (Comps.), *Estado actual de las mediatizaciones* (pp. 24-41).. UNR. <http://www.cim.unr.edu.ar/archivos/cuadernodelcim2.pdf>
- Carlón, M. (2016a). *Después del fin. Una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-tv, el post-cine y Youtube*. La Crujía.
- Carlón, M. (2016b). Registrar, subir, comentar, compartir: prácticas fotográficas en la era contemporánea. In P. Corro & C. Robles (Eds.), *Estética, medios y subjetividades* (pp. 31-54). Pontificia Universidad Católica.
- Carlón, M. (2020a). Bajo el signo del presentismo: mediatización, cultura y sociedad contemporánea. In *Circulación del sentido y construcción de colectivos en una sociedad hipermediatizada* (pp. 187-210). NEU.
- Carlón, M. (2020b). Del poder de los enunciadores al poder de la circulación del sentido. Enunciadores hipermediáticos, análisis espacial y procesos de circulación del sentido. In *Circulación del sentido y construcción de colectivos en una sociedad hipermediatizada*. (pp. 97-158). NEU.
- Carlón, M. (2022). A modo de glosario. *deSignis*, (37). <https://www.designisfels.net/capitulo/i37-19-a-modo-de-glosario/>
- Carlón, M. (2024a). La mediatización. In D. Charras, L. Keival, & S. Hernández (Coords.), *Vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación* (pp. 264-267). Taurus.
- Carlón, M. (2024b). No antropocentrismo y contemporaneidad. Una nueva relación en el campo de la memoria entre lo social, las máquinas y la naturaleza [Seminario]. VI Seminário Internacional Mediatizacao e Processos sociais.
- Carlón, M. (en prensa-a), Sobre la hipermediatización como proceso y las sociedades hipermeditizadas como resultado. *Actas del V Seminário Internacional Mediatizazacao e Processos sociais*.
- Carlón, M. (en prensa-b). Imaginarios hipermediáticos, memoria e inteligencia artificial. *Flacso*.
- Carlón, M., & Proyecto Ubacyt. (2023). (Hiper)mediatizacion y circulacion del sentido en la construcción de los acontecimientos contemporáneos. In M. Carlón & Proyecto Ubacyt. *Lo contemporáneo: indagaciones sobre el cambio de época en América Latina*. IIGG. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/250240/1/Lo-contemporaneo.pdf>
- Carlón, M., & Scolari, C. A. (2009). *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*. La Crujía.
- Carroll, N. (2002). *Una filosofía del arte de masas*. Machado.
- Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Siglo XXI.

- Crawford, K. (2021). *Atlas of A.I. Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press.
- Di Felice, M. (2021). *A cidadania digital. A crise da ideia ocidental de democracia e a participação nas redes digitais*. Paulus.
- Fabbri, P. (2000). La caja de las eslabones que faltan. In *El giro semiótico. Las concepciones del signo a lo largo de la historia* (pp. 23-54). Gedisa.
- Fausto Neto, A. (2010). A circulação além das bordas. In A. Fausto Neto, S. Valdetaro (Dir.), *Mediatización, sociedad y sentido: aproximaciones comparativas de modelos brasileños y argentinos* (pp. 2-17). UNR.
- Fernández, J. L. (2012). La semiótica de los medios y lo radiofónico. In *La captura de la audiencia radiofónica* (pp. 29-123). Liber.
- Fraticelli, D. (2023). *El humor hipermediático*. Teseo.
- Gombrich, E. (2002). Reflexiones sobre la revolución griega. In *Arte e ilusão. Estudio sobre la representación pictórica* (pp. 99-125). Phaidon.
- Hartog, F. (2007). *Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*. Universidad Iberoamericana.
- Hjarvard, S. (2014). Introdução. Da mediação a midiatização / Midiatização: uma nova perspectiva teórica. In *A midiatização da cultura e da sociedade* (pp. 13-72). Editora Unisinos.
- Krotz, F. (2017). The meta-processes of “mediatization” as a conceptual frame. *Global, Media and Communication*, 3(3), 256-260. <https://doi.org/10.1177/17427665070030030103>
- Latour, B. (2008). *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Manantial.
- Lemos, A. (2020). Plataformas, dataficação e performatividade algorítmica (PDPA): Desafios atuais da cibercultura. In N. Prata, S. C Pessoa (Orgs.), *Fluxos comunicacionais e crise da democracia* (pp. 117-126). Intercom.
- Metz, C. (1974). El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico. *Revista Lenguajes*, (2).
- Perez, C., Trindade, E., Hellín, P., Lencastre, P. (2012). Target y tendencias de consumo en la contemporaneidad: Perspectivas teóricas para entender nuevos sentidos [Sesión de Congreso]. Proceedings of the 10th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS), Coruña, España.
- Santaella, L. (2024). Diagnostico do contemporâneo. *Estudos Avançados*, 38(110).
- Schaeffer, J.-M. (1990). *La imagen precaria (del dispositivo fotográfico)*. Cátedra.
- Schaeffer, J.-M. (2009). *El fin de la excepción humana*. FCE.
- Scolari, C. A. (2024). *Sobre la evolución de los medios. Emergencia, adaptación y supervivencia*. Ampersand.

- Sibilia, P. (2008). *La intimidad como espectáculo*. FCE.
- Silva, A. (2023). Imaginarios y arte: dos entradas a lo contemporáneo. In M. Carlón, & Proyecto Ubacyt. *Lo contemporáneo: indagaciones sobre el cambio de época en América Latina* (pp. 15-34). UBA.
- Verón, E. (1974). Para una semiología de las operaciones translingüísticas. *Revista Lenguajes*, 1(2).
- Verón, E. (1987). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Gedisa.
- Verón, E. (1994). Mediatización, comunicación política y mutaciones de la democracia. *Semiosfera*, 2, 5-36.
- Verón, E. (1995). La mediatización. In *Semiosis de ideología y poder: mediatización* (pp. 39-132). UBA.
- Verón, E. (1999). Esquema para el análisis de la mediatización. *Diálogos de la Comunicación*, (48), 9-17.
- Verón, E. (2001). El living y sus dobles. Arquitecturas de la pantalla chica. In *El cuerpo de las imágenes* (pp. 13-40). Norma.
- Verón, E. (2009a). Claude Lévi-Strauss y el fin del humanismo. In A. Bilbao, S. -E. Gras, & P. Vermeren (Comps.), *Claude Lévi-Strauss en el pensamiento contemporáneo* (pp. 311-317). Colihue.
- Verón, E. (2009b). El fin de la historia de un mueble. In M. Carlón & C. A. Scolari (Orgs.), *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate* (pp. 229-248). La Crujía.
- Verón, E. (2012). Prólogo. In M. Carlón & A. Fausto Neto (Comps.), *Las políticas de los internautas. Nuevas formas de participación* (pp. 9-15). La Crujía.
- Verón, E. (2013a). Binarismo y triadismo. In *La semiosis social, 2. Ideas, momentos, interpretantes*. (pp. 77-93). Paidós.
- Verón, E. (2013b). Ciclos de vida. In *La semiosis social, 2. Ideas, momentos, interpretantes* (pp. 421-432). Paidós.
- Verón, E. (2014). Teoria da midiatização: uma perspectiva semioantropológica e algumas de suas consequências. *MATRIZES*, 8(1), 13-19. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v8i1p13-19>

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y fue aprobado el 23 de octubre de 2024.

Nuevas disquisiciones sobre la Corposfera Sitofilia: cuerpo y sexo, erotismo y comida

New disquisitions on Bodysphere Sitophilia: body and sex, eroticism and food

■ JOSÉ ENRIQUE FINOL^a

Universidad del Zulia. Maracaibo – Zulia, Venezuela

^a Doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación. Ha publicado más de 130 artículos, 8 libros y ha dictado más de 130 conferencias y cursos. Fue investigador en la Universidad del Zulia, Venezuela, y en la Universidad de Lima, Perú. Orcid: 0000-0001-9473-9751. E-mail: joseenriquefinol@gmail.com.

RESUMEN

En el presente artículo se abordan las relaciones entre corporeidad, comensalidad y eroticidad. Para ello se analizan las organizaciones semióticas de algunas expresiones y prácticas rituales y alimentarias que se sustentan sobre el cuerpo, la comida y algunas de sus manifestaciones eróticas. Se hacen referencias particulares al eroticismo gastro-ritual, al llamado *food porn*, al erotismo corpo-místico y a la antropofagia erótica. Se propone un modelo de relaciones semióticas entre cuerpo, sexo y comida que resalta sus semejanzas y sus particulares expresiones. Se concluye que la erotización del cuerpo encuentra en la comida, en su presentación y consumo, una fuente de creación de sentidos eróticos y de imaginarios colectivos.

Palabras clave: Cuerpo, erotismo, comida, semiótica

ABSTRACT

This article addresses relationships between corporeality, commensality and eroticism. To do so, the semiotic organizations of ritual and food expressions and practices that are based on the body, food and their erotic manifestations are analyzed. Specific references are made to gastro-ritual eroticism, to the so-called food porn, to corpo-mystical eroticism and to erotic anthropophagy. A model of semiotic relationships that highlights similarities and expressions between body, sex and food is proposed. It is concluded that the eroticization of the body finds in food, in its presentation and consumption, a source of creation of erotic meanings and collective imaginations.

Keywords: Body, erotism, food, semiotics

“No puedo separar el erotismo de la comida y no veo razón para hacerlo, al contrario, pretendo seguir disfrutando de ambos mientras las fuerzas y el buen humor me alcancen”.

Allende (1997, p. 11).

EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN nos proponemos relacionar los conceptos de corporeidad, comensalidad y eroticidad a partir de algunas prácticas socioculturales donde se vinculan esos tres conceptos. Dichas prácticas deben verse en el conjunto de las relaciones semióticas que hemos denominado la Corposfera, parte de la Semiosfera (Lotman, 1996), la cual comprende los numerosos y diversos procesos de significación que se originan en/desde/por el cuerpo, en sus representaciones y acciones, en sus diversos lenguajes intra y extracorporales.

Las relaciones entre el sexo, la comida y el erotismo ocupan un lugar fundamental en las semióticas corporales, en las realizaciones de corporeidades y corporalidades. Se trata de un extenso dominio de los procesos de construcción de significaciones corposféricas, entre las cuales la eroticidad, en sus diversas formas de expresión, adquiere un papel central en las culturas contemporáneas. La sabiduría mitológica ha expresado de manera magistral las relaciones entre sexo y erotismo, entre deseo y seducción, gracias a elaboradas estructuras actoriales y narrativas de una enorme densidad semiótica. En ese panteón mitológico resaltan Afrodita y Eros.

Eros, llamado Cupido entre los romanos, hijo de Afrodita y Ares, era el “dios griego responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo” (Miranda, 2019, p. 33). Afrodita, la Venus romana,

era la antigua diosa griega del amor, la belleza, el deseo y todos los aspectos de la sexualidad. Podía provocar tanto a dioses como a hombres mortales para que realizaran actos ilícitos con su belleza y les susurraba cosas dulces al oído . . . Afrodita nació cerca de Chipre, de los genitales mutilados del dios del cielo Urano. (Cartwright, 2018)

Como puede apreciarse, las dos figuras míticas, madre e hijo, constituyen un micro universo sexo-erótico en la cultura griega y romana, en la cual sus representaciones y relaciones sémicas se extienden y se complementan, representaciones que permean todas las culturas occidentales. En fin de cuentas,

como dice Hunt (1991, p. 2), “eroticism is a virtually transhistorical notion, for the erotic has existed in all times and places known to us”.

A ese conjunto de relaciones entre corporeidad y eroticidad es pertinente agregar la comida, pues, como dice Volli (2018, pp. 13-14), “La comida tiene significado y, de hecho, es uno de los aspectos más característicos del trabajo de significado que es esencial para la vida social y de alguna manera la constituye”.

Las relaciones entre la corporeidad, la comensalidad y la eroticidad tienen una larga historia. Una de las más antiguas referencias la encontramos en los famosos poemas bíblicos del rey Salomón en *El cantar de los cantares*:

Bajo la sombra del deseado me senté,
Y su fruto fue dulce a mi paladar.
Me llevó a la casa del banquete,
Y su bandera sobre mí fue amor.
Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas;
Porque estoy enferma de amor (Cantares 2:5).

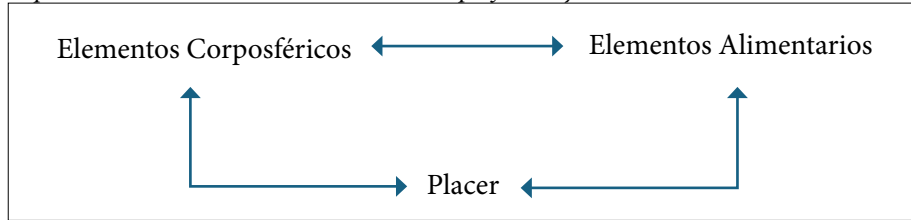
En Cantares 4:11 Salomón continúa:

Como panal de miel destilan
tus labios, oh esposa;
Miel y leche hay
debajo de tu lengua
(Cantares 4: 11).

Y en Cantares 4:1 sigue:

Levántate, Aquilón,
y ven, Austro;
Soplad en mi huerto,
despréndanse sus aromas.
Venga mi amado a su huerto,
Y coma de su dulce fruta
(Cantares 4:16).

Como se ve, esta relación entre los elementos corposféricos —la lengua, los labios, etc.— y los elementos alimentarios —la fruta, el huerto, los aromas— son no solo de una enorme capacidad poética, también expresan una concepción del cuerpo y de los alimentos, elementos entre los cuales aparece como conector el placer.

Figura 1*El placer como articulador de elementos corpusféricos y alimentarios**Nota.* Elaboración propia.

Las relaciones entre el cuerpo, el erotismo y la comida también las encontramos expresadas en diversas formas discursivas, con metáforas en las cuales se comparan los genitales con alimentos y, a la inversa, ciertos alimentos con los genitales. Esas relaciones también se expresan en numerosas prácticas rituales antiguas y contemporáneas. Ellas forman parte de muchas parafilias, en particular se incluyen en la llamada sitofilia, un fetichismo en el cual se desarrollan rituales de seducción o de placer sexual en situaciones que involucran el uso de alimentos. También el arte ha sido una de las expresiones más abundantes y ricas en manifestar las relaciones entre cuerpo, alimentos y erotismo. El cuadro *El hijo pródigo* (o *Antes del Diluvio*, 1615) de Cornelisz van Haarlem (Haarlem, 1562-1638), pintor manierista holandés, expresa con enorme fuerza significativa esas relaciones que forman parte de la vida social y cultural desde sus inicios.

Figura 2*El hijo pródigo (1615), de Cornelis Corneliszoon van Haarlem**Nota.* Museo Nacional de Varsovia. Wikimedia Commons.

Es interesante notar que en esta obra el pintor incluye la música como parte del erotismo, el cual también está vinculado a una de sus más conocidas expresiones rituales contemporáneas conocida como el *strip-tease*, donde se articulan el cuerpo y la vestimenta, la música y el movimiento, y, simultáneamente, una tensión semiótica entre el cuerpo vestido y desnudo, entre lo no visto y visto, extremos entre los cuales se realiza un proceso de lento y rítmico despojo vestimentario. Como hemos dicho en otra parte, el *strip tease* “is characterized by a narrative organization that goes from the covered to the uncovered or, better, from the hidden to the visible: it is a progressive body unveiling that follows a classic syntax, and that is structured around time and physical space” (Finol, 2023, p. 304).

En otras prácticas rituales contemporáneas como las “despedidas de solteras” (Finol, 1993, 1994), erotismo y alimentos están fuertemente asociados. En tales rituales a menudo se invita a un *stripper*, cuyo cuerpo desnudo se cubre con frutas que luego la agasajada debe comer directamente con la boca, una acción que luego es imitada por las asistentes a la fiesta. En Japón, se practica un rito similar al de la despedida de soltera. Se llama *Nyotaimori* y consiste en comer *sushi* sobre el cuerpo de una mujer desnuda. La misma práctica, pero realizada sobre el cuerpo de un hombre se denomina *Nantaimori*.

Figura 3

Food play: woman eating Maki-zushi on the body of a topless woman at Burning Flipside 2007

Nota. Autor: Kerry Smith. Creative Commons Attribution 2.0.

Si analizamos la distribución de los cuerpos en esta fotografía podríamos decir que la horizontalidad y la verticalidad parecen confirmar una figura geométrico-corporal donde lo alimentario se exhibe horizontalmente y lo erótico adquiere una dimensión vertical. En ella, la perpendicularidad de la relación corporal se asemeja a las tradicionales poses de oración, recogimiento y erotismo místico propio de algunas religiones.

En el VIII Congreso Latinoamericano de Semiótica, realizado en San Luis Potosí, México, en 2014, se celebró un ritual *Nyotaimori* bajo la dirección del semiótico venezolano Rocco Mangieri, quien me explicaba que

El nombre era Antropofágica 2. Aquí el arte como escultura viva y vegetal es visto como una lista erótico-gastronómica de una interacción efímera entre tres cuerpos o dimensiones semióticas: (1) el cuerpo del oficiante, de la elección de ingredientes y frutas; (2) el cuerpo escultura vegetal en postura durmiente y extática; (3) el cuerpo hospedado del público, cuerpo del convivio. (Mangieri, 2014)

Figura 4

Ritual Nyotaimori realizado bajo la dirección de Rocco Mangieri en San Luis Potosí, México, en 2014

Nota. Foto: Leti Rigat.

En este ritual, el consumo alimentario es también consumo del cuerpo, una suerte de fusión erótica, gastro-corporal, que seduce y pospone el sexo mientras lo simboliza.

La palabra “comer”, como es conocido, convoca sentidos que van más allá del consumo alimentario y se proyectan sobre un “consumo erótico”, donde, por ejemplo, la fruta y el sexo se fecundan mutuamente, como hemos visto en el *Cantar de los Cantares. La gran comilona* (1973), la película francoitaliana del director Marco Ferreri es una excelente muestra de la combinación inseparable entre el cuerpo, el erotismo y la comida. Otro ejemplo cinematográfico es *Como agua para chocolate* (1992), la película de Alfonso Arau basada en la novela de Laura Esquivel. Ambas películas, como muchas otras, son expresión de lo que Stano llama la “*cibosfera afrodisiaca*” (Stano, 2018, p. 50), lo que podríamos traducir como “*gastrosfera afrodisiaca*”, entendida como el conjunto de componentes alimentarios capaces de despertar y aumentar las potencialidades amorosas.

En esa *gastrosfera afrodisiaca* abundan listas de alimentos que se nos proponen como capaces de despertar y potenciar nuestras capacidades amorosas. Algunos de ellos son: el chocolate, el aguacate, el azafrán, las ostras, la sandía, los mariscos, las fresas. Incluso sitios web especializados en salud como *Healthline* señalan alimentos afrodisíacos como el salmón, las ostras, los frutos secos y las semillas, las manzanas, incluso la remolacha y el vino. En Brasil, la *gastrosfera afrodisiaca* incluye el açaí, el chocolate, la miel, el maracuyá, la guaraná, el jengibre y el ají, entre otros. La *farofa de barú* es una castaña afrodisiaca autóctona de Brasil, también llamada “Viagra del Cerrado”.

Pero la *gastrosfera afrodisiaca* no se limita a los alimentos propiamente dichos, sino que incluye las técnicas y los rituales de preparación, presentación y consumo de la comida. Incluye también una sintagmática de consumo —los aperitivos, las entradas, los platos principales, las postres, los digestivos, etc.—, lo que hace de la ingesta no una simple adquisición de nutrientes para la formación de tejidos corporales, sino también una performance simbólica. La semiotización de los alimentos como signos de carácter erótico implica una operación semiótica de transformación de sentidos, cuyos detonantes principales tienen que ver con los varios contextos históricos y culturales que los explican.

SITOFILIA: *FOOD PORN*

En las últimas décadas una de las aproximaciones a las relaciones sitofílicas entre comida y erotismo es el llamado *food porn*¹, una expresión que une dos términos en una conjunción inesperada y a la que se vincula con al menos dos semiotizaciones principales, de contenidos totalmente diferentes.

¹“Aunque no hay certeza del momento en que se empieza a utilizar el término *food porn*, una de las primeras publicaciones de las que se tiene conocimiento es el *Nutrition Action Healthletter*, en la que empieza a aparecer en la década del 80 una sección llamada *Right Stuff Vs. Food Porn* en la que se comparaban dos productos desde una perspectiva nutricional” (Cuadros Restrepo, 2015, p. 18).

² Para un diagnóstico y análisis de las imágenes que se relacionan con el *food porn*, ver Cuadros Restrepo (2015).

La primera tiene un predominio pornográfico, propiamente dicho, y su expresión más frecuente se encuentra en los sitios web de videos pornográficos, como es el caso del sitio Pornhub que tiene una sección llamada *Food Porn*² con 1.375 videos.

La segunda aproximación tiene que ver con la presentación fotográfica o en video de la comida. Para McBride, por ejemplo, el *food porn* es “Comida que está tan sensacionalmente fuera de los límites de lo que debería ser un alimento que merece ser considerada pornográfica”. Para Kohn (2017, p. 123), el *food porn* tiene que ver con “Las imágenes deliciosas y muy estilizadas de comida que se muestran en revistas, programas de cocina y redes sociales y que pretenden inducir el deseo de comer”. Para Tooming (2021, p. 127), “el *food porn* nos permite participar en proyectos de imaginación gustativa intermodal”. Para Stano (2018, p. 130), “Otra posibilidad interesante parece surgir para la definición de la pornografía alimentaria como un mecanismo voyerista de ‘desnudar’ la sustancia alimenticia, una especie de revelación llevada al extremo . . . que parece querer llegar al ‘tocar’ la comida”. Para Ibrahim (2015, p. 2), *food porn* “alludes to the fetishization of food and its coalescence with desire by styling culinary offerings through the vantage point of the camera lens to be consumed by hungry publics”.

A pesar de sus diferencias, estas aproximaciones comparten el carácter visual de las representaciones gastronómicas, por un lado, y, por el otro, ellas identifican el propósito de estimular y excitar los sentidos. Un tercer elemento que puede agregarse es el predominio de los medios digitales en la construcción de los imaginarios gastronómicos que giran en torno al *food porn*.

Para nosotros, el *food porn* articula dos componentes semánticamente alejados, con lo que se constituye en una figura retórica similar a la antítesis, pues lo que habitualmente se entiende por pornografía no tendría semas comunes con la comida. El término *food porn* resuelve la contradicción gracias a un mecanismo semiótico que, entre otras cosas, implica una semiotización gastronómica en que la comida, gracias a estrategias de captura de las miradas, se convierte en fetiche, en la cual, en cierto modo, los platos no son para comer, sino para ver, una suerte de estetización basada en los imaginarios anticipatorios, más visuales que gustativos³. Como dice Acosta (2011, p. 7), la fotografía gastronómica creadora del *food porn* utiliza el recurso de los “primerísimos planos, una mirada popularizada por la industria del cine porno y que, aplicada a la gastronomía, se denomina ‘*porn food*’”. La mirada, uno de los componentes fundamentales de las semiosis propias de la Rostrosfera, es un complejo dispositivo semiótico gracias al cual los objetos visuales adquieren sentidos. Como dice el fotógrafo Gormaechea, “Los fotógrafos

³ Para ver una excelente representación fotográfica y artística de lo que se considera *food porn* ver Acosta (2011).

gastronómicos somos el cruce de caminos entre la mirada del cocinero y la mirada del comensal” (Acosta, 2011, p. 8).

MISTICISMO ERÓTICO

La relación cuerpo/alimento puede, incluso, tener un valor místico y erótico, como observamos en este testimonio de Santa Verónica Giuliani, joven nacida en 1660, cerca de Urbino, Italia, quien en su biografía afirmaba que había tomado un cuadro de la virgen María amamantando al Niño Jesús, y lo abrazado:

Empecé a desvestirme. Dejé al aire el pequeño seno que tenía y dije: ‘Jesús, deja esa teta. Ven a tomar tu leche aquí conmigo’. Y le ofrecía el pecho. Él se apartó del de la virgen y se prendió del mío. ¡Oh! ¡Dios mío! No puedo narrar lo que experimenté en ese momento . . . Ya no parecía un niño pintado, sino de carne y hueso . . . Luego sucedió que por varios días en ese pecho sentí un calor tan grande que parecía un fuego. (R. M. Bell, 1987 cómo citado en Rossi, 2013, p. 52)

Un caso similar encontramos en la relación entre Santa Clara y San Francisco. La primera cuenta que en 1230 tuvo un sueño que aparece en su proceso vaticano de santificación en el cual señala que:

Cuando llegó a la altura de San Francisco, éste sacó de su pecho una teta y le dijo: “Ven, recibe y chupa”. Ella lo hizo, luego San Francisco le rogó que chupara por segunda vez. Y lo que probaba así le parecía tan dulce y deleitable que de ninguna manera lo pudiera expresar, y después de haber chupado, esa extremidad o remate del seno de donde salía la leche se quedó entre los labios de la bienaventurada Clara; tomó con sus manos lo que le había quedado en la boca, y aquello le pareció un oro tan claro y tan brillante que en él se podía ver como en un espejo. (Cardaillac, 2012, p. 8)

El erotismo y el misticismo guardan una relación homologable a la corporeidad y la espiritualidad, al humano y el divino. Así lo expresa Miaja de la Peña (2000, p. 192), al analizar el erotismo y el misticismo en *El libro del buen amor*, del Arcipreste de Hita: “el Libro va dando la pauta para pasar de lo humano a lo divino, de lo corporal a lo espiritual, de lo erótico a lo místico, del «loco amor» al «buen amor»”.

Bataille (2023 [1957], p. 11) denomina al erotismo místico como erotismo sagrado: “el erotismo sagrado se confunde con la búsqueda o, más exactamente, con el amor de Dios”; “corresponde a la fusión de los seres con un más allá de la

realidad inmediata” (p. 13), en la cual místico y sagrado se confunden como si fueran conceptos equivalentes; si bien se tratan de conceptos relacionados, son distintos. Mientras la experiencia mística es una relación de lo humano con lo sagrado, este último es una condición de lo divino.

El componente alimentario en estas experiencias místicas es casi siempre la leche, tal como se ve en los dos casos citados. Son numerosas las representaciones pictóricas en las cuales la virgen María alimenta con la leche materna a los santos y los profetas, como el vitral de *La virgen del Apocalipsis* (siglo XII), ubicado en la catedral de San Esteban de Bourges, Francia, en el cual la madre de Jesús amamanta a Moisés y Elías. Un vitral similar, en el cual la virgen amamanta a un anciano, está en la catedral de Reims, Francia; mientras que, en el Monasterio de La Merced, en Cuzco, Perú, se encuentra un cuadro de Ignacio Chacón, titulado *La lactación de san Pedro Nolasco*, de 1663 (Figura 5), (Cardaillac, 2012), en el cual la virgen amamanta al mismo tiempo al Niño Jesús y al santo. En el cuadro *San Bernardo y la virgen*, de Alonso Cano (Figura 6), la madre de Jesús envía desde su seno un chorro de leche a la boca del santo.

Figura 5

Lactación de San Pedro Nolasco, de Ignacio Chacón
(1745-1775), Cuzco, Perú

Nota. Polos Vieiros da Arte (2016).

Figura 6

*San Bernardo y la Virgen (1645),
de Alonso Cano*

Nota. Museo del Prado, Madrid, España.

La simbología de la leche es doble, pues por un lado es alimento, y, por el otro, en virtud de su ubicación en una zona erógena del cuerpo, es también un signo erótico como hemos visto en Cantares 4:11.

ANTROPOFAGIA, COMENSALIDAD Y EROTICISMO

Una última práctica sobre las relaciones entre la corporeidad, la comensalidad y la eroticidad tiene que ver con la antropofagia, una parafilia conocida como Vorarefilia. Para el escritor brasileño Oswald de Andrade (1928, p. 1), “Solo la Antropofagia nos une . . . Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre. Ley del antropófago”.

La antropofagia puede expresarse como proceso alimentario, religioso o erótico. El más conocido ejemplo de la antropofagia alimentaria es el de los miembros del equipo de Rugby uruguayo que permanecieron durante 72 días en los Andes, después que el avión donde viajaban se estrellara. Se han escrito seis libros y filmado seis películas sobre esta historia de antropofagia alimentaria. Sobre la antropofagia religiosa, expresada en rituales de consumo, simbólico o real, de cuerpos humanos, hay ejemplos en diversas culturas. El libro del siglo XVI *Historia de la Tercera Parte de América, especialmente de la Provincia de Brasil*, libro que algunos atribuyen a Hans Staden y otros a Theodor de Bry, muestra prácticas antropofágicas con contenidos religioso entre indígenas brasileños.

Sobre la antropofagia erótica, existen numerosos casos conocidos, como el del escritor japonés Issei Sagawa, quien asesinó a una estudiante holandesa en París en 1981, y luego la comió por partes. En su confesión a la policía francesa, Sagawa dirá:

He esperado tanto este día y ya está aquí. Le toco la cola. Es muy suave. Me pregunto dónde debería morder primero. Decido que tiene que ser la parte superior de sus nalgas . . . Se deshace en mi boca como un pedazo de atún. La miro a los ojos y le digo: eres deliciosa. (Balbiani, 2023)

En un análisis semiótico, ¿qué sentidos tiene el consumir el cuerpo del otro? El erotismo antropofágico encuentra su sentido en la comunión, entendida como hacerse común a uno y a otro y, más allá, en el sentido de ser uno con/en el otro. Se trata de un proceso de anulación de la identidad propia para recrearla y de la anulación de la alteridad ajena, de la derogación del “yo” y del “otro” para así devenir en una suerte de “yotro”, en una unidad conjuntiva, lo que Sagawa expresaba así: “Finalmente, ella está en mi estómago. Ella es mía . . . Luego de tragarla la siento en mi cuerpo” (Balbiani, 2023).

Esa unidad conjuntiva es profundamente erótica y por ello se expresa a través de los cinco sentidos: es olfativa, táctil, visual, sonora y gustativa, al menos ese es el caso de Sagawa, quien, en su declaración, dice:

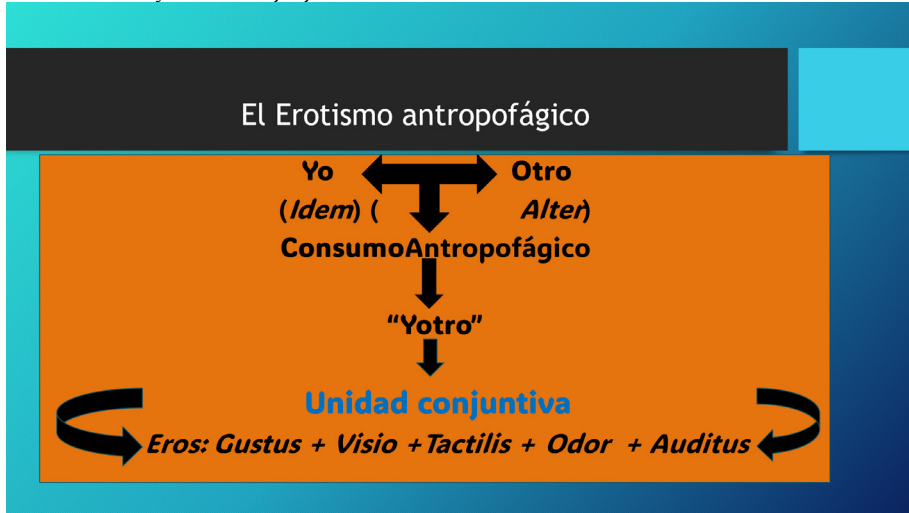
- “Podía sentir el aroma de su cuerpo”.
- “Le toco la cola. Es muy suave”.
- “Ella era la mujer más linda que vi jamás”, “No podía quitarle los ojos de encima”. “La miro a los ojos y le digo: eres deliciosa”.
- “Ella empieza a leer. Habla perfecto alemán”.
- “Se deshace en mi boca como un pedazo de atún”. (Balbiani, 2023)

En cierto modo, Sagawa describe una experiencia de éxtasis, que el DRAE define como “Estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor, y por la suspensión de los sentidos”, pero que Cardaillac (2012, p. 13), más acertadamente, define etimológicamente como “una salida del yo una pérdida de la continuidad del ser, en cierta forma una desintegración provisional de la identidad”.

Es en esa conjunción unitaria entre yo y otro que se articula una nueva unidad, lo que bien podemos llamar *yotro*. En mi libro, *La Corposfera*, propuse unas definiciones de límites y fronteras del cuerpo que explican la unidad conjuntiva que llamo *Yotro* y que podría representarse así:

Figura 7

La unidad conjuntiva del yo y del otro

Nota. Elaboración propia.

En el *yotro*, encontramos

unos límites rotos, pero también unas fronteras significadas que no se agotan en los extremos del adentro y del afuera, sino que se regocijan en la incertidumbre del tránsito, del pasar hacia dentro estando afuera. Es justamente en el tránsito donde la tensión semiótica, la duda de las significaciones, se hace más *in-tensa*, la atracción hacia el interior, y *ex-tensa*, la atracción hacia el exterior. (Finol, 2021, p. 91)

En ese sentido, la comunión erótica con el cuerpo del otro es una transgresión de los umbrales corporales, “atracción hacia el interior” y “atracción hacia el exterior”, unos umbrales que se sitúan entre los límites y las fronteras del cuerpo.

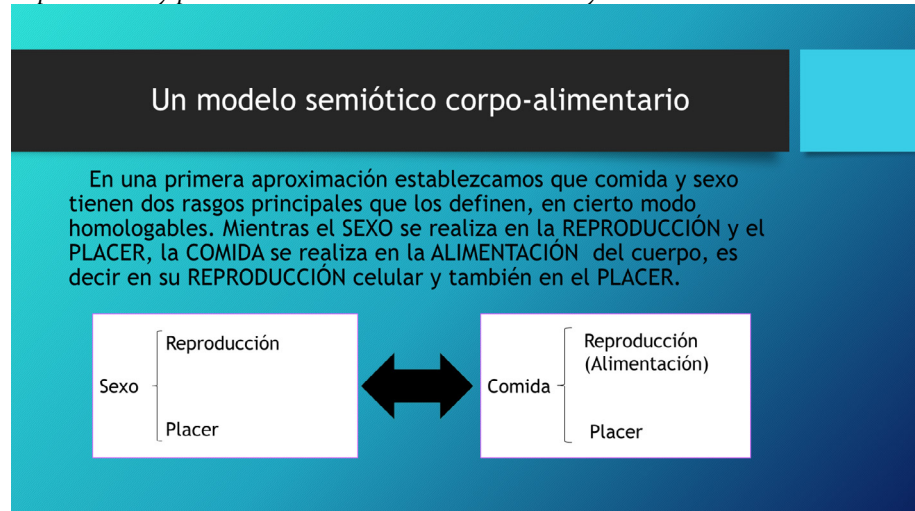
UN MODELO SEMIÓTICO CORPO-ALIMENTARIO

Para una Semiótica del Cuerpo, las expresiones sexuales y eróticas que se relacionan con la comida no solo arrojan luces sobre los procesos de construcción de sentidos relacionados con la corporalidad, sino también sobre una Semiótica Gastronómica. Se trata de dos poderosos regímenes de significación que vertebran los sistemas culturales de numerosas, si no de todas, sociedades conocidas.

En razón de lo anterior, vamos a proponer un modelo de relaciones básicas entre el sexo, el erotismo y la comida, para luego referirnos al concepto de erotismo en ambos ámbitos.

Figura 8

Reproducción y placer como elementos comunes al sexo y a la comida

Nota. Elaboración propia.

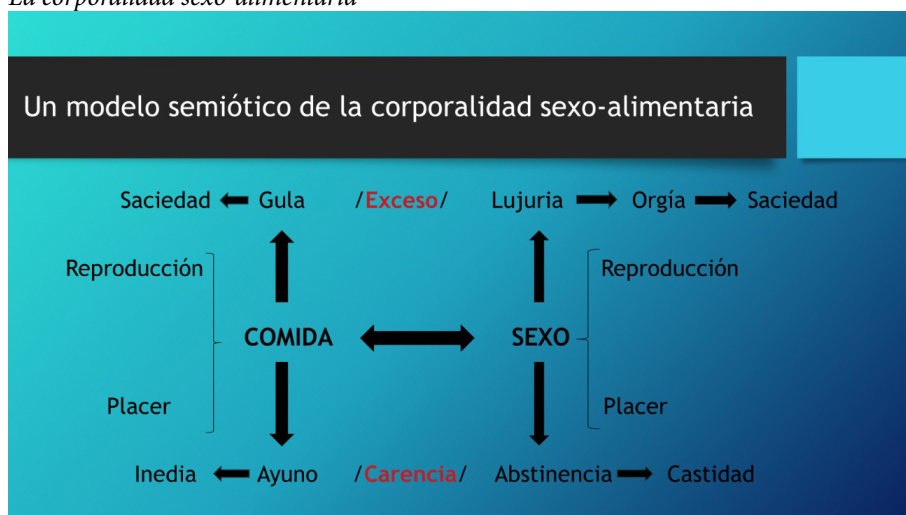
Ciertamente, el sexo y la comida no se limitan a esos dos componentes. La comida es también un relacionador social, un punto de encuentro, pues tiene una función gregaria. También, en algunas culturas, la comida cumple funciones rituales de carácter funerario. Cada sistema culinario es también un componente dominante de los sistemas culturales. Lo mismo puede decirse del sexo. Ambos tienen una dimensión individual y social. Mientras la práctica cotidiana de la alimentación se realiza individual y privadamente o, cuando más, en familia, esta también adquiere una dimensión social y pública cuando se transforma en banquete, agasajo u homenaje.

Así mismo, si bien el sexo tiene una dimensión individual y privada, él adquiere una dimensión social y pública en el caso, por ejemplo, de las orgías que en Roma caracterizaron a las fiestas en honor al dios Baco, las llamadas bacanales. Además, hoy algunas prácticas sexuales privadas se comparten, como en el *swinging* o *swapping*, donde las parejas, llamadas *swingers*, se intercambian con otras parejas para tener sexo. Algo similar ocurre con aquellas parejas que aceptan tener una vida sexual no monógama, abierta, con lo que la privacidad y exclusividad se desaparecen.

Ahora bien, si proyectamos la noción semiótica del /exceso/ sobre los dos términos considerados —la comida y el sexo— obtendremos la /gula/, por un lado, y la /lujuria/, por el otro. Así mismo, si proyectamos la noción de la /carencia/ sobre los mismos términos obtendremos el /ayuno/, por un lado, y la /abstinencia/, por el otro. Tales operaciones nos permitirían elaborar un modelo como el siguiente:

Figura 9

La corporalidad sexo-alimentaria

Nota. Elaboración propia.

Aquí la gula podría definirse como “apetencia exagerada”, cuya representación literaria encontramos en *Gargatúa y Pantagruel*, mientras que la anorexia sería su contrario, la “inapetencia exagerada”, cuya representación más conocida aparece en las famosas fotos de Isabelle Caro tomadas por Olivieri Toscani en 2007 (Figura 10) y utilizadas en la campaña publicitaria de la empresa de ropa femenina Nolita.

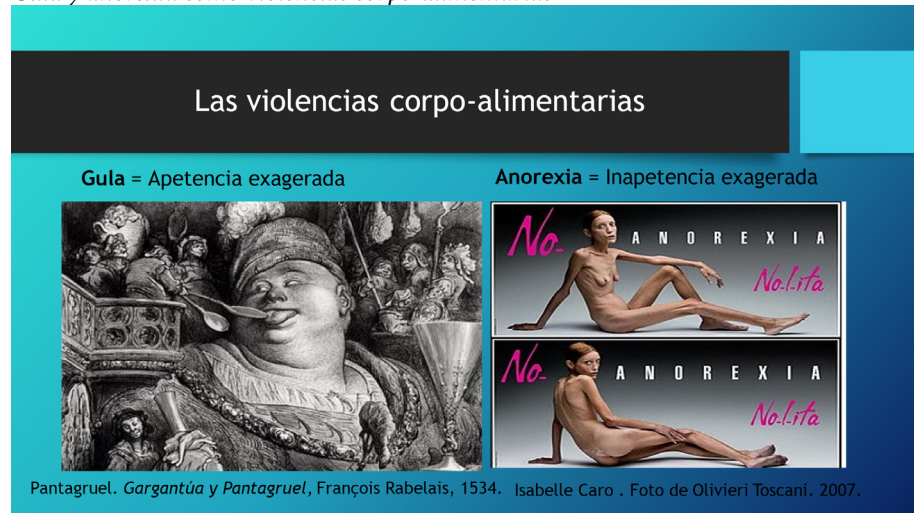
El ayuno es una práctica gastro-corporal, un “exceso de la carencia”, a menudo asociada con algunas religiones tradicionales como el budismo, el hinduismo y el islamismo. Si bien el ayuno religioso es una práctica penitencial, Jesús la veía como un goce: “Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino por tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará” (Mateo 6:17-19).

En el mes del Ramadán, los musulmanes no solo se abstienen de comida, sino también de las relaciones sexuales, lo que muestra una vinculación entre

dos prácticas cuyo eje temático fundamental es la abstinencia corporal del placer. Abstinencia de la comida y abstinencia del sexo.

Figura 10

Gula y anorexia como violencias corpo-alimentarias

Nota. Elaboración propia.

Desde el punto de vista fisiológico, la Organización Mundial de la Salud define el hambre como “sensación incómoda o de dolor causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Privación de alimentos; no se ingieren suficientes calorías”. (<https://www.who.int/>). Igualmente, “El hambre induce a la ingesta de alimentos; la satisfacción es un estado de plenitud que obliga a dejar de comer y la saciedad es la sensación de plenitud existente hasta el inicio de la próxima señal de hambre, generalmente determinada, por la hipoglucemia (descenso en los niveles de glicemia)” (Carranza Quispe, 2016, p. 117).

Gargantúa y Pantagruel (1532-1564), de Rabelais, es la novela del exceso, de la voraz glotonería, de la desmedida ingesta que ignora su relación con el sexo, excepto en el siguiente párrafo, donde Gargantúa exhibe sus apetitos carnales:

Pues sabed que este libidinosuelo saboteaba a sus gobernantas por delante y por detrás, y arre borríca, pues ya en su bragueta se notaban señales de vida. Un día se la adornaron con bellos ramilletes, bellas cintas, bellas flores y bellas vedijas, y se regocijaban pasando por ella las manos como si fuera un rodillo de hacer ungüentos. Luego se retorcían de risa cuando levantaba la oreja, pues el juego les gustaba. Una la llamaba mi espita, otra mi tallito de coral, otra mi morcilla, otra

mi tapón, otra mi taladro, mi agitador, mi flauta, mi colgante, mi tormento, mi colita. (Rabelais, 1532-1564, p. 29)

Como fenómeno propio de la corporeidad, el hambre aparece fisiológica y semánticamente distanciada del erotismo y del sexo. Como dice Pantagruel:

- “¿Estamos aquí para comer o para batallar?
- Para batallar, ciertamente; pero de la panza sale la danza, y en donde el hambre reina, la fuerza huye”. (Rabelais, 1532-1564, p. 80)

Este distanciamiento, sin embargo, desaparece en los regímenes dietéticos extremos, en los cuales el hambre aparece como enemigo de las búsquedas ortoréxicas y de las búsquedas corpo-estéticas.

CONCLUSIONES

Como he dicho alguna vez, “las prácticas eróticas suelen estar caracterizadas por implicitud, imaginación y promesa” (Finol, 2023, p. 309), lo que semióticamente las hace variadas y maleables, como hemos visto en los casos presentados, en los cuales las relaciones semióticas entre la corporeidad, la comensalidad y la eroticidad son extensas y se desarrollan a varios niveles de significación.

El cuerpo, la comida y el erotismo se articulan como procesos de comunicación, socialización y simbolismo. También, como algunos autores señalan, se articulan como espectáculo, como una suerte de regocijo de la visualidad, tal como hemos visto en el caso del *food porn*.

El cuerpo como actor y escenario de expresiones de comensalidad y erotismo es parte activa, fundamental, de muchos rituales alimentarios y de seducción. El cuerpo, la comida y el erotismo también aparecen en algunas formas de misticismo religioso.

Las experiencias sociales e individuales de las complejas, ricas y variadas relaciones entre la corporalidad, la comensalidad y la eroticidad nos convocan, como estudiosos de los procesos de producción de sentido, de las semiogénesis, nos convocan, repito, a dilucidar los mecanismos mediante los cuales se producen esos sentidos, y cómo ellos nos ayudan a comprender los procesos sociales y culturales que se dan en sociedades particulares, en contextos y experiencias situadas.

Solo en la medida en que contribuyamos a elucidar esos complejos procesos, la Semiótica será útil y pertinente en un mundo que cotidianamente, sin cesar, se pregunta por los sentidos. ■

REFERENCIAS

- Acosta, Y. (2011). *Fotografía gastronómica: Del bodegón al porn food* [Catálogo de Exposición]. Casa de los Capitanes, La Laguna, Tenerife, España.
- Allende, I. (1997). *Afrodita*. Sudamericana; Plaza Janés.
- Andrade, O. (1928). Manifiesto Antropófago. *Revista de Antropología*, 1(1). https://buenosaires.gob.ar/areas/educacion/cepa/manifiesto_antropofago.pdf
- Balbani, C. (2023, 17 de noviembre). El caníbal millonario que violó y devoró a su compañera de la universidad: “La veía como un sabroso bowl de carne”. *Infobae*. <https://www.infobae.com/historias/2023/11/17/el-canibal-millonario-que-violo-y-devoro-a-su-companera-de-la-universidad-la-veia-como-un-sabroso-bowl-de-carne/>
- Bataille, G. (2023). *El Erotismo*. Tusquets Editores.
- Cardaillac, L. (2012). Erotismo y santidad. *Intersticios Sociales*, (3): 1-31. <https://doi.org/10.55555/IS.3.25>
- Carranza Quispe, L. (2016). Fisiología del apetito y el hambre. *Enfermería Investiga, Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión*, 1(3), 117-124. <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/754>
- Cartwright, M. (2018, 24 de octubre). Afrodita. *World History Encyclopedia*. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-494/afrodita/>
- Cuadros Restrepo, J. (2015). *Food porn: Imagen y apetitos insatisfechos* [Tesis de doctorado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional – Pontificia Universidad Javeriana. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18391>
- Finol, J. E. (1994). Socio-semiótica del rito en la sociedad contemporánea: La despedida de soltera en Venezuela. *Espacio Abierto*, 3(5), 95-113. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/2337>
- Finol, J. E. (2021). *On the corposphere: Anthroposemiotics of the body*. De Gruyter Mouton.
- Finol, J. E. (2023). On the corposphere: Body, eroticism and pornography. In A. Olteanu & P. Cobley (Eds.), *Semiotics and its Masters* (Vol. 2, pp. 299-310). De Gruyter Mouton.
- Hunt, L. (Ed.). (1991). *Introduction to eroticism and the body politic*. Johns Hopkins University Press.
- Ibrahim, Y. (2015). Food porn and the invitation to gaze: Ephemeral consumption and the digital spectacle. *International Journal of E-Politics*, 6(3), 1-12. <https://doi.org/10.4018/IJEP.20150701>
- Kohn, G. (2017). Food porn as visual narrative: Food blogging and identity construction. *Southeast Asian Review of English*, 52(1), 122-142. <https://doi.org/10.22452/sare.vol52no1.10>

- Polos Vieiros da Arte. (2016, 4 de diciembre). *Lactatio y Caritas*. <https://vieirosdaarte.blogspot.com/2016/12/lactatio-y-caritas.html>
- Lotman, I. (1996). *La semiosfera: La semiótica de la cultura*. Cátedra.
- Miaja de la Peña, M. T. (2000). Erotismo y misticismo en las figuras femeninas del *Libro de buen amor*. In F. Sevilla & C. Alvar (Eds.), *Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: Madrid, 6-11 de julio de 1998* (Tomo 1, pp. 188-193). Asociación Internacional de Hispanistas; Editorial Castalia; Fundación Duques de Soria.
- Miranda, L. R. (2019). Arqueología del amor: la representación de Afrodita y de Eros en el pensamiento antiguo. *Nuevo Itinerario*, 14(1), 29-57. <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/nit/article/view/3706>
- Rabelais, F. (1532-1564). *Gargantúa y Pantagruel*. Fundación Carlos Slim. <https://cdn.pruebat.org/recursos/recursos/libros/pdf/gargantua.pdf>
- Rossi, P. (2013). *Comer*. Fondo de Cultura Económica.
- Stano, S. (2018). *I sensi del cibo: Elementi di semiotica dell'alimentazione*. Aracne.
- Tooming, U. (2021). Aesthetics of food porn. *CRÍTICA, Revista Hispanoamericana de Filosofía*, 53(157), 127-150.
- Volli, U. (2018). Prefazione. In S. Stano. *I sensi del cibo: Elementi di semiotica dell'alimentazione* (pp. 11-18). Aracne.

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y fue aprobado el 23 de octubre de 2024.

De LA receta-parangón a UNA receta con aires de familia: hedonismo estético y utilitarismo poético en el abordaje semiótico de lo social

From THE paragon recipe to A recipe with family resemblances: aesthetic hedonism and poetic utilitarianism in the semiotic approach to the social

■ ÓSCAR QUEZADA MACCHIAVELLO^a

Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica, Grupo de Investigación Semiótica. Lima, Perú

EDUARDO YALÁN DONGO^b

Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica, Grupo de Investigación Semiótica. Lima, Perú

ELDER CUEVAS-CALDERÓN^c

Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica, Grupo de Investigación Semiótica. Lima, Perú

RESUMEN

Este artículo explora las tensiones entre lo estético y lo utilitario en las representaciones culinarias, comparando la receta-paradigma de la alta gastronomía con las recetas populares difundidas en plataformas digitales y programas como "20 Lucas". Se examina cómo el lenguaje configura los objetos de valor en estos distintos contextos. A través de un análisis semiótico estructural basado en los aportes de Algirdas Julien Greimas, Émile Benveniste y las reflexiones contemporáneas de Baptiste Morizot, se analizan las narrativas culinarias desde sus dimensiones lingüísticas, sociales y económicas. El estudio identifica que las recetas clásicas, como la sopa al pistou, priorizan un hedonismo estético y estabilidad cultural, mientras que las recetas populares contemporáneas, como las de 20 lucas, adoptan un enfoque de utilitarismo poético. Estas últimas no solo se adaptan a limitaciones económicas, sino que también enfatizan procesos creativos y participativos, reflejando dinámicas sociales actuales. El artículo amplía la semiótica de Greimas al integrar las condiciones económicas y mediáticas contemporáneas, subrayando que los objetos de valor no son entidades estáticas, sino procesos dinámicos que emergen de negociaciones entre lo cultural, lo práctico y lo social. Esto redefine la semiótica

^a Exrector y miembro del Grupo de Investigación Semiótica en la Universidad de Lima. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7419-1749>. E-mail: oquezada@ulima.edu.pe

^b Docente de Semiótica en la Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en Perú. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0143-4973>. E-mail: eyalan@ulima.edu.pe

^c Docente de Semiótica e investigador. Coordinador del Grupo de Investigación Semiótica del Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6655-5688>. E-mail: ecuevas@ulima.edu.pe

culinaria al considerar tanto los valores ideales como las interacciones materiales de las prácticas contemporáneas.

Palabras clave: Gastronomía, Semiótica, cultura popular, valores sociales, cultura alimentaria.

ABSTRACT

This article examines the tensions between aesthetic and utilitarian dimensions in culinary representations by comparing the paragon recipe of haute cuisine with popular recipes disseminated through digital platforms and programs such as "20 Lucas." It investigates how language constructs objects of value in these contrasting contexts. Using a structural semiotic analysis grounded in the works of Algirdas Julien Greimas, Émile Benveniste, and the contemporary reflections of Baptiste Morizot, this study explored culinary narratives through their linguistic, social, and economic dimensions. This study reveals that classical recipes, such as pistou soup, emphasize aesthetic hedonism and cultural stability. In contrast, contemporary popular recipes, such as those featured in "20 Lucas," have adopted poetic utilitarianism. These recipes not only adapt to economic constraints, but also highlight creative and participatory processes, reflecting current social dynamics. This article expands Greimas' semiotics by integrating contemporary economic and media conditions, underscoring that objects of value are not static entities, but dynamic processes shaped by negotiations between cultural, practical, and social dimensions. It redefines culinary semiotics by addressing the idealized values and material interactions inherent in contemporary practices.

Keywords: Gastronomy, Semiotics, popular culture, social values, food culture.

TANTO EN DU SENS (Greimas, 1970) y *Analyse sémiotique d'un discours juridique* (Greimas, 2014) como en *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âme*, escrito en coautoría con Jacques Fontanille (Greimas & Fontanille, 1991), hay pasajes en los que el maestro lituano, Algirdas Julien Greimas, se atreve a formalizar la inteligibilidad de lo social desde la semiótica estructural. En su propuesta, el lenguaje es la dimensión que permite integrar al hombre en su sociedad mediante una serie de procesos que presenta a través de diversas oposiciones formales como ser y parecer (Greimas, 1983), prohibición y prescripción (Greimas, 2014) y participación e integración (Greimas & Fontanille, 1991). En estos trabajos fundamentales, Greimas define a la sociedad como una dimensión que se personifica a través de predicaciones sucesivas (un anclaje histórico específico) y actantes colectivos (humanos o no humanos) cristalizados en textos de distinta

naturaleza (jurídicos, pasionales, culturales). Así, se espera que esta sociedad posea diversos roles temáticos y que su comportamiento esté determinado por una normatividad específica.

Para profundizar en este asunto, debemos repasar la obra de Émile Benveniste. Desde nuestra perspectiva, la afinidad entre Greimas y Benveniste no solo es fundamental para comprender lo social desde la óptica del primero, sino a la propia apuesta epistemológica y metodológica sobre lo social hecha por la semiótica estructural.

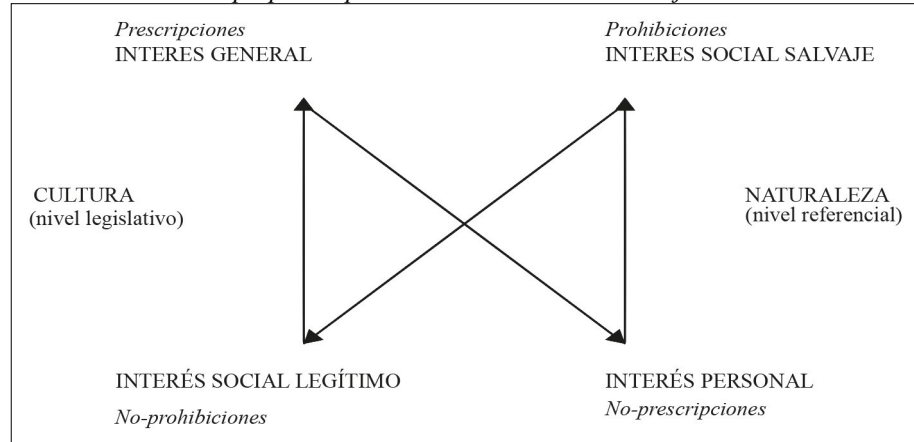
En *Problèmes de linguistique générale*, Benveniste (1976) señala que la relación semiótica se comprende entre un sistema interpretante y un sistema interpretado, como la que existe entre los signos de la lengua (L) y los signos de la sociedad (S). Así, los sistemas de signos de la sociedad (S) son interpretados por los de la lengua, entendida como interpretante de toda la sociedad (L). En esta interacción, la lengua es la que distribuye los sistemas: de un lado, aquel que se articula según su propia semiótica y aparece según su propio modo de expresión; de otro, aquellos que están articulados por la lengua, razón por la cual su semiótica solo aparece a través de la grilla de otro modo de expresión. Por ejemplo, el sistema del gusto se manifiesta a través de la lengua, o el sistema pictórico de un cuadro se expresa en la lengua que “habla” del cuadro. Esto le permite a Benveniste sostener, en una pertinencia semiológica, que solo la lengua permite la sociedad, que solo ella une en sociedad a los seres humanos. Por cierto, Benveniste da la vuelta a esta óptica y explica que, en una pertinencia sociológica, el criterio ya no es la interpretancia, sino la dimensionalidad y, en ese sentido, la lengua se halla contenida de facto en la vida social. Estas ideas son fundamentales para analizar la pertinencia semiótica de Greimas y sus comentarios sobre lo social.

Tomando en consideración que toda receta es una prescripción, conviene estudiar las grandes categorías que operan en análisis del discurso jurídico elaborado por Greimas. En esta investigación se identifican tipos de sujetos según su estructura de querer social y son formalizados en el eje semántico prohibición y permisión. Es decir, a partir de su deseo de adquirir nuevos bienes en la sociedad comercial, participa no solo en una actividad colectiva, sino que también aporta una voluntad de apropiación o interés personal. Así, la puesta en común de intereses personales confiere al actante colectivo las atribuciones del sujeto y lo convierte en la expresión de un interés social que aún permanece en estado salvaje (Naturaleza, nivel referencial). El legislador reconoce este interés social, lo regula, y mediante un sistema de prescripciones y prohibiciones, lo transforma en un interés social legítimo. Los intereses sociales legítimos son luego asimilados a los intereses legítimos

de los terceros, definidos por un mismo interés general. El esquema de todos estos procesos de conversión de significación social se expresa en el siguiente cuadrado semiótico:

Figura 1

Cuadrado semiótico propuesto por Greimas sobre el discurso jurídico

Nota. Elaboración en base a Greimas (2014, p. 54).

Esta distribución reticulada de lo general, lo social y lo personal según el querer-hacer, es decir, según los intereses de los actantes que se socializan y son socializados, permite a Greimas deshilar la significación del discurso normativo que el legislador utiliza para resolver conflictos propios de la jurisprudencia, pero también, por su grado de abstracción, puede ser válido para encarar las dinámicas de instrucción-construcción de objetos de valor. Ahora bien, Greimas entiende que los intereses sociales salvajes tienden a estar regulados e identificados por la cultura como prohibiciones o negaciones referidas a potencias de naturaleza. Así, o están no regulados o están prohibidos por las normativas legales. Mientras que los intereses sociales legítimos, aunque se permiten en la sociedad, están limitados por prohibiciones explícitas. La cultura, en este contexto, se entiende como una estructura de normas y prohibiciones que define lo que es aceptable en la sociedad humana.

Podemos apreciar que el trabajo de Greimas se sustenta en la división metodológica elaborada por Benveniste entre sistemas de signos de la sociedad a ser interpretada (“estado de naturaleza”: S) y de la lengua interpretante (“estado de cultura”: L). Así, en *Analyse sémiotique d’un discours juridique* se identifica más claramente la relación entre lo real o referente, como ámbito de

lo salvaje y lo personal, y el sistema que lo interpreta, a saber, la “lengua legal” como prescripción de un interés social general.

A propósito de esta relación, Eric Landowski aporta en el *Semiótica 2* que: “. . . a su manera, la semiótica general no ha cesado, desde un comienzo, de ocuparse de lo real y, *a fortiori*, de lo social, concebidos como efectos de sentido” (Greimas & Courtés, 1986, p. 250). Al poco tiempo de emitir esta apreciación, Landowski (1989) precisa que, a la semiótica, “‘la vida social’ no la ha sido jamás ajena: a su manera, y desde el principio, es sobre lo “real” — considerado como un lenguaje—, e incluso de lo ‘vivido’, considerado como efecto de sentido, de lo que la semiótica se ha ocupado constantemente” (p. 11). En ambas citas, Landowski recae en lo real y en lo social concebidos como vitales efectos de sentido. Esta última categoría sería, pues, el puente que uniría lo real y lo social haciéndolos idénticos o, al menos, equivalentes. Sabemos que esta expresión (#efectos de sentido”), tomada de G. Guillaume, había sido definida como “la impresión de realidad” producida por nuestros sentidos al entrar en contacto con el sentido, esto es, con una semiótica subyacente. Se puede decir, por ejemplo, que el mundo del sentido común es el efecto de sentido producido por el encuentro del sujeto humano y el objeto-mundo” (Greimas & Courtés, 1979, p. 116). El sentido, así, como sustantivo, o como lo substancial de un mundo, se confunde con la significación. Y, como verbo, remite al acto de sentir algo. En esta última instancia, el efecto de sentido sería, *ipso facto*, afecto de sentido. En la perspectiva de una dualidad casi sacralizada, ese sustantivo sería efecto de un trabajo de la “mente”, del “alma” o de la “inteligencia”; mientras que este verbo sería un afecto en la “carne”, el “cuerpo” o en la sensibilidad. Decir “sentido” es deslizarse (o, más bien, dirigirse) del mundo de las sensaciones al mundo del entendimiento y de este a aquel. En ese vaivén, coexisten dos maneras de relacionarse con el mundo: una, *a través de los sentidos, pero sin sentido*; y la otra, *con sentido, pero más allá de los sentidos* (Landowski, 1999).

La semiótica, de acuerdo con Eco, no puede dejar de reflexionar sobre *ese algo* que hemos decidido, desde hace siglos, llamar *ser*. Ese *algo* o ese *ser* estaría en los orígenes de lo social-real sentido, es “causa” ontológica de todos los efectos de sentido que articulan la sociedad-realidad; a los que, no en vano, se les llama “efectos de realidad”. Para Eco (1999), la semiótica estructural, a excepción de Hjelmslev, no ha abordado el problema del origen del lenguaje. De ahí que la semiótica se enfrenta tanto al *terminus ad quem* que se refiere a la pregunta sobre *a qué nos referimos cuando hablamos* y con qué credibilidad como al *terminus ab quo*, el cual se refiere a la cuestión sobre *qué es lo que nos hace hablar*. Es cierto que el lenguaje, en su totalidad, media entre el hombre

y el hombre, entre el hombre y el mundo, y entre el sí-mismo y el mí-mismo. Pero la semiótica, finalmente, debe también plantear la pregunta: ¿cómo es esa relación interpretante de la lengua sobre lo real y lo social interpretados?, ¿debe ser concebida de forma totalitaria: o como sensibilidad o como pensamiento?, ¿acaso no es posible unificar ambos términos en su interdependencia?

UN (DES)ENCUENTRO GASTRONÓMICO: ENTRE EL REFINAMIENTO DE LA RECETA BURGUESA Y LA GROSERA COCINA PROLETARIA

A estas alturas somos llevados a reflexionar sobre cómo el metalenguaje semiótico desarrollado por Greimas (1983) aborda lo social cuando analiza, en *Du sens II*, la preparación de la sopa al pistou (o al pesto, en español). No nos ocuparemos del impecable análisis de las jerarquías y paralelismos de programas narrativos, apuntamos más bien a destacar las mecánicas de la semiótica estructural como metodología para examinar de qué manera es colocado el objeto de estudio frente a lo social-real. En ese sentido, para construir nuestro corpus de estudio compararemos este tipo de análisis vertebrado, en la receta enunciada, por el par deseo-placer con otro tipo de análisis vertebrado, en el recetar en acto, por el par necesidad-satisfacción. Veamos.

En “La sopa al ‘pistou’ o la construcción de un objeto de valor” (Greimas, 1983, pp. 157-169) Greimas analiza un objeto de lengua, a saber, la receta de Henri Philippon en el libro *La Cuisine Provençale*. El encuadre analítico pone en la mira los efectos de realidad suscitados por formas lingüísticas propias del género discursivo “receta”. Señala que la receta no es un mero imperativo, sino la búsqueda de establecer un contrato entre dos sujetos: un destinatario modalizado por el saber-hacer y un destinatario cuya competencia será transformada pasando de no saber-hacer a saber-hacer. La receta de cocina convencional, como objeto de saber, posee el carácter cognitivo de un contrato estable. El destinatario es imaginado como sujeto capaz de leer y entender la receta, esto es, de reconocer en cada enunciado la propuesta de paralelos y sucesivos subcontratos que deben aceptarse y ejecutarse para construir el objeto de valor como totalidad. Greimas reconoce tres programas narrativos: el PN del don (realizado por el destinatario), un PN de intercambio (dentro de un establecimiento de comida) y un PN de producción (realización de la receta en la práctica). Este último implica la construcción del plato como objeto de valor cuyo destino es satisfacer un deseo o necesidad. En conjunto, se trata de un gran programa narrativo de producción merced al cual el objeto de saber es convertido en objeto de sabor, dibujando una trayectoria de los sujetos desde la dimensión cognitiva hacia la estética.

Todo apunta a que el sujeto cognitivo ponga en práctica sus competencias teóricas en una ejecución no discursiva en sentido estricto: un almuerzo familiar, una cena para dos, una comida para el deleite de uno. La consideración del hacer persuasivo, en la óptica de Greimas, relega la elección de la receta y la intención comercial del vendedor del libro de cocina a un papel secundario. Ahora bien, la receta, construida en este mismo programa de producción, puede estar orientada a la resolución de una necesidad de hambre, así como también a la resolución de un placer más contingente del sujeto destinatario. No obstante, el maestro es enfático: “Como las recetas de cocina, en general, no son redactadas para la gente que muere de hambre, podemos admitir que el valor vertido consistirá en una sensación gustativa eufórica”. (Greimas, 1983, p. 153). La pertinencia es hedonística, no utilitaria. Esta abstracción resulta sintomática. Greimas (1983) apela a una dimensión cultural gastronómica amplia para fijarla, finalmente, en una isotopía estética consagrada por el sujeto de LA receta ideal, heredada de los grandes maestros cocineros y realizada como sofisticado plato “digno de los dioses”. En este punto, el texto de la receta, hermético y limitado, se proyecta más allá del PN de intercambio, ensanchándose hacia un “código gustativo cultural implícito” (p. 153). No creemos que esta advertencia se haya elucubrado de forma arbitraria, al contrario, el maestro lee bien la descripción que hace el Henri Philippon sobre la receta:

La sopa al pistou es el más bello florón de la cocina provenzal. Es la diana vencedora que deja sobrecogidos de golosa admiración. Es un plato digno de los dioses... Durante mucho tiempo creí que la sopa al pistou era de origen genovés, pero mi amigo Fernand Pouiloin me explicó que era el plato nacional iraní! Poco importa, ya que todo el mundo la aprecia en Provenza, naturalicémosla provenzal. (Greimas, 1983, p. 157)

El análisis plantea la actualización de un valor abstracto en el objeto figurativo complejo denominado “sopa al pistou”, muestra superlativa de un célebre código cultural gustativo (la cocina francesa). El acento o énfasis sobre la posición estética sitúa al objeto de valor, “ya conocido”, en la dimensión económica de los consumos y de sus sanciones positivas, no en la de la mera producción, en cuyo caso se hubiese tratado de un acento o énfasis en lo poético. Como vemos, el análisis de Greimas se circunscribe adrede al eje de la comunicación del modelo actancial. La *mise on place*, como dispositivo a la mano del ejecutor de la receta, indica que la conjunción con los ingredientes se da *desde siempre*. Es un síntoma tradicional del género receta: lo único pertinente es el saber-sabor ya consagrado, sin problematización alguna del

poder: los ingredientes como que “caen del cielo”. Así es como estamos estrictamente ante un contrato de comunicación. No hay ninguna complicación pragmática que provenga de un eje del poder que afecte al sujeto operador en términos de ayudas u oposiciones. No se introduce ninguna variable modal de poder en el programa narrativo del don. ¿Cuáles serían las competencias económicas, entendidas desde el poder-hacer de los sujetos que participan del contrato-receta? ¿Qué dispositivo pragmático se debe considerar, del lado “poético”, productor, cuando se somatizan tanto el consumo como el intercambio motivados por la receta? ¿Puede lo social real seguir siendo suspendido metodológicamente cuando determina lo que se puede o no hacer?

Para dar respuestas a estas preguntas, proponemos un objeto de estudio complementario al de la “receta” de la sopa pistou en la que los sujetos son abstractos, no actores figurativos, abordados por la práctica de lectura que abre el texto. Este nuevo trayecto gastronómico ofrece otro tipo de receta, esta vez espectacularizada por la televisión. En este ámbito encontramos una casuística diariamente enriquecida. En el Perú, en un contexto de construcción de la nación a través de los productos culturales como la comida (Cuevas-Calderón, 2016, 2019; Cuevas-Calderón & Demuru 2019), programas de televisión se esforzaron para construir los objetos de valor actualizando no solo el código gustativo cultural, sino también el código pragmático dinerario en un contexto de condiciones laborales precarias más cercanas al eje de la sumisión (obediencia: no poder no hacer; impotencia: poder hacer) que al eje de la soberanía (libertad: poder hacer; independencia: poder no hacer).

Así, nacen formatos televisivos como *20 lucas*, programa conducido por Mauricio Fernandini, el cual se emitió en Perú entre los años 2008 y 2017. El concepto del programa consistía en que Mauricio, con solo 20 soles (aproximadamente 6 dólares), debía preparar tres platos peruanos populares para alimentar a cuatro personas. Durante su recorrido por los mercados, interactuaba con personajes urbanos y descubría historias que orbitaban en la atmósfera del espacio popular. El objetivo principal era demostrar que se podía cocinar con un presupuesto limitado y crear platos populares peruanos. Así, los ingredientes dejaban de ser actores secundarios (“sopa a pistou”) y cobraban protagonismo en un proceso de abaratamiento, de reducción de su valor monetario, con vistas a cumplir la tarea principal del programa.

El enunciador captaba la sensibilidad del espectador, lo enganchara con las proezas de un actante destinador, animador, ejecutor, lo hacía asumir gustosamente un rol destinatario identificado con el héroe, ese “guerrero de la casa” manifestado en la imagen televisiva como cuerpo sensible. Acentuaba sus gestos y entonaciones eufóricas, sus sonrisas en coro de sonrisas, la música “de

fondo” iconizadora del devenir anímico, las escenografías urbanas y domésticas. Central, centrípeto, Mauricio, el animador, rodeado de cooperantes o ayudantes, figurativos o no, imaginaba a alguien que podría elaborar la receta desde una posición económicamente precaria, se dirigía a él y lo dirigía: “A usted televidente, destinatario le propongo un contrato”: sabiendo de “su” posibilidad limitada, estrecha, proletaria, para realizar del plato, le contagio un sentimiento de competencia, le hago creer que puede hacerlo. Lo induzco y conduzco a la acción, lo fuerzo a cocinar, a combinar fe, fuerza y esfuerzo, a “arreglárselas” como sea para comer rico, o papear, con su escueto salario”. Hasta aquí la paráfrasis.

No estaríamos ya ante la *construcción programada*, impecablemente planificada como *don*, del objeto de valor superlativo que interpela al *sujeto* por antonomasia de LA receta, sino ante la *invención del objeto de valor por ajustes, desajustes y reajustes sucesivos*, en un espectáculo que abre paso a un “ritual” de participación, en una circunstancia que pone a *prueba* posibles ayudantes, antiayudantes, oponentes y antiopponentes, y que interpelan no tanto al sujeto abstracto de una lectura narrativa como a los *cuerpos sensibles* de una captación sensible. Así, en pantalla, vemos personajes “reales” necesitados de improvisar UNA receta que tenga aires de familia con alguna forma tipo gastronómica suministrada por la respectiva semiosfera. Incluso se podría haber admitido, caso raro, una invención total. En este contexto, el término “aires de familia” se refiere tanto al juego de semejanzas de las múltiples ocurrencias que quieren realizar un tipo gastronómico dado como también comprende la tematización espacial cotidiana del destinatario modelo del plato final: la familia, nuclear o extendida a parientes y amigos, que podían o no participar del programa de TV.

Figura 2

Captura de Pantalla del programa 20 lucas. “PROGRAMA 1 BLQ 1 parte 1”

Nota. FilmadoraProduction (2008).

D

Este formato de programas ha tenido gran relevancia en el Perú y ha ensayado otras manifestaciones que, bajo la misma temática, han encontrado en el formato digital viralización efectiva. En TikTok, microinfluencers como @irchpuchoc elaboran platos señalando: “Día 3/100 cocinando con 1 sol mas cada día” [sic], “Día 5/100 cocinando con un sol mas cada día Hoy 5 soles” [sic]. Es decir, la viralización se consigue tanto más, cuanto es más limitada la cantidad dineraria para elaborar el plato. Las recetas son mencionadas en el video de corta duración en TikTok, como en el *post* que acompaña el contenido audiovisual. Identificamos a algunos de estos recetadores (ver Tabla 1):

Tabla 1

Recetas de cocina en TikTok por parte de microinfluencers

Per51 de microinfluencer en TikTok	@richpuchoc	@vicente.visla	@la.sazn.dmora
Verbatim (mensaje lingüístico en el <i>post</i>)	<p>“Día 7/100 cocinando con un sol mas cada día Hoy Chaufa con 7 soles, ingredientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Arroz 1/4 1.00 -Sillao chico 1.00 -cebolla china 0.30 -kion 0.30 -hot dog 1.50 -pollo 2.30 -huevo 0.60 <p>#chaufa #richpuchoc”</p>	<p>Ep. 2, Pasta en salsa rosada, que riiiiico!! #cocinacon5soles #vegan #pasta #recetafacil</p>	<p>Mira lo que puedes preparar con S/10.00 soles facil y economico , suscribete para mas videos #cocina #recetas #fyp #parati #foryoupage #facil #comidaperuana</p>

Nota. Elaboración propia.

En *20 lucas* no se trata solo de la receta de un plato, sino, por ejemplo, de “un menú fácil y económico”, es decir, de un almuerzo o una cena. Así, el objeto de valor crece en extensión, aunque los medios para realizarlo hayan disminuido. Cada uno de estos videos presenta al “microinfluencer” como un héroe intercesor que asume el simulacro de un sujeto destinatario carente y toma la posición actancial de un sujeto ayudante que se enfrenta y combate a un oponente económico-social que limita su capacidad económica. Al final del programa, en la resolución, el ayudante se sale con la suya y asistimos al triunfo del héroe. En *20 lucas*, Mauricio actúa como operador del programa narrativo de base, desarrolla las performances que comparte con los enunciatarios sujetos del video. En los programas de este género, el cocinero se esmera en una puesta en escena que destaca tanto las limitaciones económicas como la inventiva y creatividad necesarias para superar esas constricciones, primero, en el mercado y, luego, en la cocina. La simplicidad de la receta se nutre de una valoración práctica, esencial, utilitaria y ventajosa que enmarca el discurso del

microinfluencer dentro de un contrato que añade un componente clave al eje del poder que define este discurso: el carácter comunitario del contrato de participación. Se celebra así la autenticidad popular y la reciprocidad del ayudante, quien, en su rol claramente definido, revela el secreto detrás de lo que no parece posible con la cantidad de dinero mencionada al inicio del video. *20 lucas* se suma a los programas de cocina de este tipo.

En esta familia de programas audiovisuales, el contrato cognitivo se encuentra determinado por el contrato pragmático, mientras que en *La soup a pistou* se da lo inverso. Por lo tanto, la receta no es algo *a priori* ya hecho, puesto a disposición de una limpia instrucción-construcción, sino algo que se va haciendo poco a poco, que se cae y se ensucia, que se puede detener en cualquier momento en el marco de un proceso de agenciamiento-invencción que se conocerá recién *a posteriori*. El operador de la receta debe obedecer a las difíciles circunstancias bajo el riesgo de quedar sumido en la impotencia. En ese contexto, el objeto monetario, mediador modal, no se encuentra en la atmósfera narrativa de un sujeto soberano como la analizada por Greimas, sino en la de un sujeto sensible sometido a condiciones complejas de producción. La modalización del poder y la interacción por ajuste determinan la competencia pragmática, que, finalmente, se acopla a una competencia cognitiva en un recorrido sensible captado en acto y no en una distante lectura narrativa enciclopédica. Dicho de otro modo, es porque existe una textualidad social, una fuerza productiva circunscrita a unas condiciones económicas y a unas relaciones sociales laborales presupuestas, que se ponen en escena interacciones sociales “emocionantes” que culminan en una “hazaña” cotidiana, parafraseando: “gracias a mis ayudantes de la TV puedo seguir comiendo con el poco dinero que gano”. Detrás de la escena se esconde la valorización de la fuerza laboral, el arreglo de un contrato enunciativo y la confección del plato a través de un “ajuste” ya programado en el guion. Precisamente en función laboral, Mauricio, el *influencer*, en tanto y en cuanto animador de una especie de *reality show*, es un *Jano bifrons*. Una de sus caras está vuelta hacia el interés concreto de una población que demanda ideas para cocinar barato y fácil, la otra cara está vuelta hacia el interés de los gerentes del canal de televisión que demandan programas con buen *rating*. Es, pues, un típico intercesor que opera en la lógica del “entre”. Su arte consiste en abogar por la interdependencia armoniosa del canal y sus televidentes. Es un radical a favor del punto de vista de esa relación, los intereses de esa interdependencia para él están primero; antes que los propios intereses de cada uno de los términos (canal y espectador). De ahí que, con su unidad móvil, vaya a los mercados para poner en escena unos contratos de venta ventajosa, merced a los cuales “divierte” a los televidentes poniéndose en el lugar de un virtual comprador que insinúa no

estar de acuerdo con el precio de los ingredientes con el objetivo de negociar y rebajar las pretensiones del vendedor. Que, en suma, practica ese deporte, tan criollo, del regateo previo a la estipulación y al intercambio comercial. En el concepto antiguo de comercio todos los vivientes eran actores: comercio era *comer si* la ocasión se presentaba.

Así pues, el análisis de las recetas gastronómicas tipo paragón y tipo aire de familia revela distintas profundidades y complejidades. La receta-paragón se cumple como la transmisión apacible de un don, esto es, como una atribución cognitiva. Mientras tanto, el plato resultante de las recetas comandadas por “microinfluencers” es uno más al interior de una familia de platos que se parecen entre sí y que apuntan, por ejemplo, a la forma tipo tallarín al pesto. Pero no aparece como un don apacible, sino como una prueba (o lucha) con las condiciones sociales reales convertidas en *reality show*, prueba (o lucha) configurada a partir de una tensión entre carencias (desposesiones) y logros (apropiaciones). Se forja así un objeto de valor modalizado por una gradación monetaria directa: más dinero → más facilidad; menos dinero → menos facilidad. No obstante, estas implicaciones pueden ser quebradas por una concesión inversa que abriría el campo de lo que serían las hazañas del héroe: aunque menos dinero, más facilidad.

En este punto, los sistemas de signos de la sociedad son interpretados por una lengua que debe omitir la complejidad de lo social. Más allá de afirmar que lo social es un opuesto de la lengua, señalamos el riesgo de reducir su multidimensionalidad a una bidimensionalidad plana, cuando se trata de “realidades” más y más complejas, y muchas veces inasibles.

A MODO DE CONCLUSIÓN: DESVÍO ANIMISTA HACIA LO SOCIAL-REAL

Actualmente vivimos en medio de una crisis de la sensibilidad, una crisis de relaciones con lo viviente, una “extinción de la experiencia de la naturaleza” (Morizot, 2023). Por eso, se desenmascara “desde abajo” el mito del salvaje que no tiene conciencia semiótica ni imaginación teórica ni competencia para la investigación. Lo social-real parece ser el presupuesto necesario de unas realidades sociales e históricas severamente estereotipadas desde los aparatos de poder. Estas realidades ideológicas, con su multiplicidad de praxis enunciativas y efectos de sentido ametrallando por doquier, escamotean lo “real”, lo confinan como oculta causa social de los efectos de sentido. En esa cartografía, si bien no tenemos acceso a lo social-real, podemos representarlo y acercarnos, así, fenomenológicamente, a sus efectos de sentido, pero no a la causa de su sentido. Las representaciones resultantes aparecen como potencial formación discursiva de

lo social (Althusser, 1988). Empero, “lo viviente no se describe ni se representa, se coreografía. Exige su sintaxis tempestuosamente” (Morizot, 2020, p. 336).

En una perspectiva metodológica, la praxis enunciativa instala lo dicho en un discurso y desecha lo no dicho. Tanto lo uno como lo otro tienen sentido y significación: lo dicho abre camino a la actualización y la realización; lo no dicho, pero que queda en memoria, conecta con la potencialización; lo no dicho, pero que pasa al olvido, conecta con la virtualización.

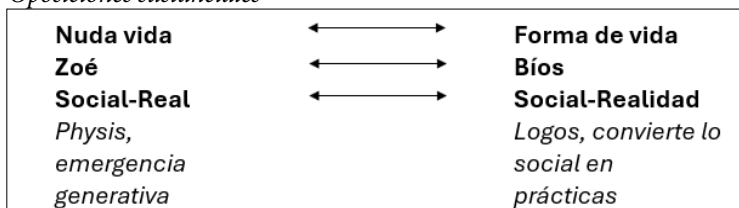
En *De l'imperfection* (Greimas, 1987), el advenimiento y rechazo de la *realität* (en-sí) se contraponen a la *Wirklichkeit* alemana, entendida como una realidad para-sí, es decir, validada o interpretada por el sujeto. En este sentido, lo social no ocurre en las causas, solo atraviesa y es atravesado por efectos de sentido; pero queda en el horizonte, virtual, fuera del encuadre teórico de la praxis enunciativa, a la cual afecta como lo haría con cualquier construcción o invención de realidad.

De lo social-real, virtual o anterior a cualquier praxis, en especial enunciativa, sobreabunda vitalidad, brota energía, permanece en acto la génesis de toda praxis posible. La social-realidad, potencializada por formaciones discursivas y regida en su actualización por praxis axiológicas e ideológicas, queda tensa entre lo dicho (singular) y lo no dicho (sin lugar). Lo no dicho excede siempre a lo dicho; lo real y lo social, referencias ilimitadas en su extensión, *dan lugar* a la formación discursiva que enuncia (y legisla) la realidad social.

A todo esto, producir LA historia es reivindicar intereses particulares como si fueran universales. De este modo, esos narradores no solo aseguran su dominio social, o el de quienes representan, sino que lo hacen de tal manera que este dominio no sea manifiesto. El mito se civiliza con la historia narrada *en sociedad*, cuando la legislación ordena grabar, imprimir, difundir, domina y expande una versión *sin versus* (y muchas veces sin vergüenza). Así,

Figura 3

Oposiciones sustanciales

Nota. Elaboración propia.

Morizot (2023) nos invita a ser precavidos y recuerda nuestra cosmología heredada de la modernidad naturalista que inventa el concepto de “Naturaleza”

D

¹“La humanidad, en mi opinión, nunca antes había inventado una idea tan descabellada” (Morizot, 2023, p. 309).

inaugurando las primeras relaciones desconsideradas con el mundo¹ por el lado de la nuda vida, y humanos, por el lado de la forma de vida. La antropogénesis, devenir humano de lo viviente, es producto de la operación ontológica por excelencia, la que convierte a la metafísica en estrategia de ir más allá (*meta*) y superar la *physis* (física) animal, identificada con el simple hecho de vivir (relegado al *oikos* privado) en dirección de la historia humana, identificada con la vida políticamente calificada (hecha pública en la *polis*). Pero ese gran gesto ontológico humanizador es, ahora, cuestionado por las formas de vida animistas de las etnias indígenas. “La esencia de la relación animista —es decir, no moderna— con otras formas de vida es la consideración. La esencia de la relación moderna, tal como fue inventada por quienes inventaron la idea tardía de ‘Naturaleza’ es, por el contrario, la *inutilidad* de las consideraciones hacia los vivientes y los no humanos: su irracionalidad . . . materia desprovista de sensibilidad y significados propios, como reserva de recursos a la cual recurrir, la naturaleza es aquello ante lo que resulta irracional e infantil tener consideraciones” (Morizot, 2023, p. 308).

Hecha esta salvedad, equiparamos *Physis* no con esa “naturaleza” mecanizada, desanimada, desencantada, dominada, organizada y sometida sin consideraciones, sino al tejido de interdependencias de lo viviente, que nos incluye. Asimismo, hay que resemantizar *Logos* en la perspectiva de consideraciones ajustadas a la desocultación de lo viviente. Así se comprende mejor cómo, por ideología, la legislación de la social-realidad sobreestabiliza sus estatutos jurídicos emanados de los aparatos de poder e ignora el potencial conflicto de puntos de vista latentes en lo social-real viviente. La toma de posición es el gesto mismo de pasar de lo social-real, desechado como “exterior”, al tiempo histórico, a la realidad social temporalizada históricamente. Esta construcción de realidad, desconsiderada con lo viviente, es lo único “real” desde las instancias del poder político. Umbral e interfaz, respectivamente. El afecto semiótico ajustado, captado, cautivado por lo real, desde otra posición, percibe y lee otros efectos de sentido en el mundo. Hace, por lo tanto, de lo sentido, realidad considerada y respetuosa con el tejido de la vida. Si el lenguaje es un acontecimiento constitutivo de la vida y no solo un instrumento contingente, si admitimos que, en cuanto vivientes, somos *de lenguaje*, entonces ¿cómo no considerar lo real como lenguaje?; ¿cómo no volver a hacer/decir *algo* a los animales, a la tierra? La semiótica estándar pone lo “real” entre comillas como aquello que *nos toca* pero que *no se toca*. Zilberberg, por su parte, entiende que en todo valor hay una intersección “mística” entre una valencia intensiva y una valencia extensiva². Retoma las comillas para aludir al contacto formidable que se da, en el corazón mismo del valor, entre afecto y cognición, entre el yo profundo-oscuro y su fulguración en superficie. Queda

²“La intersección, en cuanto regla constitutiva del objeto [semiótico], proporciona al análisis y a la definición que lo resume una complejidad que hay que desenmarañar. La intersección “mística” de la intensidad y de la extensividad en [S] permite al análisis proponer [s1] y [s2] como definientes de [S]” (Zilberberg, 2015, p. 27). En los términos de este trabajo, el objeto de valor equivale al objeto [S], que se resuelve en [s1 + s2].

pendiente, para una siguiente reflexión, seguir planteando esas preguntas sea para resolverlas o para disolverlas. ■

REFERENCIAS

- Althusser, L. (1974). *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Siglo XXI.
- Benveniste, E. (1976). *Problèmes de linguistiques générale*. Gallimard.
- Cuevas-Calderón, E. (2016). Marca Perú: ¿una nación en construcción? *Contratexto*, 25(1), 95-120. <https://doi.org/10.26439/contratexto2016.n025.653>
- Cuevas-Calderón, E. (2019). En búsqueda de la peruanidad perdida. In Cánepa Koch, G. & Chávez Lossio, F. (eds.), *La nación celebrada. Marca país y ciudadanías en disputa* (pp. 141-159). Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú y CRIC.
- Cuevas-Calderón, E., & Demuru, P. (2019). Imágenes de la nación y nuevo populismo entre Brasil y Perú: Una mirada sociosemiótica-discursiva. *Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación* 16(1), 169-179. <https://doi.org/10.55738/alaic.v16i30.524>
- Eco, U. (1999). *Kant y el ornitorrinco*. Lumen.
- FilmadoraProduction. (2008, 19 mayo). *20 LUCAS PROGRAMA 1 BLQ 1 parte 1* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=0K3-Z162DHM>
- Greimas, A. J. (1970). *Du sens. Essais sémiotiques*. Éditions du Seuil.
- Greimas, A. J. (1983). *Du sens II. Essais sémiotiques*. Éditions du Seuil.
- Greimas, A. J. (1987). *De l'imperfetion*. Pierre Fanlac.
- Greimas, A. J. (2014). *Analyse sémiotique d'un discours juridique. La loi commerciale sur le sociétés et les groupes de sociétés*. Guaraldi.
- Greimas, A. J., & Courtés, J. (1979). *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Hachette.
- Greimas, A. J., & Courtés, J. (1986). *Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Tomo II*. Gredos.
- Greimas, A. J., & Fontanille, J. (1991). *Sémiotiques des passions. Des états de choses aux états d'âme*. Éditions du Seuil.
- Landowski, E. (1989). *La société réfléchie. Essais de socio-sémiotique*. Éditions du Seuil.
- Morizot, B. (2023). *Maneras de ser viviente*. Isla Desierta.
- Zilberberg, C. (2015). *La estructura tensiva*. Universidad de Lima.

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y fue aprobado el 23 de octubre de 2024.

Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition

Urgência e emergência no capitalismo comunicacional ou repensando a importância do reconhecimento

JOSÉ LUIZ AIDAR PRADO^a

Pontifical Catholic University of São Paulo. São Paulo – SP, Brazil

ABSTRACT

In the world of neoliberal hyperactivity of communicational capitalism, network mediatization brings the semiotizing imperative of productivity that demands that social impact and attention be capitalized. Modernity has deficits and excesses. Habermas tried to address this crisis based on system/lifeworld dualism and universal pragmatics. Honneth criticized Habermas based on the theory of recognition. Recognition movements followed the capital/labor struggles, focusing on a political struggle based on constructing identities. Fraser proposes the tension between recognition and distribution. Safatle shows the deficit of negativity in Honneth's criticism. The task nowadays involves rethinking recognition in conjunction with the event, so as not to naturalize cooperation, but thinking negativity to create new worlds, as in Safatle and Badiou.

Keywords: Neoliberalism, communicational capitalism, circuit of affections, recognition, event

RESUMO

No mundo da hiperatividade neoliberal do capitalismo comunicacional, a midiatização em rede traz o imperativo semiotizador de produtividade que pede impacto social e atenção a capitalizar. Em relação à modernidade há déficits e excessos. Habermas tentou tratar essa crise a partir do dualismo sistema/mundo da vida e da pragmática universal. Honneth fez a crítica de Habermas a partir da teoria do reconhecimento. Os movimentos de reconhecimento sucederam as lutas capital/trabalho, centrando-se na luta política a partir da construção de identidades. Fraser propõe tensão entre reconhecimento e distribuição. Safatle mostra o déficit de negatividade na crítica de Honneth. A questão hoje é repensar o reconhecimento em cruzamento com o acontecimento, de modo a não

^a Is psychoanalyst and professor of the Postgraduate Studies Program in Communication and Semiotics at the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP). Holds a Ph.D degree from PUC-SP, master's from University of São Paulo (USP) and bachelor's in Philosophy from USP. Was vice-president of Compós and member of the CNPq evaluation committee. Is author of *Habermas com Lacan e Convocações biopolíticas nos dispositivos comunicacionais*. Co-author of *Comunicação em rede na década do ódio e de Sintoma e fantasia no capitalismo comunicacional*, and organizer of two hypermedias: *A invenção do Mesmo e do Outro na mídia semanal* and *Regimes de visibilidade em revistas*. Consulting editor for the magazine *Galáxia*. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9540-7115>. E-mail: aidarprado@gmail.com.

DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i3p221-235>

V.18 - Nº 3 set/dez. 2024 São Paulo - Brasil JOSÉ LUIZ AIDAR PRADO p. 221-235

MATRIZES

221

D

Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition

naturalizar a cooperação, mas pensando a negatividade para criação de novos mundos, como em Safatle e Badiou.

Palavras-chave: Neoliberalismo, capitalismo comunicacional, circuito dos afetos, reconhecimento, acontecimento

INTRODUCTION

THE CURRENT METHOD of production is based on immaterial semiotic overproduction, which invests texts in movement, articulating various language matrices: sound, visual and written. It is about creating an artificial environment in which culture is the new nature and in which bodily experience is summoned by the devices from all the senses. In terms of the consumer, it is a question of summoning them to *jouissance*. If *jouissance* moves from one end of the *jouissant* surface to the other, producing pain, the system offers specific substances and treatments based on diagnoses of disorders that can be placed by health technologists.

There are countless entrepreneurial figures on the networks: influencers explain how a device works or how to do, and the know how to do a procedure; other times, celebrity is built through humor, through unity in suffering, in a specific challenge, around a belief, a journey, humor or hatred. The speakers summon us all the time to hear their news, their good recipes, what we need to become “more” people.

The process of modernity was vertical (from one to all) and sought to schedule its audiences. With the internet, it has given way to a high-circulation mediatization¹ of texts, with multidirectional movements, causing the speakers to multiply. Today, we can speak of multidirectional hypermedia networked devices. Letícia Cesarino (2022, p. 105) says: “linear visions of modernist progress are thus displaced by non-linear time horizons: messianic, millennialist, apocalyptic, regressive”. Media development, the creation of a consumer public by the advertising and marketing system (Fontenelle, 2017), the development of transport, financialization and the transformation of money into something immaterial, etc., have all contributed to this. As a result, “the space-time of the new media goes in the opposite direction to the sociotechnical infrastructure that supported liberal democracy and the modern expert system” (Fontenelle, 2017).

The transformations in the context of capitalism, in its phases or spirits (Boltanski & Chiapello, 2009), have also affected the constitution of subjects who, if they remain the same, become invisible and discredited (garbage). In order not to stop creating attention, to continue capitalizing as an apparent agent of the system, the subject must innovate- continue creating attention, producing more sign-value. According to Cesarino, when “the temporality of crisis causes habit

¹ On capitalizing mediatization in the network era, see Prado (2020, 2022).

to degenerate into addiction, an involutive dynamic similar to that of the wider economic system sets in: the subject must always be updating themselves *just to be able to continue in the same place*” (Cesarino, 2022, p. 106). If the subject does not improve, they fall backwards, their profile wanes, because they always need to create novelty, attention, information. What’s more, they never emerge alone, but always within groups, the networked audiences. Each person is called to hyper-individualize themselves, but always within a hyper-relationalism, hyper-connection, and hyperactivity: “what seems paradoxical from the point of view of the pre-digital model of the subject is functional in terms of the fractal chronotope of the current cybernetic infrastructure” (Cesarino, 2022, p. 107).

Networks today are the empire of the hyper connectivity device. The device is a Foucauldian formation that includes rituals, practices that appeal to the actions of individuals within an imaginary world. Updating Althusser: ideas are inserted into these imaginations through practices ruled by material rituals defined by the devices that circulate competing discourses. In the mediated world of consumption, the emptiness of language is broken and the discourse points to the possibility of full enjoyment, metaphorized in the realization of agents in total consumption. Consumers are urged to endlessly seek objects of satisfaction. In order to exist, the narcissistic agent needs a series of varied objects and treatments, exalted in a social relationship of consumption, in which values are disseminated by means of sign and in different fields of speech (health, sport, work, including journalists, self-help psychologists, drug scientists, physiotherapists with pumped-up bodies, doctors, etc.)

For Althusser, speech invokes concrete speakers, recruiting and interpellating them in the middle of the world to become its apostles: be my follower to become the successful subject at the top of life’s *reality show*. This ideological functioning *recruits* agents from among individuals through *interpellation*. The example he gives to explain interpellation is: the police officer shouts “Hey, you!” When the person questioned turns to answer the police officer, when it turns its body 180 degrees, becomes the *object* of this discourse. Laclau talks about subject positions, created by speeches. The subject is the one who recognizes that the call was addressed to him. Althusser says (1974, p. 100): “The existence of ideology and the calling or interpellation of individuals as subjects are one and the same thing”.

Communication in this neoliberal capitalism goes beyond ordinary language, appearing technically shaped in systemic means, aimed at the self-regulation of capitalist subsystems, acting mainly through the technicality of codes: the code marks the contingent and chaotic reality of the systems, creating differences that organize the elements. *Difference* is fundamental in this system. As Gabriel Cohn (2001, p. 42) says,

D

Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition

the economic form of the information society is capitalist. But the way in which it is produced and reproduced is *overdetermined* by the increasingly full exercise of the most peculiar and intrinsic capacity of information, which, as the term already announces, is precisely that of *imprinting form*.

This goes “far beyond the ability to shape individual perceptions and representations” (Cohn, 2001, p. 42) and was introduced with computerization/digitization technologies. The algorithm has enhanced this imprinting.

Transnational, informational or communicational capitalism deals with complexity, transforming the demands of the world of life into partial questions, read as carrying claims for localized reforms, under the action of digital reengineering, claims that can be met according to rationalized orders of priority and according to the risks and/or dangers they bring to the systemic order. For the system, the world of life has become the environment of modern societies. In this sense, mediatization acts as a set of interconnected subsystems that exposes these risks and acts as an organizer and debater of agendas, calling subject positions in the face of disputed speeches, in search of hegemony in specific tribes and eventually building equivalence chains that operate on differences. Today, what used to be called *agenda setting* is no longer built only within the newsrooms of the media, but within the offices of celebrities, interest groups, NGOs, agencies and other groups that produce attention on the networks. The old news media still exist, but they are one of the places where speeches are produced and circulated, among others, and they need to be aware of the multidirectional communication flows that produce difference, adherence and attention.

The speculator, producer, creator (in advertising, art, cinema, television), political and financial subsystems cannot survive in this highly complex capitalist society without the contributions of “symbolic analysts” (we could say systemic analysts) in a world that has become “communicational”. Symbolic analysts, in the sense of Robert Reich (1994), are technicians in circulation networks (markets, stock exchanges, etc.). They are speech technologists, in Fairclough’s sense, who operate in knowledge markets, as Lacan (2008) says.

THE THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION AND UNIVERSAL PRAGMATICS

The hermeneutic tradition sought to confront what Habermas called the power of self-directed systems in their language colonization of the lifeworld. In the 1980s, perhaps in a final effort to sustain modern rationality, it tried to operate with the structure × action tension of speakers from the system/

lifeworld discussion (*Lebenswelt*), by postulating *the Theory of Communicative Action* (2012). Habermas reoriented the Marxist paradigm towards that of communicative action, in which the condition for social progress is not established by work, but by social interaction. Habermas develops a pragmatics of language that has to clarify what are the normative conditions that constitute the potential of the rationality of communicative action. The power of self-directed systems has become a threat to the communicative powers of the world of life. Systemic language colonizes culture and reduces the power of everyday communication. The disintegrating force of money, influence and bureaucratic power enters everyday culture, disintegrating the potential for communicative understanding.

Society as a system aims for non-normative control of decisions, i.e. the systemic integration of society. From this point of view, the problems of preserving the economic and political subsystems are tackled. Society as a lifeworld faces the problems of social integration, i.e. the symbolic or normative structures of society, which reproduces itself at both levels: system and lifeworld. When reproducing itself as a system, rational actions with regard to ends predominate (searching for strategic targets, comparing alternatives, building automatic systems capable of responding, etc.); as a lifeworld, society reproduces itself as a culture/normative institutions/personality of the agents, in other words, from a symbolic, participant point of view. Here, the rational approach is that of communicative action, in which the agents do not seek strategic ends, but understanding, even if only partial, of problematic situations in the actors daily lives.

In this book, however, Habermas fails to explain how these two 'parts' of society, system and lifeworld, are connected. In a later book, *Facticity and Validity* (2021), he changes the relationship model between system and lifeworld, proposing the metaphor of locks. The processes of communication and decision-making in constitutional systems are established along a center-periphery axis and are structured by a kind of system of locks, involving two modes of problem-solving.

In modern times, there was an expectation that coalition decisions, in order to be legitimized, should be driven by communication flows that start at the periphery and pass through the barriers of constitutional and democratic procedures located at the entrance to the parliamentary complex or the courts. But judging by our reality in recent years, it cannot be disregarded that many decisions are due to the power, which has become independent, of the administrative complex or even parliamentary power, driven by the *lobbies* of the market and financial elites, and even by the power of reactionary and mafia groups, all circulating on the networks.

This idealized European binary model places the socialized agents belonging to the organizations and institutions of civil society on one side and

D

Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition

the socio-economic and political subsystems on the other, with a flow between both. The conflicts that arise in the world of life are not always absorbed and properly addressed by the system. With the emergence of the internet, the locks have been minimized by network devices, so that the demands of the everyday world cross paths with systemic operations all the time. Algorithms, for example, are constantly sensing the demands coming from the everyday world in order to process them in real time and respond to them as consumer demands.

A SOCIETY OF CONTEMPT

Honneth (2011) criticized Habermas based on his theory of recognition. The recognition movements succeeded the capital/labor struggles, which began to coexist with the former, focusing on the political struggle based on the construction of identities. His critique of Habermas' theory of communicative action is based on a return to the deficits of the authors' critical theory of the first and second generations of the so-called "Frankfurt School". The theory must reflect both on its emergence in a pre-scientific experience, within concrete lifeworld, and on its use in future practice. The emancipatory interest embedded in social reality itself, linked to the people, must appear here.

The second generation of the Frankfurt School, whose leading figure is Habermas, represents a movement of openness towards the previous negativism, bringing new access to an emancipatory sphere of action. Habermas spoke of a colonization of the lifeworld by the system, which brought negativism back into critical theory, but indicated where human potential was in danger. Honneth's problem is: what experiences in Habermas' theory play the role of bearing daily witness to critique, before any scientific theory? For Honneth, this point opens up an abyss in the theory of communicative action. Habermas deduces, through universal pragmatics, which normative justifications the process of social interaction contains. According to this pragmatics, the linguistic rules that serve as the basis for communicative action establish an understanding free of power.

The question is: what concrete moral experiences does this criticism correspond to in social reality? For Honneth, the subjects involved perceive their moral point of view not as a restriction of linguistic rules, but as an injury to identity claims acquired during socialization. The motivation for social protest behavior is not based on positively formulated moral principles, but on the experience of the violation of ideas of justice given intuitively in the various social groups, precisely those whose demands only reach those in power when they gain visibility on the networks or reach congressmen in some way, because lobbies only serve those who have the systemic means of communication, that

is, power, influence or money. Honneth's proposal is to consider the acquisition of social recognition as the normative condition of all communicative action: subjects find themselves on the horizon of mutual expectations, as moral people seeking recognition. As a result, events in everyday life can be considered moral injustice whenever the people affected suffer from a lack of recognition. For Honneth, moral experiences of this kind are of the order of social contempt. Thus, the communication paradigm of critical theory no longer focuses on linguistic theory, but on the theory of recognition. Feelings of injustice follow structural forms of contempt.

To build this path, Honneth considers three forms of recognition that are communicative conditions for the successful formation of identity: emotional affection in intimate social relationships such as love and friendship (which generates self-confidence), legal recognition as a member responsible for their actions (which generates self-respect) and solidarity, or social appreciation of individual capacities (which generates self-esteem).

REDISTRIBUTION OR RECOGNITION?

Could it be feasible, however, to reduce every social deficit to one of recognition? Nancy Fraser (Fraser & Honneth, 2006) countered this by proposing a tension between recognition and distribution. For her, the demands for social justice are divided into those for redistribution, which advocate a fairer distribution of resources and wealth, and those for recognition, which support greater acceptance of differences and better integration of minorities. That leaves the disjunction: redistribution or recognition? Social democracy or multiculturalism? Redistribution comes from the liberal tradition, with John Rawls and Donald Dworkin. Recognition comes from Hegelian philosophy, designating an ideal reciprocal relationship between subjects. Recognition implies a thesis critical of liberal individualism: social relations are prior to individuals and intersubjectivity is prior to subjectivity. Neo-Hegelians consider redistribution to be individualistic and consumerist, while agents consider recognition to carry an unacceptable communitarian burden. Post-structuralism criticize recognition as carrying normalizing assumptions focused on subjectivity, which prevent a radical critique (we will see Safatle's critique later on).

Fraser starts from the idea of redistribution and recognition as popular paradigms spearheaded by concrete social movements, seeking solutions to injustices. In general, the politics of redistribution is associated with class politics, while the politics of recognition is associated with identity politics (gender, sexuality and ethnicity struggles). Fraser will not go along with this. Several

D

Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition

progressive authors have criticized identity-based politics, including Butler, Haider and Safatle. Fraser considers both paths as perspectives on social justice.

Fraser's thesis is that all lines of subordination should be considered hybrid, i.e. they bear problems of distribution and recognition. *Repairing injustices in these cases requires both redistribution and recognition*. Fraser develops a two-dimensional conception of justice, integrating redistribution and recognition, based on the notion of *parity of participation*. For parity to be possible, the distribution of material resources must guarantee the independence and voice of all participants (objective condition of parity). On the other hand, institutionalized standards of cultural value must guarantee equal opportunities for all participants in order to achieve social respect (intersubjective condition).

Fraser proposes a *dualism of perspectives*. Here, redistribution and recognition do not correspond to economics and culture, but are two analytical perspectives that can be applied to any field. This allows us to assess the justice of any social practice by asking: does the practice in question serve to guarantee both the objective and subjective conditions of participatory parity? Or does it weaken them? What norms and reforms can improve status and class injustices at the same time? (Fraser & Honneth, 2006, p. 71) What political strategy can satisfactorily integrate redistribution and recognition, while also mitigating the mutual interferences that can arise when trying to achieve both objectives together? How can we eliminate what stands in the way of participatory parity?

Fraser proposes to distinguish two general strategies for repairing injustice that transcend the division between redistribution and recognition: *affirmation* and *transformation*. Affirmative strategies to repair injustices try to correct the unequal results of social agreements without affecting the underlying social structures that generate them. Transformative strategies seek to correct unjust outcomes by restructuring the underlying generative framework. While affirmation focuses on *results*, transformation addresses the *ultimate causes*.

SAFATLE'S CRITICISM

So far, we have dealt with the hermeneutic and critical tradition. However, there is another way, the post-structuralism way, of approaching these issues, with an impact on the way communication is examined. Safatle criticizes both Fraser and Honneth. He also works with the theory of recognition, but beyond the dichotomy between redistribution and recognition. First, let us look at the criticism of Fraser. For him, this discussion of the relationship between redistribution and recognition reduces the reflection

on the nature of social relations into two fields: culture and economics. However, we must add politics as an autonomous field, because we may never be able to separate culture and the production of defensive identities (as Nancy Fraser and Judith Butler hope, each in their own way), but we must evaluate the possibility of affirming that politics is born through the actualization of something we could call the ‘power of depersonalization’ that rises to the scene of common life, leading subjects to no longer speak as if they were bearers of particular identities and interests.” (Safatle, 2015, p. 353)

So how do we deal with the notion of identity? Safatle (2015, p. 355) speaks of a strategic use of it, to the extent that

awareness of vulnerability (of historically deprived groups) is a necessary stage in repositioning society in a situation where indifference to cultural differences is not made impossible by the burden of violence perpetuated against specific groups. In these cases, we can speak of a ‘strategically provisional’ use of the notion of identity.

This introduction to the political discussion is important and is reminiscent of Laclau’s concept (2013) of the people, when he talks about the constitution of the people based on chains of equivalences that reduce the differential load of positions in the discursive field, building an opposition to the power group. Safatle (2015, p. 357) says:

there is politics when the ‘people’ are not a race or a population, the ‘poor’ are not the disadvantaged part of the population, the ‘proletarians’ are not the group of industrial workers, but subjects who do not allow themselves to be inscribed as part of society, who do not allow themselves to be censored by a managerial logic of social life.

In relation to Honneth, Safatle (2015, p. 285) shows the negativity deficit of recognition theory, starting from the “inseparable link between politics and the production of collective identities”. He locates the problems of hegemonic theories of recognition with “their naturalized assumptions of cooperation”. The aim is to reformulate the concept of recognition which, having been recovered in the philosophical context of the 1930s in France by Kojève and later developed by Lacan, Hyppolite, Bataille, Merleau-Ponty and Sartre, was only systematically developed in the 1990s by Honneth (third generation of the Frankfurt School) and Charles Taylor. However, says Safatle, there is a lack of consideration of the previous French reading by these authors of the 1990s. This has the problematic

D

Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition

consequence of naturalizing cooperation in the theory of recognition. This is why Safatle proposes to recover the French reading of recognition, thinking together with Honneth and Lacan.

In general, processes of recognition are thought of as “movements towards the affirmation of a conquered autonomy and individuality”, which is shown in the “massive contributions to psychoanalytic anthropology by Donald Winnicott, Hans Loewald and other theorists of the theory of object relations” (Safatle, 2015, p. 288). Bringing Lacan into this discussion means rethinking the process of recognition “outside the cultural processes of identity production” (p. 289). Thus, “one of the most innovative clinical contributions of psychoanalysis consists in arguing that the experience of the pathological is the instaurator of the human condition and the privileged way of getting to know our formative processes as well as the traces of our behavioral structures” (Safatle, 2015, p. 291). It is not a question of focusing on the normal personality and its mechanisms for coping with the symptom, but of considering that symptoms are “fundamental expressions of the human condition” (Safatle, 2015, p. 292).

This appears in Lacan’s work at various times and is modified in order to deepen the way in which he conceives the relationship between the imaginary, symbolic and real registers. In the transition from his structuralism phase to the one in which he develops the register of the real, the critique of the “I” and the thought of the end of analysis is increasingly put forward. Later in his work, the symptom is not eliminated at the end of analysis, there are symptomatic remains, and the theme of the analyzed person’s modes of *jouissance* comes to the fore. Analysis is not about dissolving symptoms, but about “dissolving the subject’s attachment to the identity produced by the illness” (Safatle, 2015, p. 294). Not treating pathologies as deviations from a pattern, but as “processes that establish individualities” opens up the perspective of considering that humans are not naturally cooperative and need to “place themselves outside the normality that defines a distended field of cooperation in order to produce something fundamental in relation to their experiences of desire, action and the use of language” (Safatle, 2015, p. 294). Analysis is not an adaptive operation or an attempt to normalize the “I”, but rather to create unique ways out of each person’s symptom. This is not possible within a development of consciousness through coach therapy, centered on a vision of a cooperative and communicative human being.

You have to cross the “I think, therefore I am” of the Cartesian cogito in order to be affected by the “I am not” of the unconscious (Lacan, 2023), which means you have to open yourself up to indeterminacy and dispossession. This is the same direction as Butler’s thinking (Butler & Athanasiou, 2013). In order to

think about politics today, it is important not to consider recognition as linked to the attributes of the individual, as prescribed by neoliberalism (Dardot & Laval, 2016). In other words, it is possible to think of recognition “beyond the institutionalized form of the person” (Safatle, 2015, p. 296), in which we seek to bring back negativity as a power for political transformation: “it is a question of knowing how to recognize the malaise related to the person as a way of organizing subjectivity” (Safatle, 2015, p. 313)². From there, Safatle proposes an antipredicative recognition, which does not depend on the individual predicates of the enterprising subject, affirming the need for something of the subject not to pass through its predicates, but to continue as an indeterminate potency.

²For Safatle, another of Honneth's problems is his inability to think about drive theory.

URGENCY AND EMERGENCY

The question today is to rethink recognition at the interface with distribution, but from the political theory of the event, via Badiou and Deleuze³. Badiou (2018) considers that we live under the domination of a doctrine of finitude in the West, linked to cultural relativism, individualism and neoliberalism. Hence, the need to resort to the infinite, beyond this limited culture of democratic materialism, which is another name for globalized capitalism. We need to reabsorb the finite into the infinite. For Badiou (2008), democratic materialism invests in the body and language; the philosopher proposes that beyond this, in which the company is the model of subjectivity, we need to invest in the eventual processes of producing truths, to get out of the dimension of finitude, breaking with the crystallized status quo of institutionalized spaces that suppress the dimensions of politics, art, science and love. Deleuze will also destroy the concept of the subject as a guarantor of universality, as Pelbart (2019, p. 150) says, and as a support for individuation. The subject becomes

³On the theory of the event, see Badiou (2008, 2018) and Prado (2017a, 2017c, 2023).

no longer a function of universalization, but of singularization; no longer a function of individuation based on the self, but anchored in the event. Finally, both indexed to an agency. Suddenly, everything changes and we enter another dimension, no longer made up of subjects, but of singularities, events and agencies.

Safatle (2019) also addresses the finite-infinite dialectic by studying Deleuze's reading of Hegelian dialectics. Deleuze reads Hegelian dialectics as organizing conflicts in the form of contradiction, resulting in a false movement. Hegel's mediations between contradictories would lead to a thought of identity; there would be a unity that would split into two opposites and negativity would work to restore this unity on successive levels. According to Deleuze, in Hegelian thought

D

Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition

it would only be possible to think of difference as oppositional difference, and it would not be possible to think of “the productivity of difference” (Safatle, 2019, p. 226). What is not thinkable in the form of representation can only be considered a contradiction. In both Deleuze and Hegel, Safatle says, it is a question of thinking about the actuality of the infinite. In Hegel, the identity of the concept is not the identity of representation. The dialectical operation begins with a critique of finitude “which has been consolidated in the present situation. Negativity in dialectics is not a lack, but a “form of productive indeterminacy” (Safatle, 2019, p. 226). This is what emergence promotes, by awakening, in a given world, a *real*, in the Lacanian sense—in other words, the *impossible* of this situation—, and causing the event that operates an indeterminacy that produces new worlds to emerge with high intensity.

For Safatle (2019, p. 241), the dialectical movement is not mere change, but “the destruction of the initially established identity”. To speak of dialectics is to consider the possibility of changing the current situation through the emergence of something unpredictable in it. This is Badiou’s very definition of event. Safatle, on the other hand, understands Adorno’s negative dialectic as emergent, in which an impossible emerges from a given situation, not as impotence, but as an act, capable of creating new subjects of this event, experienced as an event with a strong intensity of affection⁴.

⁴It is possible to approximate event and act. Lacan develops the concept of act in Lacan (2024).

AGENCY

The structure/event opposition must be rethought in order to deal with transformation and the creation of new worlds. In this direction, today it is important to rethink in what terms it still makes sense to talk about *events* as change, since events are what are most produced in the media network. The question is: which event? Something persists from the iron cage that Weber spoke of: institutions are still blocks full of locked and formalized workings that hinder transformative actions. There are also the judicial processes, the difficulty of being a poor student living in universities, the productivism that has suffocated universities, the near impossibility of carrying out agrarian reform or installing agroecology and other processes in order to confront the destructive side of the Anthropocene. On the other hand, the search for transformative action is not the project of most people; there are right-wing extremists, the greedy, the scoundrels, the militia, etc.

The malaise of communicational capitalism (Prado, 2013, 2017b) is shown in the sufferings of determination and indetermination in terms of interaction modes: what sufferings do current face-to-face and networked interactions

cause? Pelbart points to two types of desubjectivation: capitalistic and nomadic. The former undoes identities and territories and the latter allows us to escape from imposed models. Nevertheless, everything “can be inverted depending on the configuration: in France, the war forced the interns to work and thus gave them a previously non-existent movement and freedom” (Pelbart, 2019, p. 158). There are two types of subjectivation: the subjected and the heretical. The first is produced by capitalism, by pharmacopower; the second comes from a singular and plural creation. Pelbart’s question (2019, p. 159) is: how can we forge situations in which nomadic desubjectivization “triggers a process of heretical desubjectivization?”. In Butler’s (2021) terms, how does one bring about agency that breaks with the subordination of a subject to a particular discourse?

Rather than talking about processes of subjectivation, we could talk more about new types of event. It is as if the processes of subjectivation were secondary to the new types of event to which they give rise. (Pelbart, 2019, p. 159)

The real urgency today is to promote a break with the disastrous consequences of the media functioning of networks and the resulting forms of user identification, as well as with politics in the context of neoliberal identity, so that the emergence of events is possible, understood in this Deleuzian/Badiouan sense, which Safatle approximates to a Lacanian Hegel. One of the names of this urgency is the fight to protect planet Earth, understood as an integrated system that involves physical, chemical and biological cycles and energy flows that sustain life, and includes the populations that live on it (Angus, 2023; Prates, 2020), in addition to the identities of specific gender groups, ethnicities and others. Says Pelbart (2019, p. 149):

When political, social, environmental and subjective destruction . . . takes on such alarming proportions as it has in recent years, and the urgency to stop it grows in proportion to the danger, perhaps it is worth taking up the issue again from this starting point, the subject and the conceptual network it carries, in order to trace the shifts that have occurred, and from them, to probe the room for maneuver in this clash between biopolitics and thanatopolitics, cosmopolitics and necropolitics. ■

REFERENCES

- Althusser, L. (1974). *Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado*. Editorial Presença.
- Angus, I. (2023). *Enfrentando o antropoceno: Capitalismo fóssil e a crise do sistema terrestre*. Boitempo.

D

Urgency and emergency in communicational capitalism or rethinking the importance of recognition

- Badiou, A. (2008). *Lógicas de los mundos: El ser y el acontecimiento 2*. Manantial.
- Badiou, A. (2018). *L'immanence des vérités: L'être et l'événement 3*. Fayard.
- Boltanski, L., & Chiapello, È. (2009). *O novo espírito do capitalismo*. Martins Fontes.
- Butler, J. (2021). *Discurso de ódio: Uma política do performativo*. Unesp.
- Butler, J., & Athanasiou, A. (2017). *Desposesión: Lo performativo en lo político*. Eterna Cadencia.
- Cesarino, L. (2022). *O mundo do avesso: Verdade e política na era digital*. Ubu.
- Cohn, G. (2001). O campo da comunicação. In A. Fausto Neto, S. Porto & J. L. A. Prado (Orgs.), *Campo da comunicação – Caracterização, problematizações e perspectivas* (pp. 41-49). Editora Universitária.
- Dardot, P., & Laval, C. (2016). *A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal*. Boitempo.
- Fairclough, N. (2001). *Discurso e mudança social*. UnB.
- Fisher, M. (2020). *Realismo capitalista*. Autonomia Literária.
- Fontenelle, I. (2017). *Cultura do consumo: Fundamentos e formas contemporâneas*. FGV.
- Fraser, N., & Honneth, A. (2006). *Redistribución o reconocimiento?* Morata.
- Habermas, J. (2012). *Teoria do agir comunicativo* (2 vol.). Martins Fontes.
- Habermas, J. (2021). *Facticidade e validade*. Unesp.
- Honneth, A. (2011). *La sociedad del desprecio*. Trotta.
- Lacan, J. (2008). *De um outro ao outro: O Seminário, livro 16*. Zahar.
- Lacan, J. (2023). *La logique du fantasme: Le Séminaire, livre XIV*. Seuil.
- Lacan, J. (2024). *Lacte psychanalytique: Le Séminaire, livre XV*. Seuil.
- Laclau, E. (2013). *A razão populista*. Três Estrelas.
- Pelbart, P. P. (2019). *Ensaio do assombro*. n-1.
- Prado, J. L. A. (2013). *Convocações biopolíticas dos dispositivos comunicacionais*. Educ.
- Prado, J. L. A. (2017a). Da antipolítica ao acontecimento: o anarquismo dos corpos acontecimentais. *Revista Comunicação, Mídia e Consumo*, 14(39), 10-30. <https://doi.org/10.18568/cmc.v14i39.1318>
- Prado, J. L. A. (2017b). Decifrando os pontos sintomáticos do capitalismo comunicacional. In J. L. A. Prado & V. Prates. *Sintoma e fantasia no capitalismo comunicacional* (pp. 13-34). Estação das Letras e Cores.
- Prado, J. L. A. (2017c). Reconhecimento tenso, acontecimento inaugural: Na direção de outra comunicação. *Revista e-Compós*, 20(1). <https://doi.org/10.30962/ec.1345>
- Prado, J. L. A. (2020). Da captura pulsional ao acontecimento de corpo. In L. Mendes de Barros, J. C. Marques, & A. S. Médola (Orgs.), *Produção de sentido na cultura midiaticizada* (pp. 50-70). Ed. UFMG.

- Prado, J. L. A. (2022). Circulação e midiaticização capitalizadora nas sociedades hipermidiaticizadas. In J. Ferreira, Jairo, A. P. Rosa, P. G. Gomes, A. Fausto Neto & J. L. Braga (Orgs.), *Sapiens midiaticizado: Conhecimentos comunicacionais na constituição da espécie*. UFSM.
- Prado, J. L. A. (2023). Das multidões acontecimentais à política pós-acontecimental. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da USP*, (86), 46-64. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v1i86p46-64>
- Prates, V. (2020). *Um mapa da ideologia no antropoceno*. Estação das Letras e Cores.
- Reich, R. (1994). *O trabalho das nações*. Educator.
- Safatle, V. (2015). *O circuito dos afetos*. Cosac Naify.
- Safatle, V. (2019). *Dar corpo ao impossível: O sentido da dialética a partir de Theodor Adorno*. Autêntica.

Article received on October 17th, 2024 and approved on October 23rd, 2024.

Espacio-temporalidad y territorialidad: desplazamiento forzado interno colombiano^a

Space-temporality and territoriality: Colombian internal forced displacement

■ NEYLA GRACIELA PARDO ABRIL^b

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia

CAMILO ALEJANDRO RODRÍGUEZ FLECHAS^c

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia

RESUMEN

Se desarrolla una propuesta analítica desde los Estudios Críticos del Discurso Multimodal y Multimedial (ECDMM) para abordar la relación espaciotemporal, territorial y de memorias en el marco de la representación sobre la movilidad forzada interna en el conflicto armado colombiano. Se propone comprender e interpretar los factores que determinan las causas y consecuencias de la movilidad forzada interna, haciendo explícita la necesidad de socializar los conocimientos sobre la situación social. El universo objeto de análisis es la macro narrativa digital visual en la plataforma de la Comisión de la Verdad; la muestra discursiva constituye la narrativa visual-gráfica interactiva, mapa, creada por el Center for Spatial Research de la Universidad de Columbia, a través de la cual se pretende mostrar cómo se construye la representación del desplazamiento forzado interno entre 1985 y 2021.

Palabras clave: Espacio-temporalidad, territorio, desplazamiento forzado, conflicto armado interno, Estudios Críticos del Discurso Multimodal y Multimedial (ECDMM)

ABSTRACT

An analytical proposal is developed from the Multimodal and Multimedia Critical Discourse Studies (MMCDs) to address the spatial-temporal, territorial and memory relationship in the framework of representation of forced internal mobility in the Colombian armed conflict. The aim is to understand and interpret factors that determine the causes and consequences of forced internal mobility, making explicit the need to socialize knowledge about the social situation. The universe to be analyzed is the visual

^a Esta investigación es desarrollada por el Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático (Minciencias-A) en el marco del trabajo desarrollado como parte del equipo colombiano (Universidad Nacional de Colombia) en el proyecto "Peace and mobilities", subvencionado por la Unión Europea, Grant Agreement -101182968 - HORIZON-MSCA-2023-SE-01.

^b Doctora en Lingüística Hispánica. Profesora Titular e Investigadora del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (IECO) y Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora emérita (Minciencias-UNAL) y líder del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático y del Observatorio Nacional de Procesos de Memoria (ONALME). Orcid: 0000-0003-4206-9690. Email: ngpardo@unal.edu.co

^c Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Lingüística. Miembro del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático y del Observatorio Nacional de Procesos de Memoria (ONALME). Orcid: 0000-0002-3872-283X. Email: caarodriguezfl@unal.edu.co

DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i3p237-265>

V.18 - Nº 3 set/diez. 2024 São Paulo - Brasil ABRIL | FLECHAS p. 237-265

MATRIZES

237

digital macro-narrative on the Truth Commission's platform; the discursive sample is the interactive visual-graphic narrative, map, created by the Center for Spatial Research at Columbia University, through which the aim is to show how the representation of internal forced displacement is constructed between 1985 and 2021.

Keywords: Spatio-temporality, territory, forced displacement, internal armed conflict, Multimodal and Multimedia Critical Discourse Studies (MMCDS)

INTRODUCCIÓN

LA ESPACIO-TEMPORALIDAD ES una realidad social construida y con anclajes socio históricamente definidos, en cuyo proceso de producción y reproducción, los seres y grupos humanos modifican permanentemente las maneras de habitar los territorios y establecer sus configuraciones en el ejercicio de poder, asumiendo los recursos simbólicos y materiales disponibles; es una construcción continua de actividad y prácticas humanas con sus determinaciones sobre las formas de movilidad humana. Siguiendo a Lefebvre (2013), es en la representación del espacio donde concebimos y analizamos los eventos sociales el entorno físico, evidenciando su integridad. El espacio no es objetivo, ya que siempre es concebido por y para las personas; así, los espacios son ámbitos políticos y de poder, que se representan en la comunicación humana para concertar sógnicamente cómo las personas y las sociedades experimentan la espacialidad (De Certeau, 1996).

En la perspectiva de Massey (2005), el espacio se concibe como una simultaneidad organizada de múltiples trayectorias que se precisan y complejizan cuando proceden de una historia coyuntural internalizada y están construidas a partir de las múltiples y particulares relaciones sociales, que coexisten y se interrelacionan en un lugar concreto. La espacialidad puede ser interpretada en términos de la acción humana, articulada a la capacidad que tiene el ser para materializar simbólicamente su comprensión sobre el territorio y las relaciones sociales que se implican en él (Scollon, 2013). La producción semiótico-discursiva en torno al espacio, y, por extensión, a la espacio-temporalidad y la territorialidad, permite recuperar las transformaciones sociales, expresadas narrativamente, dando cuenta del papel de los actores sociales, los cuales reproducen o resisten fenómenos como el desplazamiento forzado interno. Cuando esta afecta negativamente la vida de un número amplio de personas en la sociedad, se estabilizan expresiones que desestructuran la identidad y el lenguaje.

Las personas o colectivos obligados a salir de su territorio se someten a condiciones que proceden de un contexto de violencias y conflicto que, como en el caso colombiano, incluyen persecución gubernamental; violencias de

carácter político, relacionadas con la acción u omisión del Estado; victimización derivada de los crímenes de actores armados legales e ilegales; condiciones socioeconómicas precarias, entre otros (Santos, 2020). En estas circunstancias, se impone la urgencia de salida; formas de huida inevitable; y el no retorno. Las movi­lidades forzadas internas revisten múltiples causalidades asociadas a otros crímenes dentro del conflicto, los cuales producen afectaciones a la integridad física, emocional y material de las víctimas “Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, lo cual genera una condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen” (“Entre enero y mayo”, 2023, para. 7). Los daños no solo afectan el bienestar físico, socioeconómico y cultural de las víctimas, sino que sufren sentimientos de desesperanza, desarraigo de la identidad y pérdida de autoestima; la imposibilidad de enfrentar las violencias pone a los desplazados internos en situación de debilidad sociopolítica y cultural; es decir, la movilidad forzada interna en Colombia ha exacerbado la vulnerabilidad de personas y comunidades.

El Observatorio de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, 2024), en colaboración con la Unidad para las Víctimas del Gobierno colombiano, presenta su informe anual sobre el desplazamiento forzado interno en el mundo, incluyendo cifras actualizadas para Colombia sobre el total de personas desplazadas registradas: para 2023 se registraron 293 mil personas víctimas. El Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022a) identifica los siguientes factores que afectan a quienes se ven sometidos a movilidad forzada interna: la persistencia de actores armados legales e ilegales que disputan el control regional en el país; la disputa entre los actores armados ilegales por el control de rutas para acciones del narcotráfico y el tráfico de armas, entre otras acciones; la ausencia o inacción del Estado frente a las regiones que sufren este tipo de victimización; reforzamiento y amparo a los megaproyectos productivos a través de procesos de militarización, los cuales han incluido ejercicios de fuerza para el despojo de territorios. Los crímenes asociados al desplazamiento forzado interno incluyen: las amenazas; las pérdidas socioeconómicas, culturales y educativas; los asesinatos selectivos; la desaparición forzada; los masacres; el reclutamiento forzado; los delitos contra la integridad sexual; y, el despojo de territorios, entre otros (“Registro Único de Víctimas”, 2024).

El desplazamiento forzado interno en Colombia, articulado al conflicto armado, que ha implicado más de siete décadas, ha impuesto la movilidad forzada interna determinada por la necesidad de defender la vida en medio de acciones de conflicto y operaciones de limpieza territorial. Este fenómeno

se vincula en el país a acciones conducentes a la apropiación ilegal de los territorios, actos en el que se entretujan los grupos armados ilegales, los empresarios, y en ocasiones, los consorcios internacionales; estos últimos interesados en la explotación de recursos naturales. A esto se adiciona delitos amparados en organizaciones al servicio del Estado, como las notarías usadas para construir títulos en beneficio de los victimarios legales e ilegales; y la carencia de recursos legales responsabilidad del Estado, para garantizar la tenencia de los predios en cabeza de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, lo cual ha propiciado un largo proceso de expropiación violenta de territorios en el país.

De acuerdo con Hernández et al. (2017), las modalidades de expropiación de territorios en el país incluyen la apropiación directa de la tierra bajo amenaza, asesinatos y masacres; la usurpación usando recursos jurídicos; y, formas de despojo mixto, donde se involucran ambas modalidades. Estas formas de proceder, en ausencia o con complicidad del Estado, han gestado una profunda inseguridad para la defensa y tenencia de los territorios; la informalidad jurídica; y, ha creado un círculo deshumanizante con la expulsión y el reasentamiento precario de las comunidades históricamente marginalizadas en el país.

También, ha sido frecuente en el país incentivar conflictos entre los grupos afectados por el desplazamiento forzado interno, fomentando desarticulaciones para la construcción de acciones de resistencia colectiva. De acuerdo con Téllez y Balcells (2022), el crítico entretujido de afectaciones para los grupos sometidos a este tipo de victimización debe superar el orden legal establecido en los mandatos de los Acuerdos de Paz (2016), para materializarse en acciones vinculadas a la restitución y la devolución legal de los territorios de las víctimas del conflicto; a la fecha, esta acción del Estado es lenta, incompleta y limitada. Después de la promulgación de la Ley de Víctimas (2011), a la fecha se han restituido solo 665.000 hectáreas, lo que representa un 10.5% de la meta inicial: 6.5 millones de hectáreas (“La restitución de tierras”, 2024), dato que da cuenta de la precariedad en la aplicación de la norma y las acciones del Estado para atender de manera eficiente el proceso de solicitud, aceptación y devolución de los territorios a las víctimas.

ESPACIO-TEMPORALIDAD Y TERRITORIALIDAD: NARRATIVAS DE LAS MOVILIDADES FORZADAS Y SU ANCLAJE CON LAS MEMORIAS

La representación del desplazamiento forzado interno se ancla a los modos como se socializan los saberes, experiencias y emociones sobre los hechos de victimización, expresados en narrativas que circulan, en el caso

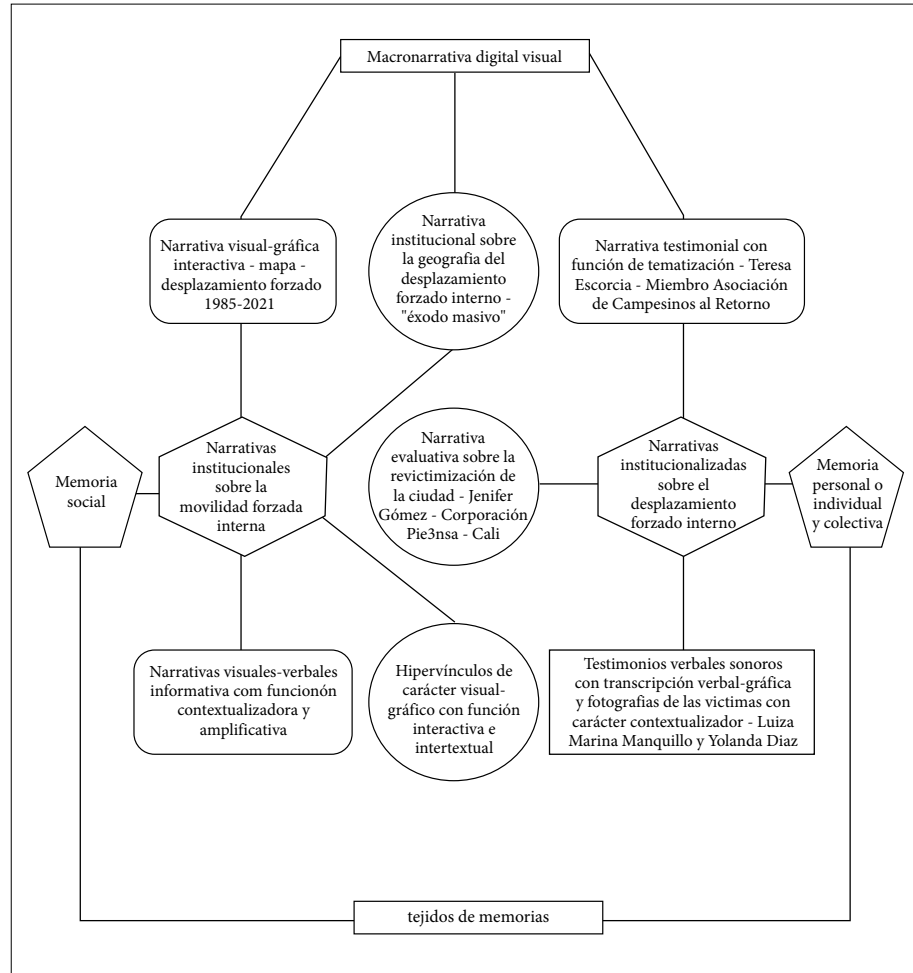
del objeto de estudio, mediáticamente en la plataforma de la Comisión de la Verdad, tejiendo memorias que se espera sean compartidas y estabilizadas en la sociedad. Las narrativas multimodales y multimediales sobre la movilidad forzada interna tienen su núcleo en las espacio-temporalidades, y su conexión con la territorialidad, dejando huellas sobre la relación entre el acto de violencia vivido y cómo éste deriva en formas de victimización, en las cuales el sujeto es obligado a abandonar su lugar de origen, sus pertenencias, sus nexos culturales, sus filiaciones afectivas de orden social y familiar, entre otros. La conexión entre los múltiples puntos de vista expresados en los testimonios, las formas de convencionalización ancladas a la institucionalización, y el registro del desplazamiento forzado crean un relato compartido que hace parte de los procesos de memorialización.

La conexión entre las narrativas de las movilidades forzadas internas y los tejidos de memorias es posible a través de las trayectorias de sentido que encuadran el fenómeno, buscando en el proceso de interlocución crear una comprensión más directa y cercana. Las espacio-temporalidades y la territorialidad van adquiriendo nuevas significaciones a través de las percepciones, emocionalidades y apropiaciones que los individuos y colectivos materializan semiótico-discursivamente (Battistini & Mondino, 2017; Pezzini, 2024). La representación de la movilidad forzada interna procede de la articulación y reconocimiento de la representación de actores individuales, actores colectivos, prácticas, recursos materiales y simbólicos en redes y vínculos específicos a propósito del desplazamiento forzado interno. Como señala Pierce (2022), el espacio es dinámico y estriado, lo cual hace necesario la apropiación de categorías como la extensión, dimensionalidad y el contexto relacional para poder dar cuenta de cómo los actores proponen la movilidad forzada de las personas que han sufrido desplazamiento. El uso de estas categorías, en el marco de un ejercicio de interdisciplinariedad, pretende poner en evidencia la narrativa verbal-visual de las víctimas y las maneras como quedan plasmadas en la narrativa visual interactiva, mapa, en la que se reconstruye la movilidad forzada interna.

La macro narrativa digital visual (Figura 1), en esta reflexión, se entiende como un conjunto de unidades semiótico-discursivas en relación semántico-pragmática de amplificación e integralidad, a través del cual se genera un proceso de carácter persuasivo, donde se elaboran recontextualizaciones y resemantizaciones sobre la movilidad forzada interna. Las construcciones, de carácter narrativo, amplifican las rutas de significación producidas y materializadas en la plataforma de la Comisión de la Verdad (2022b), a propósito del desplazamiento forzado y sus recursos de interacción.

Figura 1

Macro narrativa digital sobre la movilidad forzada interna en la plataforma de la Comisión de la Verdad

Nota. Elaboración propia.

Las memorias en una sociedad articulan los conceptos de memoria individual o personal, las memorias colectivas y la memoria social como un tejido, que en la espacio-temporalidad se interrelacionan; en un punto del proceso, aparece la necesidad social del relevo de los saberes acumulados y complejizados de los acontecimientos pasados, los cuales empiezan a encontrar en la mediación y la mediatización espacios para el recuerdo. La macro narrativa digital se diseña, produce y socializa con la expectativa de distribuir saberes, creencias y actitudes, dando paso a que la mediatización abra posibilidades para la formulación

de recuerdos, olvidos y silencios; de este modo, se genera la conexión entre narrativas y tejidos de memorias.

Se parte de la hipótesis de que la memoria personal funciona y se expresa haciendo coincidir, desde la subjetividad, una espacio-temporalidad que se actualiza en el aquí y el ahora, con su proyección, anclada al ser que experiencia o vive un acontecimiento en su territorio, mientras la memoria colectiva es una actividad socio-comunicativa, expresión y fuerza vinculante de la identidad grupal. Desde este punto de vista, la memoria colectiva permite abordar necesidades que se articulan a comunidades específicas, afectadas de diversas maneras y en grados diferenciados por las violencias y traumas en la sociedad, para construir e interpretar el pasado (Lewicka, 2008). Actualizando a Halbwachs (2004), la memoria colectiva es el conjunto de marcos que potencian la memoria individual, en la medida en que se reproduce y renueva la memoria del grupo al cual la persona se vincula; esta memoria se caracteriza porque los miembros de un grupo interactúan en distintas formas de organización para elaborar sus narrativas, actualizándolas en contextos sociales diversos, transversalizados por la cotidianidad. Así, se refuerza la idea de que la articulación entre la memoria individual y colectiva se sitúa en niveles diversos de los sistemas de comunicación, gestionando formas de conciencia social situada que se cohesionan cuando los individuos o las personas se perciben miembros de un colectivo.

La complejidad de la distribución de la memoria en una sociedad alcanza un nivel de interacción diferente cuando el grupo ancla sus formas de conocer a procesos de comunicación soportados en las tecnologías de comunicación y información, dando paso a la memoria social. La memoria social, por su carácter mediatizado e institucionalizado, crea las condiciones para valorar y explicar los eventos traumáticos, objeto de reflexión sobre los pasados y fuente de aprendizaje para la comprensión de la realidad social, desde una visión analítica y crítica (Orianne & Eustache, 2023). Siguiendo a Verberg y Davis (2011), las memorias actualizan y movilizan acciones sociales, en busca de resolver, en algún grado, las injusticias históricas, proyectando futuros de paz y formas de vivir humanizantes, al tiempo, que articulan saberes, experiencias y axiologías organizadas y estructuradas con el propósito de dar sentido a los eventos de violencia ocurridos. Esta conjunción imprime un carácter dinámico a las memorias, orientando los propósitos y objetivos compartidos por los grupos sociales.

Las memorias son estructuras de conocimiento organizadas y jerarquizadas por seres y colectivos que se concretan en marcos cognitivos, determinantes de las formas como los individuos perciben y otorgan sentido al mundo, desarrollando la capacidad decisional del agente social, lo cual se explicita desde la psicología. El carácter cognitivo de los marcos procede de su potencialidad

para organizar actitudes, saberes, creencias y comportamientos, determinando la forma de procesar, articular, dar coherencia, analizar e interpretar los saberes que circulan colectivamente. En este proceso, se gestiona la capacidad creadora, derivando en procesos integrativos que organizan el conocimiento socializado para conectarlo con otros, articulando un tejido de experiencias y testimonios, y constituyendo redes conceptuales dentro de los marcos cognitivos. Los marcos dejan huella del carácter individual, de las habilidades prácticas, los valores y principios éticos y estéticos que marcan procesos de interacción humana; otros factores sociales que se articulan son la educación, las diferencias culturales, las maneras de apropiación de las normas, y los modos de socializar, construir y crear líneas de interpretación a través de los *mass media*, en su función de institución socializadora, y, en general, de las instituciones distribuidoras de saberes en la sociedad. Todos estos elementos de orden sociopolítico y cultural determinan modos de conocimiento y formas de organización de los marcos cognitivos, sin olvidar el influjo en la acción social de los agentes involucrados.

Un punto nuclear en esta reflexión incluye la idea de que los marcos cognitivos organizan las representaciones en el espacio-tiempo y la territorialidad, dando lugar a la posibilidad de generar relaciones topológicas en las que se ponen en conexión trayectorias que dan cuenta de desconexiones-conexiones, presencias-ausencias, continuidades-discontinuidades, organizaciones lineales y no lineales, relaciones entre seres, eventos, objetos, entre otras categorías. Se asume que las formaciones topológicas, espaciotemporalmente situadas, permiten reconocer los movimientos y tránsitos de los agentes sociales, con sus formas de actuar e interrelacionarse; e identificar un conjunto típico de cursos de vida de las víctimas, materializadas en narrativas múltiples. Se trata, por lo tanto, de explicitar y verificar cómo en situaciones de conflicto interno proceden transformaciones o se formulan alternativas de vida y convivencia como expresión de proyectos deseados, formulados o incipientemente apropiados para gestar otras formas de vida centradas en la paz y el diálogo que esto impone, para los lugares afectados estructural o parcialmente por las violencias.

EXPLORANDO RUTAS

El corpus se seleccionó con el criterio temático: movilidad interna forzada en interacción con la espacio-temporalidad, la territorialidad y las memorias, que se concretan en una expresión semiótico-discursiva, comunicativa e interactiva. La muestra está constituida por la narrativa visual-gráfica interactiva, mapa, elaborada por el Center for Spatial Research de la Universidad de Columbia en la página: <https://www.comisiondelaverdad.co/>

violacion-derechos-humanos-y-derecho-internacional- humanitario/desplazamiento-forzado. Se analizan e interpretan las topologías de la movilidad forzada interna en el mapa y se articulan contextualmente con las narrativas de orden visual-verbal, visual-gráfico, verbal-oral, y audiovisual que integran la plataforma de desplazamiento forzado de la Comisión de la Verdad (2022b), para desentrañar los significados y sentidos capaces de promover perspectivas múltiples en relación con el desplazamiento forzado interno en el país.

El método implica: (i) Contextualizar y establecer las relaciones semántico-pragmáticas que dan unidad y coherencia a las narrativas que componen la macro narrativa visual digital; (ii) Observar el uso de los recursos semiótico-discursivos, puntualizando las relaciones topológicas y su función nemotécnica, articuladas a las memorias propias del conflicto interno en Colombia; (iii) Analizar la dimensión simbólico-comunicativa de las narrativas institucionales e institucionalizadas para inferir la construcción de identidades, lo cual involucra el conjunto de creencias y axiologías en torno a sí mismo y a los 'otros'; y (iv) Reconocer la situación comunicativa y las formas de proceder socio-discursivas que en la plataforma dan paso a la interacción, garantizando la toma de decisiones impuestas a propósito de la movilidad forzada interna.

Para analizar las representaciones sobre la movilidad forzada interna se recuperan las ubicaciones clave dentro de los datos de desplazamiento forzado y sus implicaciones; se caracterizan espacios por atributos que determinan el movimiento forzado y las expectativas que crean la movilidad representada; se descubren relaciones entre los desplazamientos, sus características y movimientos; y se agregan trayectorias e intervalos de tiempo. La reconstrucción del panorama de la movilidad humana forzada en Colombia permite verificar que la movilidad no siempre es voluntaria y que la movilidad humana centrada en la inversión de capital es un privilegio de determinados sectores sociales. El flujo por los espacios globales es por lo tanto selectivo, y cuando no lo es, encarna violaciones a los derechos humanos. La narrativa visual-gráfica interactiva, mapa, permite reconocer trayectorias de movilidad involuntaria y forzada entre 1985 y 2021, indicando que en Colombia hay más de 200 municipios que han sido gravemente afectados por este fenómeno sociopolítico. La observación de la geografía del desplazamiento forzado interno permite verificar que las violaciones que constituyen la movilidad interna forzada en el territorio nacional se concentran sobre la zona andina y algunos sectores de la Costa Atlántica como territorios de recepción donde predominan formas de ubicación periférica de las poblaciones, y, en consecuencia, sujetas a nuevas formas de victimización: el racismo, la discriminación, la exclusión socioeconómica y política, entre otras.

CONSTRUCCIÓN DE LA MACRO NARRATIVA DIGITAL-VISUAL

La aproximación conceptual y mediática a la plataforma de la Comisión de la Verdad (2022b) integra la centralidad de la mediatización en la explicación de las trayectorias digitales, permitiendo reconocer que el complejo proceso de construcción de paz procede de explorar el lugar mediático en la pantalla y los recursos tecnológicos y simbólicos de las movilidades forzadas internas, ancladas a los procesos de memorialización en dos perspectivas: en la primera, se explora a través de las trayectorias, cómo se organizan, diseñan y clasifican las movilidades en marcos cognitivos, espacio-temporales y nemotécnicos; en la segunda, se apropia la relación entre la representación espacio-temporal y las narrativas multimodales y multimediales, como un conjunto de recursos tecnológicos que se encarnan sónicamente. Esto otorga carácter simbólico a lo que se expresa e interpreta en dinámicas mediatizadas, contextualizadas socio-históricamente y generadoras de memorias en interrelación. Se inserta el sentido de resistencia, otorgando dinamicidad a las interconexiones simbólico-materiales y las axiologías ético-morales que dan paso a una macro narrativa, articulada a la verdad como principio básico para la reparación integral en la construcción de paz. Se asume que la macro narrativa se expresa en la interrelación de géneros que incluyen:

- (i) Un video en gif articulado a una narrativa visual-gráfica y visual-verbal institucional y a una narrativa visual-gráfica, visual-verbal y verbal-oral con función contextualizadora y evidencial, que focaliza el desplazamiento forzado interno a través de un testimonio que pone en evidencia la causa estructural conectada con el conflicto, y la tematización en respuesta a la representación mediática del fenómeno: *“Por eso fue que salimos, no porque vendimos a la fuerza salimos, porque por nosotros no hubiéramos querido salir de ahí. Sino que nos sacaron . . .”* (Teresa Escorcia Guevara, Miembro Asociación de Campesinos al Retorno).
- (ii) Una narrativa visual-verbal informativa con función contextualizadora.
- (iii) Mapa o narrativa visual-gráfica e interactiva, a través del cual es viable recuperar espacio-temporalidades de los eventos traumáticos y articularlos con su ubicación territorial; y georreferenciar la movilidad forzada interna. El mapa se visualiza de maneras múltiples para reconocer las rutas de las personas del desplazamiento forzado interno: primero, recuperando bidimensionalmente las trayectorias y rutas de las personas, referenciando puntos de origen y puntos de destino, articulados a recursos de interacción a través de *clicks* que abren un panel con información complementaria de orden visual-verbal; esta primera visualización es el objeto de esta reflexión. Segundo, a través de una animación en video

- donde se explica cómo se producen y se representan los flujos espacio-temporales y sus convenciones, registrando algunos de los eventos de victimización más importantes dentro del conflicto; con función de complementariedad; y tercero, la visualización interactiva de una muestra de 200.000 eventos codificados, los cuales se pueden clasificar a través de criterios como: los actores involucrados, la fecha, el género y la etnia de las personas victimizadas. El mapa, por lo tanto, permite recuperar la relevancia de las narrativas para explicitar las relaciones que van de los eventos traumáticos a las memorias individuales y colectivas, y a la construcción de una memoria social que da lugar a la consolidación de una memoria histórica transversal sobre todas las formas de socialización de conocimiento sobre las acciones y consecuencias del conflicto interno.
- (iv) Dos testimonios visuales-gráficos, visuales-verbales y verbales-sonoros que incluyen temáticamente: la amenaza, el uso de la fuerza a través de las armas, y la revictimización y una narrativa visual-gráfica y un testimonio visual-gráfico, visual-verbal y verbal-sonoro que propone un punto de vista sobre las consecuencias del desplazamiento del campo a la ciudad.
 - (v) Narrativa de carácter visual-verbal explicativa que amplifica el sentido del mapa, señalando los diversos tipos de movilidades, ubicando en el núcleo las ciudades que son el eje para el proceso de recepción de personas, al tiempo que se señala cómo las regiones más periféricas del país desempeñan funciones similares en medio de la crisis humanitaria que impone la movilidad forzada interna.
 - (vi) Un video corto de orden audiovisual, por medio del cual se representa la línea cronológica que incluye los crímenes del despojo de tierras asociado al reclutamiento forzado, el éxodo con asentamiento en condiciones de precariedad, lo cual implica la lucha por la supervivencia, y, finalmente, se estructura una petición al Estado en defensa de los derechos de las víctimas. El video tiene función contextualizadora, evidencial y peticionaria.
 - (vii) Hipervínculos de carácter visual gráfico con función interactiva al portal Conflict Urbanism: Colombia (Center for Spatial Research & Universidad de Los Andes, 2019) y al tomo “Hasta la guerra tiene límites” del informe final de la Comisión de la Verdad (2022a) con función intertextual y orientadora del saber relevante, articulado a un proceso interpretativo no secuencial.

La muestra centrada en la narrativa visual interactiva, mapa, se caracteriza por poseer una organización para su navegación en el espacio digital, permitiendo

que sus interlocutores realicen acciones diversas dentro de la narrativa misma. Su carácter interactivo procede de cómo la agencialidad de los usuarios posibilita la construcción de tramas diversas, relevando los intereses y propósitos del interlocutor; es, además, un recurso que abre la posibilidad de hacer recorridos iterativos diversos, que invitan a la permanente conexión con el contexto. El conjunto de operaciones potenciales realizado con la narrativa visual interactiva, o mapa, crea escenarios para recuperar las narrativas testimoniales, pasando por la construcción colectiva de los saberes alrededor de la movilidad forzada interna construida desde localidades, pueblos, municipios y regiones..

La macro narrativa que entreteje la memoria individual, colectiva y social se expresa en las formas de narrar que implican la nación en su diversidad étnica y cultural, regulada por los principios organizativos, ético-políticos y jurídicos que dan paso a la construcción de la memoria social. La sociedad se constituye en el destinatario que infiere una narrativa institucionalizada y narrativizada, a través de la cual se estructuran los ejes que determinan la formación de marcos de conocimiento, contenidos y maneras de interrelacionar la narrativa que contiene las memorias personales y colectivas. Esto crea una forma de saber articulada a procesos normativos, en los cuales se instalan marcos cognitivos que atienden intereses de orden sociopolítico, cultural y económico, entre otros, cuyo propósito orientador determina formas de transitar, en perspectiva relativamente homogénea, el conocimiento y el actuar social.

Como señalan Caquard y Dimitrov (2017), la representación de las trayectorias del desplazamiento forzado interno implica recuperar no solo las rutas y movilidades encarnadas en la agencialidad humana, sino, además, las emociones y percepciones que se implican en estas trayectorias, asociadas a las narrativas que acompañan el mapa y componen la macro narrativa digital visual. La narrativa visual-interactiva articula factores inferibles en carácter fijo, jerárquico y cuantificador en la elaboración del mapa en sus distintas dimensiones. El mapa, más allá de geolocalizar puntos asociados que recuperan movilidades entre territorios, gestiona con su contexto la espacio-temporalidad con sus procesos de memoria, la manera en que se estructura la macro narrativa digital visual, y la representación de los seres involucrados. Establecer las relaciones que gestiona la macro narrativa digital visual en la plataforma digital de la Comisión de la Verdad, da paso a recuperar la conexión con las emociones, lógicas y prácticas espaciotemporales que se han estabilizado en la organización estructural de la interfaz, cuya función es normatizar y gestionar funcionalmente los saberes que se socializan.

En general, se pueden verificar prácticas que dan relevancia a relaciones emocionales, las causas, las consecuencias, los procedimientos con y en el pasado en territorios específicos; las emociones permiten potenciar la interacción humana,

son creadoras de experiencias positivas, evidencian experiencias negativas, procesos valorativos o que promueven gratificación, creatividad, compromiso y satisfacción (Winkler et al., 2022) potenciando las transformaciones personales y colectivas. Son, por tanto, estados subjetivos e intersubjetivos, que crean ambientes y condiciones que implican sentimientos expresados en manifestaciones, experiencias y eventos significativos. En el marco de las narrativas contextualizadoras del desplazamiento forzado interno, las memorias que se actualizan en las narrativas permiten comprender procesos y campos de la vida individual y social que articulan la interrelación entre el yo- otredad y su entorno social con los recuerdos, capaces de actualizar emocionalidades. Las emocionalidades crean maneras de narrar dando formas al pasado, recordando, y al futuro, proyectando, para lo cual se amplifican, suspenden, o suprimen recuerdos y silencios para propiciar ordenar, canalizar, sujetar y evocar emociones capaces de gestionar los saberes, las filiaciones, las solidaridades y la acción colectiva.

CONSTRUCCIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS: LEYENDO LA ESPACIO-TEMPORALIDAD

El mapa como narrativa visual-gráfica e interactiva proyecta relaciones de diferente índole que articulan la acción situada de los seres y sus decisiones en torno a la movilidad forzada interna. Esto queda representado a partir de modelos, visualizados como topologías, las cuales dan cuenta de redes y conexiones que materializan gráficamente las trayectorias múltiples del desplazamiento forzado interno. Las topologías tienen doble función, por una parte, función semántico-pragmática de expansión, para explicitar el hacer social ubicado, esto es amplifica información, a propósito de: (i) extensión: longitud de las distancias recorridas por los seres que han sufrido este tipo de vejación; (ii) dimensionalidad: escala en la cual se produce, ya sea a nivel local, regional o nacional; y (iii) el contexto relacional: procesos y eventos a partir de los cuales se han dado estas movilidades. Por otra parte, la relación lógica crea sentidos y significados entre las trayectorias sobre su relación de cercanía o lejanía; y sobre su densidad, la cual permite establecer la proporción de relaciones y la concentración de redes en los puntos de llegada y de salida. Este conjunto de relaciones permite establecer la representación de la movilidad forzada interna, con el fin de evidenciar percepciones y conocimientos que buscan estabilizarse en la memoria social, contribuyendo a la construcción de sentidos articulados a la paz.

En la muestra centrada en la narrativa visual-gráfica e interactiva, mapa, las relaciones topológicas expresadas en términos de unidades semiótico-discursivas visuales gráficas, las trayectorias, construyen cuatro tipos de formaciones: de

ma, triángulo, punto a punto y estrella. Estas representaciones de movibilidades no regulares, cuya organización jerárquica se deriva de la construcción de la plataforma, permiten inferir la comprensión de intersecciones, entrecruzamientos y superposiciones espaciotemporales, para derivar posibles interpretaciones sobre la complejidad de los desplazamientos y la experiencia vivida por los seres que sufrieron la victimización. La topología proporciona una vía para conectar los territorios, con sus actores, acciones y objetos a las narrativas que determinan contextualmente los significados y sentidos del mapa, contribuyendo a la construcción de una perspectiva intersubjetiva, que relativiza la posicionalidad, para ponerla en relación con la conjunción de las memorias.

El marcador semiótico-discursivo del color es un recurso para conectar emociones, conceptos, formas de interacción y procesos persuasivos. Aunque la articulación color-símbolo es subjetiva, contextual y, de manera general, articulada a creencias colectivas, construye en la narrativa visual interactiva, mapa, y en la plataforma, sentidos articulados a asociaciones culturales y personales que contribuyen a evocar reacciones psico-biológicas (Schloss, 2024). El fondo negro del mapa se asocia en Colombia al sentido de dolor, muerte, ocultamiento, y marca un nivel de formalidad social. El mapa apropia sistemáticamente el color blanco y el color naranja para representar las trayectorias de salida y de llegada, implicando los procesos imaginarios y creativos de quien se ve obligado a crear una expectativa de futuro en un territorio ajeno.

En el mapa, las trayectorias se materializan en modelos topológicos, expresando semiótico-discursivamente los grados de contigüidad y de disyunción entre las poblaciones/municipios de origen y de acogida. En Colombia, el desplazamiento intrarregional e interurbano implicó cerca del 50% de la población victimizada, teniendo como centros de llegada pequeños cascos urbanos o ciudades intermedias. Cuando el desplazamiento forzado interno ha implicado considerable entre el centro de salida y el centro de llegada se considera una trayectoria espacio-territorial en la que el desplazamiento ha implicado grandes rupturas socioculturales. El abordaje de las topologías, en conjunción con las demás narrativas presentes en la plataforma sobre desplazamiento forzado de la Comisión de la Verdad, enmarcadas en los entramados de memorias, dan lugar a la construcción de una ruta metodológica que posibilita realizar el proceso analítico-interpretativo para desentrañar los significados y los sentidos capaces de promover perspectivas múltiples y críticas en relación con los procesos de movilidad forzada interna.

El mapa establece una relación directa con la narrativa verbal-gráfica institucional del encabezado que proporciona orientaciones sobre las formas en las que se ha producido el “éxodo” forzado masivo de las personas víctimas del conflicto y produce una valoración.

Trazar las líneas de una geografía del desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado ha desgarrado pueblos y comunidades en toda Colombia desde el inicio del conflicto armado y en particular en los últimos treinta años. El éxodo masivo de personas que buscaban escapar de los horrores de la guerra resultó en alrededor de ocho millones de víctimas y se convirtió en una dinámica que no se limitó a las zonas rurales del país. (Comisión de la Verdad, 2022b)

La topología que se asocia a la narrativa institucional es de malla, en la cual ocurren cruces, confluencias y flujos de redes que atraviesan todo el mapa, y permiten evidenciar que el conflicto territorial ha sido multivectorial y multidireccional. Esto implica la necesidad de recuperar en el mapa otros tipos de topologías más específicas que dan cuenta de eventos concretos ocurridos en el marco del conflicto. Como se observa en esta topología, el objetivo anclado al de la narrativa institucional es evidenciar que el desplazamiento forzado interno en Colombia ha tenido múltiples rutas y que la movilidad forzada en el país atraviesa diversas territorialidades tanto urbanas como rurales (Figura 2).

Figura 2

Topología de malla, a partir del mapa de desplazamiento formado

Nota. Comisión de la Verdad (2022b).

La narrativa institucional en el encabezado de la plataforma se amplifica con una narrativa verbal-oral gráfica de testimonio de una víctima de desplazamiento forzado interno, la cual está transversalizada por varios marcadores emocionales como “a la fuerza salimos/ nosotros no hubiéramos querido salir” cuyo sentido se ancla a conceptos como la “impotencia” o el “dolor” en torno a la pérdida y el desarraigo del territorio. Cuando la víctima expresa “sino que nos sacaron” se constituye en un marcador emocional que implica miedo y temor articulados a las violencias, e inmediatamente se señala las consecuencias de no cumplir las directivas del actor violento “...o si no nos hubieran matado, estuviéramos muertos hoy en día...”, señalando de nuevo la “impotencia” y el “dolor”, lo cuales ponen en relación conocimientos previos con los conocimientos que actualiza la víctima cuando ejecuta la acción de testimoniar (Figura 3).

Figura 3

Narrativa testimonial Teresa Escorcía G, en la tematización de la plataforma sobre desplazamiento forzado interno

“Por eso fue que salimos, no porque vendimos a la fuerza salimos, porque por nosotros no hubiéramos querido salir de ahí. Sino que nos sacaron... o si no nos hubieran matado, estuviéramos muertos hoy en día . . .”

Teresa Escorcía Guevara
Víctima de desplazamiento. Miembro Asociación de
Campesinos al Retorno

Nota. Comisión de la Verdad (2022b).

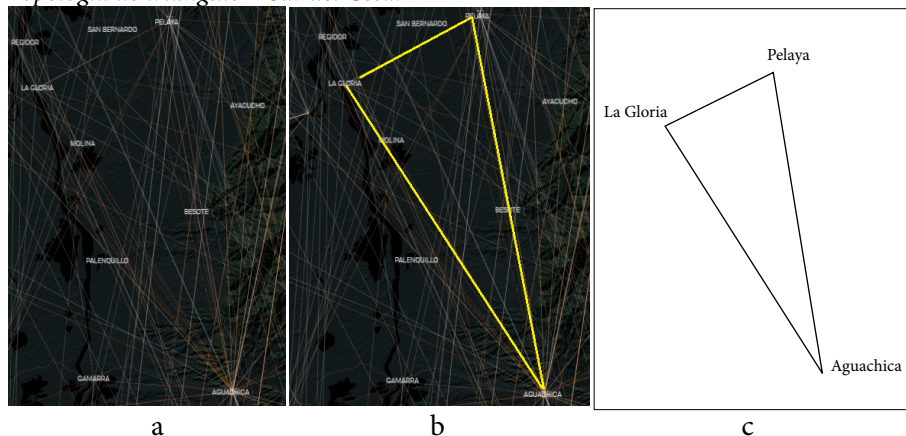
La narrativa transversalizada emocionalmente, en conexión con la gestualidad de la víctima, tiene como propósito controvertir el carácter representacional *mass* mediático que se ha socializado sobre el desplazamiento forzado interno de manera inexacta o falsa, ocultando la acción criminal de múltiples actores,

incluyendo el Estado al servicio del despojo de tierras, como en este caso, a los campesinos. El testimonio de Teresa Escorcia, miembro de la Asociación de Campesinos al Retorno, se puede relacionar contextualmente con los hechos ocurridos en el Sur del Cesar, particularmente en la Hacienda Bellacruz (ahora llamada Hacienda La Gloria), de la cual ciento setenta y cinco (175) familias fueron desplazadas por los paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); después de su desmovilización, las tierras fueron adquiridas por empresas que cultivan aceite de palma africana cuyo propietario actual es Germán Efromovich, anterior dueño de Avianca (“Reclamantes de la Hacienda”, 2024).

La agresión paramilitar contra los campesinos implicó, entre otras acciones, que un importante grupo de familias salieran exiliadas del país, vía Bogotá, y otras fueran reubicadas en fincas de otros departamentos como Tolima y Norte de Santander. A continuación de la incursión paramilitar, los campesinos de la Hacienda se refugiaron en municipios cercanos como Pelaya o Aguachica (Comisión de la Verdad, 2022a). La movilidad interna en la región del Sur del Cesar, entre 1996 y la actualidad, ha generado trayectorias que vectorialmente configuran formaciones triangulares: las víctimas se movilizaron hasta alcanzar cabeceras municipales, desde donde se rearticulaban para ejercer acciones de reclamación, con el objetivo de que sus tierras fueran restituidas, a través de su organización, en colectivos como la Asociación de Campesinos al Retorno (ASOCADAR). La topología triangular evidencia un desplazamiento de carácter local y de extensión relativamente corta (Figura 4).

Figura 4

Topología de triángulo – Sur del Cesar

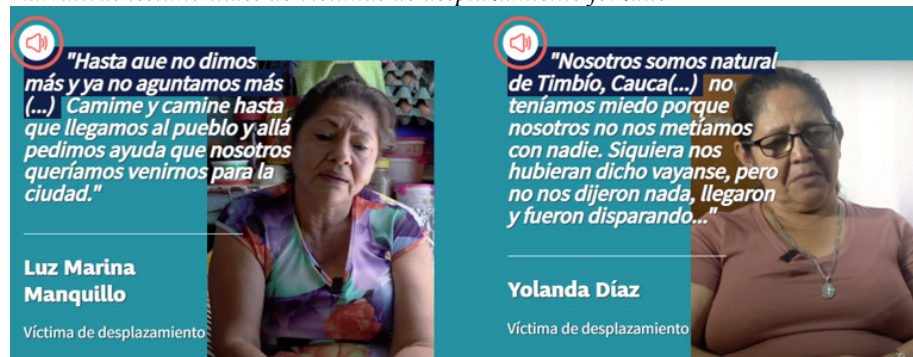
Nota. Comisión de la Verdad (2022b); Elaboración propia.

La narrativa verbal gráfica que acompaña el mapa tematiza, por una parte, la diversidad y heterogeneidad de movilidades para indicar que Bogotá, Medellín y Santa Marta se han constituido en las ciudades con mayor capacidad de recepción de víctimas del desplazamiento forzado interno; por otra parte, se explicita cómo lugares periféricos y alejados del centro del país se han constituido igualmente en lugares de recepción. La narrativa evidencia una geografía del desplazamiento forzado que se dinamiza, no solo a través de sus trayectorias con sus topologías, sino en las maneras cómo comienzan a articularse las narrativas testimoniales, por ejemplo, según el panel informativo que acompaña el mapa de Santa Marta entre 1985 y 2015 han llegado 142.341 desplazadas y 59,036 personas han sufrido de desplazamiento intraurbano.

Después de la narrativa visual-interactiva, se formulan dos narrativas testimonio de las víctimas, articuladas emocionalmente, que permiten recuperar desde los rostros femeninos y su corporalidad expresiones de nostalgia, que conectan el territorio y la experiencia de vida con la expresión del gesto de las manos unidas hacia delante, sobre el regazo o sobre la entrepierna que pueden ser leídos como una actitud reprimida, ansiosa o negativa, constituyéndose además en una actitud de defensa (Pease & Pease, 2008). Los rostros permiten recuperar marcadores semiótico-discursivos como: el ceño fruncido, las líneas verticales en la glabella, los ojos entrecerrados, la configuración del surco naso geniano, el estiramiento horizontal de los labios y la marcación de los pliegues alrededor de la boca. El dolor articulado a la pérdida del territorio y sus condiciones socioafectivas y culturales se formulan como una experiencia individual y colectiva (Figura 5).

Figura 5

Narrativas testimoniales de víctimas de desplazamiento forzado

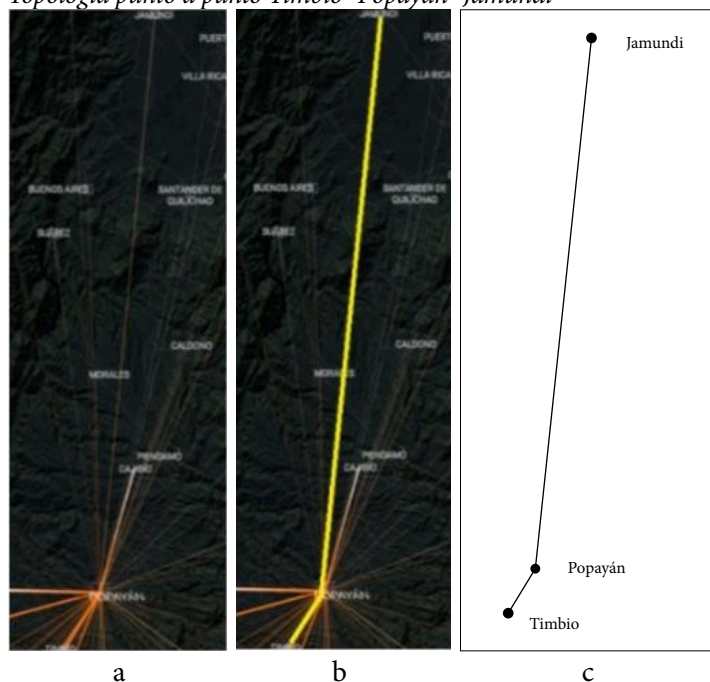

Nota. Comisión de la Verdad (2022b).

La narrativa de Luz Marina Manquillo evidencia su salida del territorio, ubicado en una zona rural a la ciudad; contextualmente esta trayectoria se puede representar

como punto a punto, aunque sin poder identificar dentro del testimonio el punto de salida y el punto de llegada. La narrativa de Yolanda Diaz se ubica en Timbío, departamento del Cauca; este municipio ha sido receptor de víctimas, pero a su vez la población del municipio ha sido víctima de desplazamiento forzado interno, lo cual establece una relación vectorial bidimensional con otros municipios de la región. En el municipio de Timbío, han ocurrido más de diez mil eventos de victimización de los cuales más del 70% están conectados al desplazamiento forzado interno, articulados con otros crímenes como desaparición forzada, homicidio y secuestro (“Registro Único de Víctimas”, 2024). En el caso de Yolanda Diaz, contextualmente su trayectoria incluyó la salida en 2002 de su lugar natal hacia el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), previa venta forzada de su predio debido a la presencia y acción de guerrillas y paramilitares en la zona. De la conexión con la narrativa visual interactiva, se infiere que la trayectoria entre el punto de partida y el punto de llegada se expresa en una relación topológica punto a punto, que incluye un tránsito intermedio por la ciudad de Popayán. Esta relación topológica es de carácter discontinuo e interregional, implicando una extensión y escala mayor.

Figura 6
Topología punto a punto Timbío- Popayán- Jamundí

Nota. Comisión de la Verdad (2022b); Elaboración propia.

Popayán, junto con otros municipios relevantes del departamento, son centros de recepción de población desplazada por el conflicto por diferentes motivos: la presencia histórica y permanente de grupos armados legales e ilegales; las acciones violentas para controlar el territorio, y la construcción de megaproyectos mineros y agrícolas donde se implican empresas nacionales y transnacionales, debido a la posición geoestratégica del departamento del Cauca y del Valle del Cauca, por su cercanía al Océano Pacífico. Entre las consecuencias del desplazamiento forzado interno para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, están la precarización de las formas de subsistencia, la exclusión socioeconómica producida por la acumulación de tierras por parte de las élites, la ubicación en nuevos territorios donde no se genera arraigo, y la imposibilidad del retorno dada la compleja situación de guerra interna en la región. Las mujeres constituyen el núcleo de las personas victimizadas, convirtiéndose en jefas de hogar a causa de la muerte o reclutamiento de sus parejas e hijos (Luque, 2016) (Figura 7).

Figura 7

Narrativa visual evaluativa

Nota. Comisión de la Verdad (2022b).

En la narrativa visual evaluativa de Jenifer Gómez, Corporación Pi3nsa Cali, la joven líder contribuye a dar dimensión sociocultural y política a la víctima, para consolidar el sentido de revictimización. La evaluación es un núcleo para dar cuenta de la complejidad del fenómeno que se representa en la narrativa visual.

“Salieron de la guerra y del conflicto en el campo, pero no sabían que tal vez se iban a encontrar un león más grande acá en la ciudad, entonces eso ha hecho que ellas aún sigan sobreviviendo al conflicto que encontraron en la ciudad”. (Comisión de la Verdad, 2022b)

El diseño lógico de la narrativa evaluativa incluye el punto de vista de una conocedora o experta, por lo que la metáfora “se iban a encontrar un león más grande acá en la ciudad” crea correlación semántica con la guerra: salen de guerra en el campo —llegan a la *guerra* más “grande” en la ciudad. Aunque no se desarrolla la información sobre los tipos de guerra, revela categóricamente que el conflicto en el campo es atroz, y que en la ciudad el grado de complejidad se amplifica para otorgar a la víctima la condición inevitable de sobreviviente en el campo y en la ciudad: la doble victimización. La cohesión de la narrativa de Jenifer Gómez se instala desde el rol sustentado y dimensionado desde su corporalidad. Su posición de sabedora le permite explicar, desde significados muy concretos, cuál es la verdadera condición de las personas que sufren desplazamiento forzado interno y optan como refugio la ciudad: la otra guerra dimensionalmente distinta. La posición de las manos es un gesto que forma parte de la vinculación con el otro, la relacionalidad, creando sentido de interacción. La elevación de las muñecas y el cruce de los dedos indican una posición de dominancia cognitiva, que como activista y experta, expresa con la manera de cruzar las manos y los dedos, y que se concreta verbalmente en: “pero no sabían que tal vez se iban a encontrar un león más grande acá en la ciudad”.

La narrativa verbal-gráfica contextualizadora y amplificadora posterior conecta la geografía del desplazamiento forzado interno con el testimonio de la experta, proponiendo una retrospección del conflicto.

Entender por qué el desplazamiento forzado se agravó durante los años noventa requiere explicar los flujos de víctimas en medio de este clima de zozobra. También hay casos de personas que fueron desplazadas forzosamente en varias ocasiones y que han recorrido diferentes zonas del país para resguardar su vida y la de sus familias. Todos estos matices hacen parte esencial de la historia de las víctimas y de los esfuerzos que en el futuro puedan ayudar a reconstruir los tejidos sociales que rompió la violencia a lo largo y ancho de Colombia. (Comisión de la Verdad, 2022b)

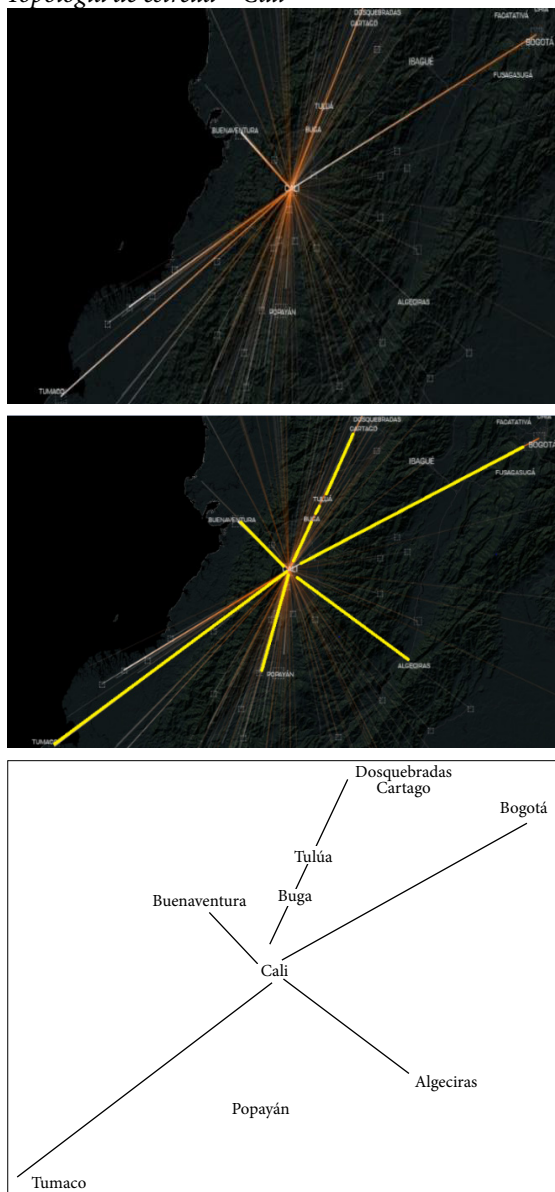
En términos visuales, la movilidad forzada hacia Cali se representa como una topología de estrella. Cali es la capital del departamento del Valle del

Cauca y la tercera ciudad de Colombia en términos de densidad poblacional y de número de habitantes, lo que ha determinado que se constituya en un núcleo de recepción de víctimas del conflicto. La topología de estrella se caracteriza por una distribución radial en la que el eje central funciona como un núcleo donde se concentra el flujo de las trayectorias. Esta topología de carácter disruptivo, nacional y cuyos puntos de llegada presentan una densidad alta, responde más al establecimiento de relaciones socioeconómicas asimétricas que a un tipo de organización que dé cuenta de la racionalidad en la planeación territorial.

En el Valle del Cauca, el desplazamiento forzado ha sido resultado de la disputa por el control del territorio entre múltiples actores: los paramilitares, principalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); las guerrillas; las bandas de delincuencia organizada como los Rastrojos; y las redes criminales de microtráfico y narcotráfico, lo cual se ha intensificado desde los años noventa con el debilitamiento de la gobernabilidad local. El Valle del Cauca representó, según el CICR (2023), durante el primer semestre de 2023, el segundo departamento con más personas desplazadas, solo por debajo de Nariño con un 17%. El principal municipio donde ocurre el fenómeno de movilidad forzada interna es Buenaventura, seguido por Cali, durante los primeros meses de 2023; se consideran lugares de acogida de acuerdo al Registro Único de Víctimas (2024).

Según el Dane (2022), casi el diez por ciento (10%) de la población caleña ha sufrido desplazamiento forzado en el marco del conflicto, lo cual ha involucrado la necesidad de establecer mesas de trabajo interinstitucional entre la Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional para la atención de las víctimas de este hecho victimizante. Según el Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI), producido por la Unidad de Víctimas (2024), entre los problemas de acceso para por lo menos la mitad de las víctimas están: la ausencia de acceso a una alimentación adecuada, especialmente para las niñas, los niños y los adolescentes; el acceso a una vivienda adecuada; y el acceso al trabajo para satisfacer las necesidades básicas. La situación de Cali, y, en general, del Valle del Cauca, se caracteriza por la urgencia de atención y reparación de las personas en condición de desplazamiento forzado. La inexistencia de recursos para atender la subsistencia digna de las personas induce a que la ciudad sea un lugar de tránsito hacia otras ciudades principales, como Bogotá.

Figura 8
Topología de estrella – Cali

Nota. Comisión de la Verdad (2022b); Elaboración propia.

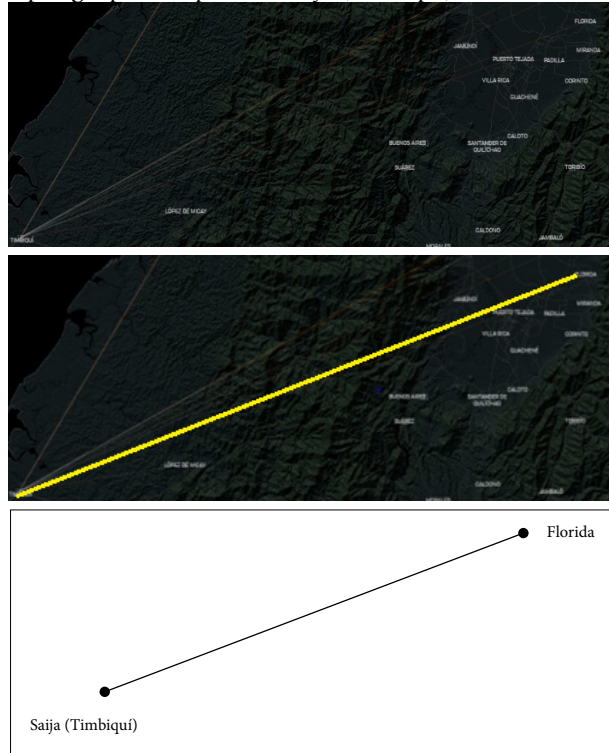
El video corto testimonial, centrado en el caso de Mercedes Hurtado, tiene función contextualizadora, evidencial y peticionaria al Estado. Es una pieza audiovisual corta de 2 minutos 20 segundos en que se representa la línea cronológica que incluye los crímenes y los delitos asociados: el despojo de tierras y el desplazamiento forzado interno con asentamiento en condiciones de precariedad, lo cual implica la lucha por la supervivencia. Es el acto de detenerse y observar algo que ya no es, es conectar lo que queda: los objetos, los bienes, las personas del entorno, los proyectos de vida frustrados, los ideales, para desde la incertidumbre defender la vida misma. Lo que sigue es el balance de lo logrado, y la inevitable búsqueda de rutas reparadoras y transformadoras. La narrativa audiovisual es parte de la plataforma mediática de la Comisión de la Verdad con capacidad de comunicar, crear memoria, evidenciar y criticar las luchas de las víctimas de desplazamiento forzado interno en perspectivas socioculturales y de construcción de memorias. En el proceso de memorialización, el video corto testimonial implica la interacción del pasado y del presente, donde tienen espacio las maneras diversas de recordar, dando forma a la imaginación de los grupos sociales que crean memoria social, con potencialidad de proponer transformaciones en los procesos de construcción de memorias personales y colectivas. Recordar es, en este video testimonial, una secuencia emocional que tiene su inicio y origen en una retrospectiva de la pérdida. El intertexto sonoro musical del video, producido por la Comisión de la Verdad (2020), que circula por YouTube, recoge testimonialmente en la pieza musical y en la lírica la relación identidad-memoria, amplificando la construcción de la memoria colectiva: “soy la voz que calla en medio del miedo, soy grito valiente, soy un pueblo entero”.

La primera parte de la narrativa audiovisual de Mercedes Hurtado representa los casos de víctimas de desplazamiento forzado, quienes han encontrado formas parciales de superación al trauma sufrido. Su recorrido partió de Saija (Cauca) con llegada al municipio de Florida (Valle del Cauca), en donde siendo madre cabeza de hogar se desplazó junto con sus dos hijos. Su narrativa testimonio se genera en el marco de una reacción emocional de “miedo” frente al reclutamiento forzado de uno de sus hijos y la apropiación del territorio por parte de un grupo armado ilegal. La narrativa audiovisual incluye las

condiciones de reasentamiento, lo cual está enmarcado en las necesidades de la dignificación de la víctima, en términos del derecho al trabajo, a la vivienda y a la satisfacción de sus necesidades básicas: “. . . me toco salir por el conflicto armado, se apoderaron de nuestra tierra . . . me dio miedo. Acá me ha tocado, pues lucharla, trabajar de lo que salga, y con la ayuda de Dios hoy tengo una casa . . .”. La narrativa audiovisual refuerza el sentido de la cotidianidad, que se expresa en la corporalidad de la víctima orientada al movimiento para la realización de tareas domésticas, el trabajo y la búsqueda de transformación de su condición de precariedad socioeconómica.

La segunda parte del video está orientada a la solicitud-petición de la víctima que incluye: la necesidad de alcanzar la verdad; la posibilidad del retorno, representada visualmente a través del recurso de visibilizar el entorno de la población de origen; y la obligación del Estado de garantizar la defensa de la vida y el territorio, eliminando las diversas formas de victimización. Se refuerzan emociones y actitudes de lucha y logros personales, y se apropian valores como la “paz” y la “tranquilidad” que están actualmente ausentes, lo que se amplifica a través de la narrativa de Mercedes Hurtado; la presencia sin rostro evidencia la necesidad de anonimato para evitar acciones de revictimización; el plano medio sobre su corporalidad y los movimientos de su mano izquierda refuerzan y visibilizan en la narrativa una forma de presencia, a través del recurso de visibilización-invisibilización. La narrativa audiovisual es la contextualización sobre la situación actual que se caracteriza, aún, por el control ilegal del territorio por actores armados ilegales en confrontación, lo cual señala el tipo de conflicto y sus consecuencias para poblaciones rurales aisladas y sin protección del Estado. Contextualmente se infiere que, en este caso, el conflicto implica las disidencias de las FARC y del ELN, disputa que se enmarca en intereses sociopolíticos y económicos derivados del narcotráfico, de la minería ilegal y del abandono del Estado (Cañón, 2021).

La topología del desplazamiento de Mercedes Hurtado, al igual que la de Yolanda Díaz, es de punto a punto, con la diferencia de que en la de Mercedes Hurtado se infiere el sentido y la búsqueda por el retorno. Contextualmente se infiere que, en este caso, el conflicto ha implicado las disidencias de las FARC y el ELN, disputa que se enmarca en intereses sociopolíticos y económicos derivados del narcotráfico, de la minería ilegal y del abandono del Estado.

Figura 9*Topología punto a punto – Saija (Timbiquí) a Florida*

Nota: Comisión de la Verdad (2022b); Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Esta propuesta analítica se ha centrado en la comprensión del proceso de producción e interpretación semiótico-discursiva en torno a la relación de espacio-temporalidad, de territorio y de memorias, con el propósito de dilucidar cómo se formulan, reproducen y resisten las violencias en el marco del conflicto armado, en particular, centrado en el desplazamiento forzado interno. La movilidad forzada interna se aborda como un conjunto de acciones que ejercen actores armados legales e ilegales en el marco del conflicto armado interno, para lo cual se abordó la macro narrativa digital visual, constituida por narrativas múltiples, cuyo núcleo fue la narrativa visual gráfica interactiva, mapa, a través del cual se conecta el tejido de narrativas visuales de orden visual-verbal, visual-gráfico, verbal-oral, y audiovisual; estas constituyen el contexto del mapa, a partir del cual se formuló el proceso analítico-interpretativo. Se analizó la plataforma de la Comisión de la Verdad, y se explicaron y articularon las trayectorias y topologías, conectando los recursos tecnológicos y simbólicos que permiten, en el macro tejido signico,

comprender las relaciones, las emocionalidades y las axiologías que determinan las perspectivas desde las cuales se asume la movilidad forzada interna.

La narrativa visual-gráfica interactiva, mapa, permitió caracterizar y dar relevancia a la representación del desplazamiento forzado interno, la cual evidenció que el fenómeno está determinado por factores de violencia de actores legales e ilegales; y la precariedad de la política pública para preservar la vida de los ciudadanos más marginalizados del país, por la falta de presencia del Estado y de acciones de protección. Se estableció que, en general, las ciudades y municipios del país no cuentan con las infraestructuras físicas y sociales para el recibimiento de las víctimas, y se hace evidente la ausencia de ayuda oportuna y práctica, y espacios adecuados para la interlocución social y el desarrollo de las condiciones emocionales. La marginación espacio-territorial, educativa y cultural es muy visible, particularmente cuando se trata de las instancias del Estado, las cuales deben constituirse en el principal soporte físico, económico y psicológico para la atención de víctimas.

La macro narrativa sobre la movilidad forzada interna que circula digitalmente en la plataforma de la Comisión de la Verdad se constituye en un recurso semiótico-discursivo para la construcción de reparación integral y para la creación colectiva de paz, poniendo en relación los principios de verdad y de evidencia. La circulación multimodal y multimedial de la macro narrativa conectó las narrativas institucionales e institucionalizadas, expresando un sentido de resistencia frente a las formas de socialización mediática del conflicto, y estableciendo parámetros de comunicación ética, dando centralidad a la víctima y a las conexiones estructurales que han determinado la movilidad forzada interna. ■

REFERENCIAS

- Battistini, E., & Mondino, M. (2017). For a semiotic multisensorial analysis of urban space. The case of Ballaro and Vucciria markets in Palermo. *Punctum*, 3(1), 12-26. <https://doi.org/10.18680/hss.2017.0003>
- Cañón, M. C. R. (2021, 28 de agosto). En el Pacífico caucano se reconfigura el conflicto armado tras la promesa de paz. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/en-el-pacifico-caucano-se-reconfigura-el-conflicto-armado-tras-la-promesa-de-paz/>
- Caquard, S., & Dimitrovas, S. (2017). Story Maps & Co. The state of the art of online narrative cartography. *Mappemonde. Revue trimestrielle sur l'image géographique et les formes du territoire*, (121). <https://doi.org/10.4000/mappemonde.3304>
- Center for Spatial Research & Universidad de Los Andes. (2019). Conflict Urbanism: Colombia. <https://conflicurbanismcolombia.com/>

- Colombia. (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. *Comisión de la Verdad*. <https://www.comisiondelaverdad.co/acuerdo-final-para-la-terminacion-del-conflicto-y-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera>
- Comisión de la Verdad. (2020, 9 de diciembre). *Yo soy la verdad* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=N4F2HaHEBTQ>
- Comisión de la Verdad. (2022a). *Hay futuro si hay verdad: Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición*. <https://repositorio.iidh.ed.cr/items/80c1293f-d3f8-41ac-a9ad-02b95be6a3f1>
- Dane. (2022). *La información del DANE en la toma de decisiones regionales*. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/220422-InfoDane-Cali-Valle-del-Cauca.pdf>
- De Certeau, M. (1996). *La invención de lo cotidiano*. Universidad Iberoamericana.
- Entre enero y mayo de este año fueron víctimas de desplazamiento forzado cerca de 15.400 personas en Colombia. (2023, 31 de mayo). *Defensoría del Pueblo*. <https://www.defensoria.gov.co/-/entre-enero-y-mayo-de-este-a%C3%B1o-fueron-v%C3%ADctimas-de-desplazamiento-forzado-cerca-de-15.400-personas-en-colombia>
- Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*. Universidad de Zaragoza.
- Hernández, S. C., Rebolledo, J. E. R., & León, N. C. S. (2017). *La restitución de tierras y territorios: Justificaciones, dilemas y estrategias*. Dejusticia.
- Internal Displacement Monitoring Centre. (2024). *Global Report on Internal Displacement*. <https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC-GRID-2024-Global-Report-on-Internal-Displacement.pdf>
- La restitución de tierras sigue estancada. (2024, 24 de abril). *Fundación Forjando Futuros*. <https://www.forjandofuturos.org/la-restitucion-de-tierras-sigue-estancada/>
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Capitán Swing.
- Lewicka, M. (2008). Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past. *Journal of environmental psychology*, 28(3), 209-231. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.02.001>
- Ley 1448 de 2011. (2011, 10 de junio). Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. *D.O. 48096*. <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf>
- Luque, R. (2016). Los desplazamientos humanos forzados recientes en el Cauca (Colombia): características e impactos sociales y espaciales. *Investigaciones Geográficas*, 65, 181-200.
- Massey, D. (2005). *For space*. Sage.

- Orianne, J. F., & Eustache, F. (2023). Collective memory: Between individual systems of consciousness and social systems. *Frontiers in Psychology, 14*, 1-14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1238272>
- Pease, B., & Pease, A. (2008). *The definitive book of body language: The hidden meaning behind people's gestures and expressions*. Bantam.
- Pezzini, I. (2024). Devices for the representation and the spectacularisation of urban space: views, landscapes and logo-monuments. In F. Bellentani, M. Panico, & L. Yoka (Eds.), *Semiotic Approaches to Urban Space* (pp. 66-80). Edward Elgar Publishing.
- Pierce, J. (2022). How can we share space? Ontologies of spatial pluralism in Lefebvre, Butler, and Massey. *Space and Culture, 25*(1), 20-32. <https://doi.org/10.1177/1206331219863314>
- Reclamantes de la Hacienda Bellacruz logran tierras, pero no por restitución. (2024, 14 de febrero). *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/reclamantes-de-la-hacienda-bellacruz-logran-tierras-pero-no-por-restitucion/>
- Registro Único de Víctimas. (2024). *Unidad para las Víctimas*. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>
- Santos, E. C. de los. (2020). ¿De qué hablamos cuando nos referimos a las movilidades forzadas? Una reflexión desde la realidad latinoamericana. *Estudios Políticos, 57*, 128-148. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n57a07>
- Schloss, K. (2024). Color semantics in human cognition. *Current Directions in Psychological Science, 33*(1), 58-67. <https://doi.org/10.1177/0963721423120818>
- Scollon, R. (2013). Geographies of discourse: Action across layered spaces. In I. De Saint-Georges & J-J. Weber (Eds.), *Multilingualism and multimodality: Current Challenges for Educational Studies* (pp. 183-198). Brill.
- Téllez, J. F., & Balcells, L. (2022). Social Cohesion, Economic Security, and Forced Displacement in the Long-Run: Evidence from Rural Colombia. *World Bank Group*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099539304262234248/pdf/IDU015a9be2b0af470434608d7404a72dfd1d88a.pdf>
- Verberg, N., & Davis, C. (2011). Counter-Memory Activism in the Aftermath of Tragedy: A Case Study of the Westray Families Group. *Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, 48*(1), 23-45. <https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2011.01248.x>
- Winkler, J. R., Mengelkamp, C., & Appel, M. (2022). Real-time responses to stories: Linking valence shifts to post-exposure emotional flow and transportation. *Communication Research Reports, 39*(5), 237-247. <https://doi.org/10.1080/08824096.2022.2119380>

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y fue aprobado el 23 de octubre de 2024.

Utopías, fantasmas y ficciones del fin

Utopias, phantoms and fictions of the end

CARMEN FERNÁNDEZ GALÁN MONTEMAYOR^a

Universidad Autónoma de Zacatecas. Zacatecas, México

RESUMEN

Entre la literatura y la ciencia, sus conexiones en la modernidad dieron pauta al surgimiento de nuevos tipos textuales, utopías y viajes, que son el antecedente de la ciencia ficción como ensayo de futuros posibles. En 1979, Suvin escribió la historia de la ciencia ficción a partir de los viajes maravillosos, las islas alternativas y el concepto de extrañamiento histórico. La ficción latinoamericana, en la cual no hubo desarrollo tecnológico, siguió un camino distinto, fronterizo con lo fantástico y lo sobrenatural. En este trabajo se exploran las fronteras y posibilidades cognitivas de la utopía, la ciencia ficción, lo fantástico y las ficciones apocalípticas y fantasmales.

Palabras clave: Utopía, experimento mental, cognición, futuro

ABSTRACT

Between literature and science, their connections in modernity gave rise to the emergence of new textual types, utopias and travels, which are the precursor of science fiction as an essay on possible futures. In 1979 Suvin wrote the history of science fiction based on wonderful journeys, alternative islands and the concept of historical estrangement. Latin American fiction, where there was no technological development, followed a different path, bordering on fantastic and supernatural. This paper explores the frontiers and cognitive possibilities of utopia, science fiction, the fantastical, and apocalyptic and phantasmal fictions.

Keywords: Utopia, mental experiment, cognition, future

^aDoctora en Humanidades y Artes, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6926-6080>. E-mail: carmenfgalan@uaz.edu.mx

LA HISTORIA DE la ciencia ficción como género literario está vinculada a los relatos utópicos, a la literatura de viajes y a la sátira. De la utopía como lugar que no existe se llegó al futuro ideal, como en la ucronía *L'An 2440, rêve s'il en fut jamais*, escrita en 1771 por Louis-Sébastien Mercier, en que se da el cambio de topos a cronos, es decir, la proyección del espacio al tiempo. Por otra parte, las exploraciones geográficas y la observación astronómica llevaron los viajes al espacio exterior, como *L'autre monde* (1662) de Cyrano de Bergerac, y el cuento filosófico *Micromégas* (1752) de Voltaire, en que los personajes ascienden a la Luna o provienen de la estrella Sirius. Los relatos breves y epistolares, junto con la sátira, fueron las estrategias de comunicación científica durante el siglo XVIII, un modo de transmitir los conocimientos prohibidos y debatir los sistemas del universo, como *An enquiry into the nature and place of hell* (1727) de Tobías Swiden, *Viaje del Mundo de Des-Cartes* (1742) de Grabiél Daniel, *Viaje estático al mundo planetario: en que se observan el mecanismo y los principales fenómenos del cielo* (1793) de Lorenzo Hervás y Panduro, entre otras obras, en que se exploraron las teorías copernicanas y *les tourbillons* de Descartes. En el siglo XIX, reaparece la ucronía como experimento histórico con Charles Renouvier, *Uchronie: L'utopie dans l'Histoire* (1857), originando una tradición literaria de reconstrucción de hechos históricos como bifurcación de posibilidades, un ensayo de lo que hubiera pasado si...

En el *boom* de literatura de viajes interestelares, las estrategias de verosimilitud de los relatos fueron integrando los nuevos paradigmas científicos. En 1979, Darko Suvin escribe la historia del género en *Metamorphoses of Science Fiction*; su producción fue en Norteamérica y en la URSS en los años sesenta, época em que las ficciones sobre el triunfo del comunismo proliferaron. Suvin propone los conceptos de extrañamiento y *novum* para explicar el mecanismo que produce una ruptura epistémica y un distanciamiento histórico, lo que redefine el concepto de utopía como experimento cognitivo. A partir de la poética de la ciencia ficción de Suvin, Frederic Jameson establece la distinción entre utopía científica y utopía ideológica (Jameson, 2005, p. 49), integrando la noción de deseo de Lacan y la interpretación de los sueños de Freud, junto con la *Ecotopía* (1968) de Ernest Callenbach. En la hermenéutica utópica de Jameson el extrañamiento es un espejo distorsionante, *outlines of a better world*, con la esperanza de *become others*, es decir, la utopía es una ventana al otro en la dialéctica entre identidad y diferencia.

La utopía se diversificó en las ucronías, las distopías y las heterotopías, que son los lugares que se distinguen y se oponen a otros (Foucault, 2010), es decir, las utopías localizadas, los contraemplazamientos y las regiones inventadas donde

se establecen los márgenes que permiten el paso a otros espacios: el espejo, el libro, el jardín, los cementerios o virtualidades. En ese sentido las bibliotecas y los museos son heterocronías o umbrales a otras regiones. Por otra parte, las distopías, en oposición a las utopías, muestran lugares no ideales y funcionan como un pronóstico de las consecuencias del control ideológico en la sociedad de masas. Las distopías conducen a un mundo al revés de dominación, donde la tecnología y la informática vigilan todas las esferas de la vida, como en *1984* de Orwell y en el cyberpunk, en que se presentan los escenarios distópicos y laberínticos de la era neobarroca. Es justo en la década de los ochenta del XX cuando proliferan relatos laberínticos y de incertidumbre, lo que Berardi y Fisher definieron como *The slow cancellation of the future*, una ciencia ficción sin naves espaciales ni adversarios, “solo la estructura del túnel del tiempo desgarrándose, a lo largo de la cual surgían malévolas entidades que explotaban y expandían las grietas y fisuras de la continuidad temporal” (Fisher, 2018, p. 25). Los horizontes de la posibilidad inscritos en el presente, la impotencia ante el futuro, en un contexto de narcotrabajo, necropolítica y automatización, hacen de la futurabilidad un concepto gnoseológico para revelar los futuros posibles (Berardi, 2019, p. 38). La visión del futuro en *liquid times* requiere pensar al revés la utopía, es decir, *Retrotopia* (2017), para recuperar las mejores ideas del pasado, como lo propone Zygmunt Bauman (2007) en una arqueología de la memoria y los mundos posibles.

La especulación del futuro se vuelve un experimento vital y una duda compulsiva, una depresión deliberada sin esperanzas, una melancolía poscolonial resultado de la deflación de expectativas con la caída del muro de Berlín: ¿qué va a pasar ahora que el socialismo ha colapsado?... El fin de la historia. De cierto modo, en la ciencia ficción se puede leer entre líneas la división del mundo en los bloques socialista y capitalista, cuya contienda se materializa en la conquista espacial con la colonización de la Luna y de los viajes a Marte que solo los países con desarrollo tecnológico pueden alcanzar, llegando a la edad de oro de la exploración interestelar: las minas en los cielos, los robots en el espacio (Kaku, 2018, p. 140), los túneles habitables en la Luna para alcanzar la inmortalidad transhumana. La historia de la ciencia y la historia de la ficción especulativa se escriben juntas.

EXPERIMENTO MENTAL

Los experimentos de pensamiento (experimentos mentales) son una parte esencial en la filosofía, en la física mecanicista y en la mecánica cuántica. A diferencia del experimento real en laboratorio, que permite la verificabilidad y

reproducción del hecho científico, la reproducción mental del procedimiento experimental (Shapin, 2000, p. 110) prescinde del testimonio directo o de la repetición, además de que la publicación de los experimentos convierte a los lectores en testigos virtuales. La experiencia como demostración científica utilizada en la máquina neumática se distingue de los experimentos de caída libre de Galileo, o de los experimentos de Descartes y Pascal, que pensaron lo que ocurre si... , frente a realicé y demostré que... El *Somnium, seu opus posthumum De astronomia lunari*, de Kepler y el *Viaje estático al mundo planetario* de Hervás y Panduro son ejemplos paradigmáticos de que el sueño, los viajes y las visiones conforman el conocimiento.

Un viaje a la Luna que se puede realizar soñando es el inicio de la ficción especulativa en México, *Syzigias y cuadraturas lunares...* es un relato epistolar satírico con un almanaque del año 1775 que fue procesado por la Inquisición por sus contenidos de ciencia experimental y de alquimia. La ciencia ficción en México (Fernández, 2015) se escribe en géneros híbridos y en frontera con lo fantástico: los cuentos y las caballerías mutantes... (Cantallops & Yoss, 2023), las fantasías en tierras moribundas, la supervivencia en un mundo que se acaba. La ciencia ficción latinoamericana se construye fuera de los conceptos hegemónicos desde un enfoque crítico y alternativo al canon (Bastidas Pérez, 2021) con los chamanes, los magos, los científicos, los zombis y los héroes apocalípticos.

El experimento mental de Alberto Chimal titulado *La noche en la zona M* (2019) se sitúa en la Ciudad de México, un escenario apocalíptico donde los supervivientes de un colapso climático se enfrentan a la desaparición del orden social en un Estado balcanizado, abandonado por el Norte Global. En el Día cero cae la comunicación en internet, el proyecto de supervivencia resulta insostenible y no hay alternativas a futuro. Las fuentes históricas para este experimento mental fueron el saqueo de Roma, el terremoto en Lisboa en el XVIII y las luchas en Tenochtitlan, como si las estructuras de poder del Imperio Azteca compitieran actualmente con los poderes fácticos (los extractivistas, los hackers, el crimen organizado). En ese hipotético escenario de catástrofe, el fin del mundo en el Sur Global (Chimal, 2022), las formas de supervivencia de un héroe postapocalíptico revelan el cansancio existencial resultado de la explotación, la migración masiva y la precarización del trabajo. Las compilaciones de narrativas especulativas del denominado “Tercer Mundo” configuran un canon propio a partir del cual se está redefiniendo la ficción especulativa.

La visión del futuro en la ciencia ficción se sustenta en el desarrollo tecnológico, separando lo genuino y “real” de lo maravilloso (Shapin, 2000, p. 118); incluso Todorov (2016) definió la ciencia ficción como lo “maravilloso instrumental” o “maravilloso científico” siendo el viaje la fórmula de exploración total

de la realidad. En Hispanoamérica, la ciencia ficción o el uso de la ciencia como explicación es una amalgama de “percepciones populares sobre los desarrollos científicos y la alternativa ofrecida por las ciencias ocultas” (Cano, 2006, p. 87). En los países latinoamericanos, donde no hubo tal desarrollo tecnológico, las ficciones especulativas se movieron en los territorios de lo fantástico delimitados por Louis Vax (1965, p. 22): lo feérico, las supersticiones populares, lo espectral, lo macabro, lo policial, lo trágico, el humor, la utopía, la alegoría, el ocultismo, la psicología, el psicoanálisis y la metapsicología son los dominios de la narración fantástica. El paso de lo visible a lo invisible, las alteraciones de la causalidad, el folklore mezclado con la historia y el humor negro, en resumen, la indeterminación de lo real, son las estrategias de la literatura de imaginación en el Sur Global. La utopía es una descentralización que “nos permite distanciarnos de nuestro propio mundo y ponernos frente a él” (Vax, 1965, p. 17) para mirarlo desde fuera con ironía y transformarlo en otro. Esta metamorfosis como extrañamiento es una forma de trascender lo real, como en las *Ucronías* (1990) de Óscar de la Borbolla, relatos hipotéticos y fantásticos que circularon en el periódico *Excelsior* de la Ciudad de México en 1985, yuxtaposición de noticias diarias con sucesos extraordinarios confundiendo a los lectores sobre los niveles de realidad a partir de un periodismo ficción de lo que podría ocurrir si...

LA HISTORIA DEL FIN DEL MUNDO

¿Qué pasará cuando todo se acabe? Los fines del mundo se pueden dividir en dos grandes categorías: la profecía religiosa y la predicción científica; en ambos casos se trata de establecer un punto de partida y de llegada en un calendario. El año cero o el día cero como inicio o final de los tiempos son la base de los relatos teleológicos, desde el génesis al apocalipsis o en el fin de la historia de Fukuyama anunciado en 1992. En los albores del nuevo milenio y en tiempos de crisis proliferan las profecías y predicciones: “bajo diversas influencias existenciales hemos imaginado diversos fines del mundo” (Kermode, 2000, p. 16). Las visiones de mundo rectilíneas propias del Occidente se han vuelto finales abiertos, es decir, llevando constantes transiciones en utopías postergadas. La idea del fin puede ser inminente o inmanente en una escatología de incertidumbre y desesperanza.

Las ficciones del final se relacionan con el concepto del tiempo u origen del universo, y se construyen en la concordancia “del pasado imaginativamente registrado y el futuro imaginativamente predicho” (Kermode, 2000, p. 19). Los apocalipsis generalmente se presentan como tragedia, y cuando no se cumple la fecha se reajusta el calendario. Los matemáticos, los astrónomos y los físicos, junto

D

Utopías, fantasmas y ficciones del fin

con los oráculos sibilinos, los profetas, los cabalistas, los teólogos, los sacerdotes, las monjas, los herejes, los adivinos y los poetas en escrituras automáticas han establecido fechas del final, a veces vinculadas a un número específico, como el de la bestia en 1666 o la fiesta del fin del mundo en Uganda en 1999, y, principalmente, a momentos de crisis: los terremotos, los incendios, los cometas, las nubes venenosas, los holocaustos nucleares, las alineaciones planetarias, los raptos de ovnis, los cataclismos, los errores cibernéticos, el colapso climático, la inversión del polo magnético, la explosión del Sol.

Los historiadores del presente parten de 1989 como el inicio de una era nueva que requiere metodologías de estudio para escribir la historia del Antropoceno. En cierta medida, este enfoque historiográfico implica la construcción de prospectivas como en *Une brève histoire de l'avenir* de Jacques Attali (2007), a propósito del fin de la novena forma del orden mercantil entre 2025 y 2030 para entrar a una sociedad de hipervigilancia e hiperconflicto. Las historias del futuro se están construyendo en los laboratorios sociales y artísticos, así como en las agencias espaciales y centros de investigación de distintas universidades, sin embargo, aún falta una historia del fin del mundo sistematizada que dé cuenta de las perspectivas, concordancias y ámbitos en los que han surgido las profecías y las predicciones del final. Desde la teoría de la ficción, Kermode (2000, p. 35) explica los mecanismos de tiempo y el falseamiento de las expectativas en una breve semblanza de los apocalipsis durante el cisma de Occidente y de las profecías históricas en los periodos de transición y de caos.

En el inicio del milenio 2000, proliferaron los relatos de ovnis, raptos alienígenas, eclipses, tormentas solares, cometas y asteroides, terremotos, cambio climático y otras versiones del Armagedón. La ciudad de Los Ángeles fue el escenario distópico de múltiples teorías del final alrededor de 1994, década en que ocurrieron varios suicidios colectivos, como el del grupo religioso “Puerta del cielo” en 1997, entre otros raptos alienígenas y parusías. El año 2000 se marca como punto de referencia del error informático Y2K y del derretimiento de los polos terrestres. Con el desarrollo del acelerador de partículas en 2009, año de la conjunción de la Luna y Venus, se creía poder causar un agujero negro. El fin del calendario maya en 2012 fue coyuntural en México, también por las elecciones presidenciales, momento en que una madre sacó los ojos a su hijo con una cuchara para que no viera el fin del mundo. La caída de Jerusalén estaba predicha hacia 2017 y 2021, y al año en curso, 2024, el genocidio en Medio Oriente continúa y los creyentes de teorías apocalípticas matan a sus hijos zombi en Norteamérica.

La denominación año cero y día cero impactan en la memoria histórica, porque la estructura del tiempo es la estructura del mundo. El Día cero de la

Ciudad de México, respecto al abastecimiento de agua, se acerca en 2028, y, de acuerdo a la revista *Science Advances*, se prevén extinciones masivas ese año, el Papa Juan XXIII marca ese fin en 2033, los centros de estudio del cambio climático advierten que en 2030 se deben tomar medidas extremas para descarbonizar la atmósfera, y los economistas vislumbran un colapso social ese año por las consecuencias de la automatización del trabajo y la inteligencia artificial (Bratton, 2021, p. 37). Hacia 2038 se estima el control de las ojivas nucleares y el fin de la telefonía celular, y se calcula que en 2045 el colisionador de hadrones podrá recrear las condiciones del *Big Bang*, y, de ese modo, saber el origen del universo y, por ende, el final. Se computan 5 mil años para la gran explosión del Sol, y, según *Nature Geoscience*, en 250 millones de años será la extinción total; mientras tanto, los cálculos de Newton, las predicciones de Nostradamus y de Baba Vanga, marcan las fechas de 2060, 3797 y 5079, respectivamente. Cabe considerar en todos estos casos los ajustes de los sistemas de calendario, la consonancia de los horizontes de expectativas y el punto de referencia que marca del desplazamiento temporal. Por ejemplo, el futuro distópico en *Warhammer 40,000* o *W40k*, creado en 1987 por Games Workshop, se sitúa temporalmente en el 41º. Milenio, con personajes fantásticos como los marines y los mineros espaciales, los demonios y los dragones, los necrones y los tiránicos en los juegos de rol de distintos códex y ediciones. Trasladando cronotopos de lo maravilloso medieval al escenario intergaláctico y a las actuales teorías del universo, los finales se multiplican, ya que en promedio cada año muere una galaxia y alrededor de 275 millones de estrellas. La muerte de una estrella puede ser lenta o veloz, una enana negra o blanca se desvanece en la oscuridad hasta convertirse en carbón en la nebrura del espacio (Durham & Purrington, 1996, p. 270). El fin del mundo puede ser cualquier día...

Son incontables los relatos y predicciones del fin de los tiempos, en una revisión general se pueden observar, como constantes, las pugnas religiosas y/o políticas, las crisis sociales y los discursos del saber o científicos que buscan validar las profecías y explicar el movimiento de los planetas y los fenómenos climáticos. Hay elementos de continuidad en los argumentos, a veces cambian las denominaciones del fin y los personajes de magos a científicos, de daimons a alienígenas, de bestias a Leviatanes invisibles, de cataclismos a partículas fantasmales, de lugares físicos a simbólicos. Entre las ficciones que imaginaron el cambio de milenio destaca la de Emilio Salgari, publicada en 1907, titulada *Le meraviglie del Duemila*, que marca el año 2003 como el final del experimento de resurrección de cien años atrás. El siglo XXI imaginado en el XX por Salgari describe los ferrocarriles, los túneles polares, las ciudades submarinas, los aviones, la comunicación extraterrestre, el crecimiento poblacional excesivo, la explotación de los suelos con máquinas que

levantan montañas, en síntesis: “un lugar donde la ciencia ha vencido a todos” y donde el tiempo se ha acelerado: “Hace cien años se perdía demasiado tiempo; caminaban y se movían con una lentitud de tortugas. Hoy, en cambio, competimos con la electricidad” (Salgari, 2017, p. 86). Los avances tecnológicos y las misiones espaciales son igualmente el tema de *2001: Space Odyssey* de Stanley Kubrick, estrenada un año antes del alunizaje de Amstrong, en un contexto donde los viajes a la Luna y a Júpiter, la comunicación interespacial, y los portales en el tiempo son controlados por máquinas e inteligencia artificial, del mismo modo que lo describe Attali (2007) y lo anunciaban diversas teorías del colapso cibernético en 2000 y el apagón de electricidad de 2023.

Calculadores, semióticos y tinieblos se debaten en control de la información y los secretos científicos en *El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas* de Murakami, escrita en 1985; la trama es la construcción de un mapa mental para poder recordar la ciudad bordeada por murallas donde las sombras no pueden entrar ni salir. El héroe es un lector de sueños que aprende a decodificar señales en los huesos, conectando la “fisiología cerebral, la acústica, la filología y la teología” (Murakami, 2023, p. 40). Una especie de limbo de la conciencia en un laberinto de enigmas. En 1985, se publica *Eon* de Greg Bear situada en una terraformación del año 2005 con asteroides que viajan a través del tiempo, seguida de la novela de universos paralelos titulada *Eternity* (1988). Bear presenta diferentes mundos con rutas intertextuales hacia las matemáticas, la astrofísica, la paleontología y la filosofía neoplatónica. En 2019, Benjamin Bratton escribe el manifiesto fundacional del proyecto de urbanismo planetario *The Terraforming* del Instituto Strelka de Moscú, en que se estudia el pasado y el futuro de las ciudades como red y las implicaciones del cambio climático antropogénico en la geopolítica; *Planetarnost* se propone como una tecnosfera alternativa (Bratton, 2021, p. 109), una modelización artificial basada en la perspectiva cartográfica que contempla la visión telescópica desde el espacio exterior.

En 1988, se publican póstumas *Seis propuestas para el próximo milenio* de Italo Calvino (1999, p. 119): la levedad, la rapidez, la exactitud, la visibilidad, la multiplicidad y la consistencia (no escrita), en que se representa el mundo como sistema de sistemas donde las catástrofes no son consecuencia de un solo motivo, sino un vórtice con distintas convergencias en novelas con finales inconclusos. En 1989, se marca el fin de las utopías con la desaparición del muro de Berlín, el experimento mental se queda en la abstracción y el futuro proyectado está fuera de todo espacio delimitado, por ello son necesarias las distopías y las antiutopías (Facuse, 2010), para restituir a las utopías su carácter visionario.

La literatura futurista está recurriendo al viaje mental, a la investigación, al testimonio y a la entrevista (Chimal, 2012, p. 199), a la extrapolación y a los

experimentos conceptuales para construir hipotéticos escenarios en el debate de los *Tecnofuturos* (2019). Cada vez se invierten más recursos en proyectos aeronáuticos, misiones espaciales y laboratorios del futuro en búsqueda de mundos habitables o de la expansión de la ciencia ficción en megaproyectos de ingeniería futurista y utópica, como *Hieroglyph* (2011) de Neal Stephenson, que combina la ciencia y la imaginación en Arizona. Con las sondas espaciales se explora el lado oscuro de la Luna encontrando, en 2024, túneles, cuevas y pozos donde los taikonautas puedan establecer bases. Mientras las grandes potencias gastan su presupuesto en guerras y proyectos espaciales, el Sur Global se debate entre lo real y lo posible, entre la nota roja, la historia y la distopía, como en la novela 2666 de Roberto Bolaño, una historia del presente en la frontera de México donde el principio de complementariedad se torna principio de incertidumbre: “deberían existir ficciones generadas de concordancia entre las explicaciones tradicionales y las nuevas, y deberían registrarse cambios de consecuencias en las representaciones fictivas del mundo” (Kermode, 2000, p. 73). La paradoja de escribir desde la frontera y vivir en los márgenes es la búsqueda de justicia y transfiguración en cementerios olvidados.

El pasado y el futuro, una idea del final, se encuentran en *La Compañía* (2019) de Verónica Gerber Bicecci, la historia del desastre ambiental en la región de Zacatecas, México. Neobarroca, laberíntica y abismal, es una reescritura de narrativas fantásticas, de pintura abstracta y de informes científicos, de planos topográficos, de mapas de asteroides y de tiros de mina que muestran una visión en rayos x a través de páginas negras e imágenes en alto contraste. El viejo Nuevo Mercurio y el nuevo Nuevo Mercurio, hoy San Felipe, Mazapil se encuentra en el *Environmental Justice Atlas* de desastres ambientales: en los túneles radioactivos solo viven colonias de vampiros como testigos distópicos de una realidad que se proyecta desde el pasado hacia el futuro. El extrañamiento, como predicción, produce un escalofrío en el lector que puede leer la muerte invisible en la radiografía del pasado que se vuelve un diagnóstico preciso del futuro del Antropoceno. Los sortilegios de Verónica Gerber también son intertextuales y cibernéticos, máquinas distópicas o traducción intersemiótica del arte y de la poesía en un oráculo digital con indicadores temporales de 2018 a 2699: azar combinatorio con porcentajes de contaminación de las minas. Esta distopía recuerda la de Mercier y contempla ese 2440 en contraposición con los ideales urbanos de los ilustrados franceses.

La ciencia ficción (CF) como género nace en 1895 con *Time machine* de Wells y ahora compite con lo fantástico, los transmedia y los oráculos web. El género próximo y diferencia específica de la CF se pierde entre los cronotopos mezclados, la yuxtaposición de hechos reales y fictivos, las

rutas intertextuales y autorreferenciales. La función del héroe post/trans/humano quizá sea vencer a la máquina y a la prótesis, el deseo utópico, la liberación del género, de la raza, del clon virtual, etc., espejos distorsionantes de la relación con los otros. Después de la física cuántica y de la teoría de cuerdas, la astronomía óptica con la espectroscopia y el radiotelescopio, la cosmología actual ensaya el futuro del cosmos considerando varias hipótesis del final de todo. Michio Kaku (2022, p. 327) retoma la leyenda vikinga de los tres inviernos que hundirán la Tierra en la oscuridad mientras caen las estrellas del cielo para explicar con las leyes de la termodinámica y con las imágenes del satélite WMAP, los fenómenos de antigravedad y entropía que producirán el alejamiento de las galaxias, el congelamiento al cero absoluto y la oscuridad eterna.

Si todo el mundo es un escenario, como dijo Shakespeare, finalmente se tendrá que llegar al tercer acto. En el primer acto, tendríamos el big bang y el surgimiento de la vida y la conciencia en la Tierra. En el segundo acto, quizá viviremos para explorar el cielo y las galaxias. Finalmente, en el tercer acto, enfrentaremos a la muerte definitiva del universo en la gran congelación. (Kaku, 2022, p. 329)

Los estudios escatológicos postulan la gran implosión en 50,000 millones de años cuando las galaxias colisionarán y se fundirán quedando solamente nubes calientes dispersas en el *Big Crunch*. La edad del Universo se divide en cinco fases en el tiempo astronómico: la era primordial, la estelífera, la degenerada, la era de los agujeros negros y la era oscura. En la era estelífera, la de la vida inteligente, se espera en 2880 el probable impacto del asteroide 1950DA, que ocasionaría inundaciones devastadoras. Ante el horizonte del fin, los científicos se preguntan sobre la posibilidad de escapar al más allá, hacia las estrellas.

FANTASMAGORÍAS

Más allá del fin del tiempo, más allá del espacio, la ciencia de fantasmas surge en el Renacimiento y en el Barroco con la magia catóptrica y los dispositivos ópticos; posteriormente vendrán los espectros del comunismo en el *Manifiesto* de Marx, los poderes fantasmagóricos del capitalismo para Walter Benjamin, la Hauntología o espectrografía de Jacques Derrida, los fantasmas y el duelo fallido de Mark Fisher. El primer tratado o poética de la invisibilidad fue el *Ente elucidado*, la teoría barroca de los fantasmas y duendes de Antonio Fuentelapeña publicada en 1667 (Rodríguez de la Flor, 2009, p. 160). Las propiedades secretas y la desmaterialización son un teatro de la naturaleza,

mundo o universo paralelo, primer eslabón de la literatura de lo invisible, de los fantasmas después del sueño de la razón.

Como las sombras del Hades, el oscuro e impreciso mundo subatómico, es un torbellino de “imágenes fantasmales” que en la teoría de cuerdas sugieren un segundo universo (Harpur, 2020, p. 105), como en *Ente elucidado*, en que lo feérico, los duendes y los habitantes del aire se intuyen desde sus efectos. Las descripciones del mundo subatómico son metáforas indeterminadas: el fantasmagórico neutrino puede provocar agujeros negros, las partículas oscilatorias son como los eones, los seres feéricos y astrales en planos supraterráneos. Las máquinas y artefactos que los hacen inteligibles requieren una interpretación de indicios en sondas magnéticas y fotografías subatómicas¹. La tecnología de lo invisible comienza con la magia catóptrica: las escenografías, las cajas catóptricas, los teatros polidípticos y las linternas mágicas, que dieron origen a la *Phantasmagorie*. Los experimentos de Hooke en 1668 con la cámara oscura, la *lanterne de peur*, la proyección de fantasmas de humo en 1770, las sesiones espiritistas en Berlín en 1790 y las puestas en escena en París y Londres del mago Phylidor, junto con las representaciones con el fantascopio de Robertson en 1799 de la Francia postrevolucionaria, se consideran los antecedentes de la fantasmagoría y de la espectrología (Hecht, 1983, p. 5). Basados en los sistemas estenográficos y en la catóptrica de Athanasius Kircher, las técnicas de Robertson serán perfeccionadas con el *blue room* y el efecto fantasma de Henry Pepper en 1862. Desde la antigua catoptromancia, la ciencia de los espejos proyecta los fantasmas del futuro:

La imagen reflejada en el espejo era capaz de provocar un cierto estado de hipnosis o de trance en el espectador, pues el brillo y la inmaterialidad de dicha superficie conseguían concentrar tanto su atención que anulaban de su percepción todos los objetos exteriores haciendo posible de esta forma la aparición de «fantasmas» o cualquier otra intuición sobrenatural. (López Villalba, 2019, p. 15)

La ciencia de fantasmas y apariciones, cercana al espiritismo y la parapsicología, brinda la oportunidad de hablar con los muertos, las célebres sesiones espiritistas han sido sustituidas por la inteligencia artificial, ampliando su campo de acción. La serie sueca *El Real Humans* (2012) presenta un futuro alternativo con robots humanoides o *hubots* que cobran consciencia y que pueden sustituir a los familiares fallecidos en una comunicación más allá de la muerte, igual que los fantasmas de las redes sociales en que se puede seguir dialogando con los perfiles de usuario de los que ya no existen. En el diálogo filosófico *Sobre la cara visible de la Luna...* de Plutarco se dice que “cuando un hombre muere,

¹Electrones, partículas tau y mu fueron detectados en el SNOLAB de Canadá en 2017.

su alma va a la Luna, donde atraviesa distintas etapas hasta convertirse en un *daimon* que participa en asuntos terrestres” (Fernández Galán, 2021, p. 64). En este caso, las almas de los muertos son los habitantes de la Luna, en tanto, las ciudades en el espacio estarán habitadas por máquinas (Kaku, 2018, p. 155). A propósito de los marcianos, la comunicación con los habitantes de Marte, de acuerdo a Salgari, se logra cuando ellos lanzaron una onda hertziana con la esperanza de hallar un elemento receptor y con el experimento en 1940 de colocar doscientos mil antorchas encendidas en *Far West* que fueran visibles desde el espacio.

Desde la CF se ha explorado ampliamente el tema de la comunicación extraterrestre con los alienígenas, los androides, los replicantes, con lenguajes artificiales y las interlenguas, la telepatía o los lenguajes sin tiempo como *Story of your Life* (1998) de Ted Chiang “que especula con el lenguaje de unos visitantes alienígenas, los heptápodos, que elimina la direccionalidad temporal del pensamiento y hace posible recordar el futuro” (Jariego, 2020, p. 13). Las posibilidades de comunicación extraterrestre fueron exploradas desde la Semiología, tanto en el campo de la ciencia como en la literatura, para resolver la cuestión de cómo comunicar (Mounin, 1972, p. 144), con soluciones *deus ex machine* o artefactos traductores, ejemplos de luces en el desierto formando el teorema de Pitágoras, entre otras tentativas. La conclusión de Mounin es que se requiere un mismo universo fisicoquímico, las ondas hertzianas, y una situación en común para poder distinguir indicios y sonidos naturales de las señales con intención comunicativa.

A finales de 1967, radioastrónomos de la Universidad de Cambridge descubrieron una fuente de señales de radio que pulsaba a un ritmo precisamente de 0.7477747 veces por segundo. El conocimiento de que ninguna fuente natural podría emitir pulsaciones de radio tan precisas hizo que, en broma, aunque con ciertas esperanzas, se les llamara LGM, acrónimo de “Little Green Men”. Pronto fue obvio que las pulsaciones no eran producto de vida inteligente . . . De ese modo, los LGM fueron desechados, y ocupó su lugar el “pulsar”. (Durham & Purrington, 1996, p. 260)

La ecuación Drake (1961) permite hacer el cálculo de las probabilidades de comunicación extraterrestre con base en la tasa de formación de estrellas, la fracción de estrellas con planetas y la duración de las civilizaciones. La sonda espacial Voyager, en 1977, con dos discos fonográficos de oro, tardará cuarenta mil años en alcanzar la estrella más cercana. Los radioastrónomos de SETI buscan señales desde sus antenas constantemente, la telemetría espera lograr comunicación en 2029, por lo pronto, en 2024 la NASA ha logrado transmitir

datos vía láser a 226 millones de kilómetros. No obstante, la comunicación al más allá, y los logros con robots y máquinas que envían información desde el espacio exterior, los fósiles cibernéticos (Parikka, 2021, p. 206), los dos mil doscientos cincuenta satélites obsoletos y la basura espacial se propagan en la antigraavedad con riesgos de colisión.

Los organismos cibernéticos pueden provocar admiración y horror: los *trozados* (o troceados), personajes creados por Alberto Chimal (2022), son “criaturas compuestas de cadáveres con un mecanismo de bajo costo que los mueve como muñecos y asusta a los familiares del sobreviviente”. Entre los zombis y los transhumanistas, los viajes chamánicos y los amuletos electrónicos (Bartra, 2019), el efecto placebo y cognitivo de las redes exocerebrales y las máquinas sentimentales reemplazan la conciencia histórica, la anulación del pasado, recordando la célebre frase de Orwell: “quien controla el pasado, controla el futuro”, y más que una ampliación, se trata de una reducción de la conciencia: “los medios audiovisuales ganan terreno y no podemos asegurar que la escritura sea la única forma posible de extender nuestra memoria, ni descartar nuevos desarrollos tecnológicos que, eventualmente, acaben desplazándola” (Jariego, 2020, p. 15). Las proyecciones del pasado en el futuro, las fusiones ontológicas cuando “todos los futuros correspondientes a probabilidades cuánticas no-cero en realidad coexisten en universos múltiples y coexistentes” (Durham & Purrington, 1996, p. 274), presentan un universo que se escinde repetidas veces en copias de sí mismo.

CONSIDERACIONES NO FINALES

Al escribir, ensayar y pensar el futuro, se deben expandir los horizontes de la posibilidad y de la imaginación como en *New Atlantis. A work unfinished* (1626) de Bacon. Los campos de Sol que vislumbró Campanella en *Civitas Solis* (1602), hoy son reales con las celdas solares y los molinos de viento, los gigantes quijotescos y los espejos que miran a las estrellas. *Ut supra, sic infra...* entre mitos y mapas psicománticos, en las teorías del universo, danzan como las esferas celestes en las predicciones del final. ■

REFERENCIAS

- Attali, J. (2007). *Breve historia del futuro*. Planeta.
- Bartra, R. (2019). *Chamanes y robots: Reflexiones sobre el efecto placebo y la conciencia artificial*. Anagrama.
- Bastidas Pérez, R. (Comp.). (2021). *El tercer mundo después del Sol*. Minotauro.

D

Utopías, fantasmas y ficciones del fin

- Bauman, Z. (2007). *Tiempos líquidos: Vivir en una época de incertidumbre*. TusQuets.
- Berardi, F. (2019). *Futurabilidad: La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad*. Caja Negra.
- Bratton, B. (2021). *La terraformación: Programa para el diseño de una planetariedad viable*. Caja Negra.
- Calvino, I. (1999). *Seis propuestas para el próximo milenio*. Siruela.
- Cano, L. C. (2006). *Intermitente recurrencia: La ciencia ficción y el canon literario latinoamericano*. Corregidor.
- Cantallops y Yoss, J. A. (Ed.). (2023). *Caballería mutante: Literatura fantástica cubana*. Elefanta.
- Chimal, C. (2012). *Futurama: Literatura y ciencia a través del tiempo*. Fondo de Cultura Económica.
- Chimal, A. (2019). *La noche en la zona M*. Fondo de Cultura Económica.
- Chimal, A. (2022). *Supervivencia de bajo presupuesto imaginar el futuro desde el Sur global*. UCLA.
- Durham, F., & Purrington R. D. (1996). *La trama del universo: Historia de la cosmología física*. Fondo de Cultura Económica.
- Facuse, M. (2010). La utopía y sus figuras en el imaginario social. *Sociológica*, 25(72), 201-213. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732010000100009&lng=es&tlng=
- Fernández, B. (2015). *Los viajeros: 25 años de ciencia ficción mexicana*. Ediciones SM.
- Fernández Galán, C. (2021). Los habitantes de la Luna: Entre la ciencia, el mito y la literatura. *Connotas: Revista de crítica y teoría literarias*, (22). <https://doi.org/10.36798/critlit.vi22.348>
- Fisher, M. (2018). *Los fantasmas de mi vida: Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos*. Caja Negra.
- Foucault, M. (2010). *El cuerpo utópico*. Nueva Visión.
- Gerber Bicecci, V. (2019). *La Compañía*. Almadía.
- Harpur, P. (2020). *El fuego secreto de los filósofos*. Atalanta.
- Hecht, H. (1983). *The history of projecting phantoms, ghosts and aparitions*. The Magic Lantern Society.
- Jameson, F. (2005). *Archaeologies of the future: The desire called Utopia and other science fictions*. Verso.
- Jariego, F. (2020). ¿Qué puede hacer la ciencia ficción con el futuro?: Reflexiones sobre la ciencia ficción, la innovación y el futuro en España. *Hélice*, 6(1), 8-23. https://www.revistahelice.com/revista_textos/n_28/Helice%2028%20

- 2020%20Primavera-Verano%20JARIEGO.%20Que%20puede%20hacer%20la%20sf%20con%20el%20futuro.pdf
- Kaku, M. (2018). *El futuro de la humanidad: La colonización de Marte, los viajes interestelares, la inmortalidad y nuestro destino más allá de la tierra*. Penguin-Random House.
- Kaku, M. (2022). *Universos paralelos: Los universos alternativos de la ciencia y el futuro del cosmos*. Atalanta.
- Kermode, F. (2000). *El sentido de un final: Estudios sobre la teoría de la ficción*. Gedisa.
- López Villalba, A. (2019). Dentro del espejo: La máquina catóptrica o espejo teatral. *Acotaciones*, 42, 15-36. <https://doi.org/10.32621/acotaciones.2019.42.01>
- Mounin, G. (1972). *Introducción a la semiología*. Anagrama.
- Murakami, H. (2023). *El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas*. TusQuets.
- Parikka, J. (2021). *Una geología de los medios*. Caja Negra.
- Rodríguez de la Flor, F. (2009). *Imago: La cultura visual y figurativa del barroco*. Abada.
- Salgari, E. (2017). *Las maravillas del 2000*. Tercera Fundación.
- Shapin, S. (2000). *La revolución científica: Una interpretación alternativa*. Paidós.
- Suvin, D. (1979). *Metamorphoses of science fiction: On the poetics and history of a literary genre*. Yale University Press.
- Todorov, T. (2016). *Introducción a la literatura fantástica*. Coyoacán.
- Vax, L. (1965). *Arte y literatura fantásticas*. Eudeba.

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y fue aprobado el 23 de octubre de 2024.

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i. ¿Es posible un compromiso ético-semiótico con el medio ambiente?

The land, the rocks, the snowy peaks and the sun in the annual pilgrimage to the Lord of Qoyllurit'i. Is it possible to create an ethical-semiotic commitment to the environment?

CELIA RUBINA VARGAS^a

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú

^a Doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Toulouse y profesora principal del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Sus investigaciones pertenecen a la semiótica del discurso, la cultura y las artes visuales. Su más reciente interés está en las prácticas religiosas andinas. Orcid: 0000-0003-3860-5374. E-mail: cirubina@pucp.edu.pe

RESUMEN

Preguntarse sobre el futuro de la semiótica exige, ahora más que nunca, mirar las urgencias de nuestras sociedades contemporáneas. Desde un interés por el estudio de las prácticas sociales religiosas de gran magnitud, complejidad y relevancia en el Perú, como la peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllurit'i, nos preguntamos en qué medida la semiótica nos ofrece herramientas para un compromiso ético con el medioambiente. Para ello, pondremos de relieve cuatro figuras de la Naturaleza: la tierra, las piedras, los nevados y el sol que son parte esencial de los rituales de la peregrinación. La ética ecológica de la cultura quechua andina nos ofrece una vía para proponer un compromiso ético de nuestra disciplina.

Palabras Clave: Peregrinación, rituales religiosos, medioambiente, ética, Qoyllurit'i

ABSTRACT

Questioning about the future of semiotics requires us, now more than ever, to look at the urgencies of our contemporary societies. From an interest in the study of religious social practices of great magnitude, complexity and relevance in Peru, such as the pilgrimage to the Shrine of the Lord of Qoyllurit'i, we ask ourselves to what extent semiotics offers us tools for an ethical commitment to the environment. To this end, we will highlight four aspects of nature: earth, stones, snow-capped mountains and the sun, which are essential parts of the pilgrimage rituals. The ecological ethics of Andean Quechua culture offer us a way of proposing an ethical commitment to our discipline.

Keywords: Pilgrimage, religious rituals, environment, ethics, Qoyllurit'i

EN EL PRIMER capítulo de *Semántica Estructural* de A.J. Greimas encontramos la base para plantear una semántica científica sobre la importancia de estudiar los procesos de significación en el marco de las ciencias humanas. Greimas (1986, p. 5), al decir que para “transformer l’inventaire des comportements humains en anthropologie et les series des événements en histoire, nous ne pouvons que nous interroger sur le sens des activités humaines et le sens de l’histoire”, reconoce que el denominador común entre las ciencias humanas es el estudio del sentido. Aunque sabemos que la antropología y la historia han desarrollado sus propios métodos, perspectivas y conceptos particulares, ellas comparten la dificultad de crear de modo coherente una descripción adecuada de la realidad observada, de las acciones, de los documentos, del objeto-lengua que deciden estudiar. Al abordar la descripción de una práctica religiosa compleja, es importante poner de relieve aspectos semánticos señalados por el padre de la semiótica estructuralista. En ese sentido, el rol de la percepción ante las prácticas sociales nos hace etnógrafos de aquello que se presenta a nuestros sentidos, sea de orden visual, auditivo, gustativo, olfativo o táctil. Greimas propone que consideremos la percepción como el lugar no lingüístico donde se sitúa la aprehensión de la significación. Por lo tanto, la semántica se declara abiertamente como una disciplina que busca describir el mundo sensible.

Para describir la estructura elemental de la significación Greimas (1986, p. 18) regresa sobre la dicotomía esencial de lo continuo vs lo discontinuo: “La seule façon d’aborder, à l’heure actuelle, le problème de la signification, consiste à affirmer l’existence de discontinuités, sur le plan de la perception”. Gracias a la percepción de discontinuidades y diferencias, el mundo cobra sentido para los seres humanos. Como sabemos bien, los términos-objeto de estudio necesitan algo en común pero también algo que los distinga para establecer relaciones de conjunción y disjunción. En esta misma línea, Joseph Courtés (1991) plantea estudiar los “conjuntos significantes”, subrayando la importancia de trabajar sobre los discursos particulares, cualquiera que sea su naturaleza. Para ilustrar la necesidad que tiene el semiólogo de iniciar su trabajo a nivel de la percepción y establecer el paso de lo continuo a lo discontinuo, Courtés (1991, pp. 29-37) describe el paso de un conjunto de personas que constituyen el cortejo fúnebre que acompañaba al difunto al cementerio, tal como se realizaba en la Francia rural del siglo pasado. La distinción de unidades en el plano de la expresión del cortejo (por ej. su distribución espacial) permitieron al semiólogo plantear oposiciones y correlaciones con las unidades del plano del contenido. Esta descripción de gran alcance didáctico para la distinción de los conceptos de base de nuestra disciplina pone de relieve la percepción visual y sonora de los gestos de los participantes del ritual funerario.

Gracias a la socio-semiótica de Eric Landowski, comenzamos a trabajar las relaciones de presencia de aquello que nos hace sentido. El foco se centra ahora en las interacciones sociales y las prácticas humanas significantes que nos determinan social, ética, cultural y políticamente. La generación de sentido no se construye solamente a través de signos verbales, sino y sobre todo a través de los gestos y signos intercambiados en un acto comunicacional, en nuestros actos de presencia frente a los otros (Landowski, 2010, p. 10). Aquí cobra especial importancia la presencia de los participantes de un ritual colectivo, y sus gestos, desde un saludo, una reverencia, incluso una mirada, hasta la sintaxis de los gestos y los pasos de un baile ritual, y el cumplimiento de los turnos de ingreso al santuario, en la compleja experiencia de una multitudinaria peregrinación. De aquí la importancia de los regímenes de identidad y de alteridad, esenciales para el desarrollo de una socio-semiótica que busca en la experiencia inmediata de lo sensible, de lo figurativo y lo pasional nuestra presencia, nuestro aquí y ahora en el mundo.

LOS RITUALES RELIGIOSOS COMO OBJETO DE ESTUDIO

En esta reflexión sobre el análisis semiótico de las prácticas sociales y rituales, es importante aproximarnos a otras disciplinas como la antropología y la filosofía para evaluar la relación entre el analista y su objeto de estudio. La antropóloga peruana Zoila Mendoza ha estudiado ampliamente la peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit'i especialmente desde las sensorialidades de la experiencia de caminata que lleva a los participantes de la comunidad de Pomacanchi, de la provincia de Acomayo, hasta el santuario ubicado en las alturas de la provincia de Quispicanchis, en el Cuzco. El objetivo era estudiar los procesos cognitivos que se desarrollan a lo largo de una caminata de más de 137 kilómetros experimentada por los peregrinos, poniendo énfasis en las sensaciones sonoro-musicales y en los estímulos visuales del paisaje durante el recorrido. Dado que se trata de una caminata, la autora incluye la experiencia del movimiento y señala que “la unidad de lo visual, lo sonoro y el movimiento es lo que hace de la participación en la fiesta en honor al Señor de Qoyllurit'i una experiencia única e imborrable” (Mendoza, 2010, p. 18). Mendoza describe la experiencia multisensorial de la caminata y recoge los testimonios de los participantes en lengua quechua. De esta manera, busca romper la distancia entre los peregrinos y ella misma como investigadora, en tanto su propia identidad y experiencia personal se lo permitan. Así pues, aboga por escuchar verdaderamente a los protagonistas de los ritos colectivos, trabajar con ellos y publicar en quechua y castellano, en aras de establecer un

D

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i

diálogo más amplio y ofrecer un retorno de conocimiento a las poblaciones con las que trabaja.

Desde una perspectiva filosófica, Víctor Casallo recoge los aportes de la fenomenología husserliana para poner de relieve el potencial de renovación ético-cultural de las prácticas religiosas tradicionales andinas. La idea de renovación está enfocada desde un punto de vista ético y se propone como una alternativa de la racionalidad contemporánea a los dilemas del sentido de la vida humana (Casallo Mesías, 2024, p. 325). El filósofo peruano adapta las reflexiones que Husserl hiciera en el contexto de la Europa entre guerras, y las traslada a América Latina, en particular a las comunidades andinas donde la fe cristiana se despliega en torno a la devoción y celebración de una imagen religiosa. Si la contemplación de cualquier imagen (pictórica o fotográfica) puede vehicular la presencia de lo ausente que se vive como una “presencia activa”, en el caso de la imagen religiosa se trata de una experiencia más compleja que se relaciona con la experiencia de lo estético¹. Aunque el investigador no mencione directamente la celebración en el santuario del Señor de Qoyllurit'i, sabemos que los gestos que describe se refieren a distintos momentos de su culto: “Por eso, al ingresar a la atmósfera del mundo desplegado en una imagen religiosa, hay un modo propio de hablar, cantar o callar. Caminar, arrodillarse, danzar o recibir latigazos cobran un sentido específico ante la presencia en la imagen. Enseñarle al pequeño hijo a calentar la base de una vela para pegarla en una piedra de la pared del santuario funda en ese niño el sentido profundo del mundo que está descubriendo, que habita con los demás” (Casallo Mesías, 2024, p. 333). Desde el punto de vista del creyente, la imagen religiosa convoca una dimensión de lo sagrado, construye un sentido pleno que es vivido y compartido en comunidad. El recorrido argumentativo de esta reflexión filosófica concluye con la ética del amor de Husserl y desarrolla la idea que la experiencia comunitaria religiosa encuentra su sentido en el bien que se busca en favor del otro. La imagen del sacrificio de Cristo —quien ofrece su vida por la salvación de los hombres— es coherente con la aludida ética del amor.

Desde el enfoque semiótico, Desiderio Blanco estudió el rito de la misa como práctica signifiante. La misa se presenta como un rito de recordación y actualización del sacrificio de Jesús, es una “puesta en escena” hecha de gestos, de palabras y de acciones que nos remiten al relato de la Última Cena. De esa manera, se hace presente un acontecimiento del pasado. Más allá de los testimonios escritos sobre el momento inaugural de la Eucaristía, el rito de la misa se ha mantenido a lo largo de los siglos gracias al “cuerpo cristiano”: cuerpo carnal de los cristianos participantes en el rito de la “partición del pan”, y en el “cuerpo místico” de la Iglesia, que sostiene la práctica a través de los cuerpos particulares de los cristianos “practicantes” que participan ininterrumpidamente en el rito

¹“En la imagen como objeto estético, se nos abre otro mundo con su espacio-tiempo propio. Incluso cuando es bidimensional, apreciamos otro lugar análogo a nuestro mundo tridimensional, y, no obstante, lo estático de sus figuras, reconocemos y sentimos los movimientos, el drama, la quietud” (Casallo Mesías, 2024, p. 333).

de la misa” (Blanco, 2012, p. 152). La importancia de la delimitación del espacio sagrado en el acto ritual de la misa es trabajada por Blanco apoyándose en las relaciones tensivas del modelo de Zilberberg. Se distinguen los momentos de gran intensidad frente a los de baja intensidad en la práctica ritual colectiva. El momento de la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es el momento de la intensidad suprema en el rito de la misa. La figura del sacrificio cobra todo su sentido, pues no solo nos remite al relato mítico de donde proviene, sino que se reactualiza de manera universal e incruenta —*urbi et orbi*— para todos los practicantes católicos en cada nueva liturgia.

Como podemos constatar con los autores citados, cuando estudiamos prácticas rituales que corresponden a una vivencia religiosa no buscamos establecer una distancia que garantice la neutralidad del investigador. Por el contrario, los semiólogos sabemos que la objetividad respecto a lo estudiado no existe, pues distintos grados de subjetividad intervienen en nuestras descripciones e interpretaciones.

LA PEREGRINACIÓN AL SEÑOR DE QOYLLURIT'I: DEL MITO AL RITO

La festividad del Señor de Qoyllurit'i se celebra el martes quincuagésimo octavo día después del domingo de Pascua. Se trata de la peregrinación de mayor magnitud en el sur andino peruano que congrega más de 100,000 pobladores (Salas Carreño, 2021, p. 49) que se desplazan desde sus pueblos, comunidades y ciudades de origen hacia el pueblo de Mahuayani en el distrito de Ocongate. Desde allí se inicia el ascenso al santuario que se encuentra en la hoyada de Sinak'ara, a más de 4,800 msnm, ubicado en la provincia de Quispicanchi, departamento del Cuzco. Aunque la festividad religiosa está vinculada a la celebración del *Corpus Christi* católico, el auténtico depositario de las danzas y homenajes de las comparsas y de los peregrinos es Taytacha Qoyllurit'i, imagen del Cristo que se encuentra al interior del santuario, pintada sobre una enorme roca negra. Este culto está íntimamente ligado a los ritos en honor al Apu Qolqepunku, el hermoso nevado que corona la cadena montañosa del lugar. Cabe señalar que el nombre “Qoyllurit'i”² está formado por dos palabras en quechua: “*quyllur*”, que significa “estrella”, y “*rit'i*”, que significa “hielo” o “nieve”. En cuanto al nombre del nevado Qolqepunku también está formado por dos vocablos en quechua: “*qulqi*”, que significa “plata”, y “*punku*”, que significa “puerta”. Ambos nombres evocan claramente la blancura, el brillo y la luz de las nieves perpetuas.

El origen del culto al Señor de Qoyllurit'i se remonta a finales del siglo XVIII, cuando todavía existía el Virreynato del Perú. En la actualidad, existen diversas fuentes orales y escritas acerca de la historia del niño pastor que habría tenido una revelación divina en las alturas de Ocongate.

² Hay distintos modos de traducir el nombre y de escribirlo, cf. Salas Carreño (2021, nota 2, p. 68).

D

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i

En 1780, en el pueblo de Mahuayani, un pastor indígena de apellido Mayta enviaba a sus dos hijos a pastar su ganado de llamas, ovejas y alpacas a un lugar muy alto, frío y solitario, pues su “estancia estaba situada en las hoyadas del nevado de Sinakara, al pie del majestuoso nevado de Qolqepunku” (Ramírez, 1969, p. 61). Sin el apoyo del hermano mayor, el menor Marianito Mayta queda al cuidado de las labores de pastoreo. No pudiendo soportar el peso del trabajo, Marianito había tomado la decisión de alejarse de sus tierras, cuando inesperadamente se le apareció un niño “de su misma edad, rubio y muy hermoso” (Ramírez, 1969, p. 62). Los niños se hicieron amigos, se alimentaban con el pan que traía el niño rubio, ambos se ocupaban del pastoreo y disfrutaban jugando y bailando juntos. Cuando su padre le hizo una visita, advirtió que en poco tiempo su ganado había aumentado. Un pedazo de tela de la indumentaria del niño desconocido levanta las sospechas de las autoridades eclesiásticas quienes organizaron una comitiva liderada por el teniente párroco de Ocongate, Pedro de Landa, para subir hasta Sinakara con la intención de atraparlo (Ramírez, 1969, p. 66). Pretendieron cercarlo, pero una luz resplandeciente los cegó. El pastorcito, temiendo que le hicieran daño a su amigo, corría de un lado a otro para distraer a los perseguidores. En medio de la persecución, el sacerdote extendió la mano y se le presentó la imagen del Crucificado en la rama de un árbol de *tayanka*. Finalmente, el niño perseguido desapareció y Marianito cayó muerto a los pies de la roca donde solían encontrarse (Gow, 1974, p. 89, “Historia completa y”, p. 7). Aunque algunas de las versiones no señalen la identidad del niño desconocido³, otras no dudan en identificarlo como el Niño Manuelito⁴, nombre que le damos en la sierra peruana al Niño Jesús (Mendoza, 2010, p. 20). La imagen pintada del Cristo que hoy es venerado en la capilla del Señor de Qoyllurit'i fue obra posterior del artista cuzqueño Fabián Palomino (“Historia completa y”, p. 14, Ramírez, 1969, p. 68).

³ En la versión de Kay Pacha, en lugar de un solo niño, aparecen un niño y una niña: “Allí están el niño y la niña. Me han ayudado a cuidar nuestros animales” dijo el chico (Gow & Condori, 1982, p. 87).

⁴ Cuando el padre de Marianito le ordena que indague acerca de la procedencia de su amigo, este le responde “que su nombre era Manuel y que era de *Tayankani*” (Ramírez, 1969, p. 63).

Desde una perspectiva semiótica, es importante señalar algunos aspectos del relato. ¿Por qué se venera la imagen de Cristo si los protagonistas del relato son dos niños: el pastorcito Marianito Mayta y el niño Manuelito? No es fácil explicar este desplazamiento semántico a nivel figurativo que hace prevalecer la figura de Cristo por encima de la figura del Niño Jesús. Por una parte, está la visión del Cristo en el árbol de *tayanka* que puede explicar la importancia de la veneración de la cruz del Señor de Tayankani. Por otra parte, es necesario advertir que la roca testigo de los encuentros de los niños fue desde muy antiguo objeto de rituales por parte de los pobladores, según Ramírez (1969, p. 67), “los indígenas siempre iban a prender velas al pie de la roca”. Aquí vale la pena recordar la importancia de los motivos etnoliterarios en el estudio de la tradición oral andina, objeto primordial del vasto trabajo del semiólogo peruano Enrique Ballón (2006, pp. 297-392) que determinó la función de los motivos

en los relatos míticos. Por nuestra parte, siguiendo esta línea de trabajo, hemos estudiado el motivo de la petrificación que tiene una presencia recurrente en mitos andinos. Hemos definido la petrificación como un motivo narrativo por medio del cual se produce la transformación de un personaje en piedra. Esta metamorfosis es de carácter permanente y da lugar al origen de una piedra que recibe el culto de la población local (Rubina & Kanashiro, 2015). El culto a las piedras, a las grandes peñas que tienen una función tutelar, se evidencia en los relatos del *Manuscrito de Huarochirí*: Chuquisuso se transformó en piedra en el Canal de Coccochalla que proveía de agua a los Cupara, así como Pariacaca se adentró en el nevado que hasta el día de hoy lleva su nombre. Si la gran roca negra de Sinak'ara era venerada por los pobladores indígenas antes de que se pintara la figura de Cristo, podría ser que dicha roca hubiese sido el producto de un relato de petrificación muy antiguo del cual hoy ya no tenemos noticia. La importancia de la petrificación en relación al Señor de Qoyllurit'i ha sido ya señalada por David Gow (1974, p. 60)⁵: “Manuel es petrificado o desaparece dentro de la piedra para escapar a sus perseguidores y demostrar su divinidad”. Nosotros también consideramos que la fe ancestral en la petrificación —un modo de sacralización del espacio— es lo que ha garantizado el gran arraigo de la veneración al Señor de Qoyllurit'i. Probablemente los temas de la /muerte / y el /sacrificio/ que sufren los niños perseguidos sean los que hayan prevalecido para que la figura del culto remita al Crucificado. Existe actualmente en el santuario una entrada lateral que permite apreciar la enorme roca negra; los peregrinos hacen una larga fila para entrar apenas unos minutos, arrodillarse y persignarse, bajo la mirada atenta de los hermanos que custodian la entrada.

Hay oposiciones semánticas en relación a los actantes de la historia que se pueden trasladar del relato oral al plano vivencial de la fe de los peregrinos. En el nivel figurativo encontramos una clara oposición entre los niños. En las diversas variantes del relato, no hay una descripción física de Marianito, en cambio de Manuelito se dice que era “rubio”, “muy hermoso”, “niño blanco o mestizo” (Ramírez, 1969, pp. 62-63). Estos aspectos que marcan la singularidad del niño aparecido y su extrañeza en un entorno pobre e indígena apuntan sobre todo a prefigurar lo /sagrado/, pues coinciden con los rasgos que las imágenes del niño Jesús presenta en muchos altares y capillas de las iglesias cuzqueñas. En cuanto a las acciones que los niños realizan juntos, están las que determinan su buen entendimiento y amistad: “juegan”, “conversan” y “bailan”; y aquellas acciones que se relacionan con el trabajo y las labores pastoriles, juntos hacen “pastar a los animales” e “hilan la lana”. Los niños establecen una relación cercana, pues se han vuelto como hermanos. Cada día Manuelito le ofrece un pan a Marianito, y éste promete conseguirle ropa. La estructura del intercambio, tan provechosa en los relatos orales, está también presente

⁵ Gow (1974, p. 55) señala además que “La diferencia más importante entre las versiones campesinas de la leyenda y la versión “oficial” reside en el hecho de que en las primeras todo está centrado sobre la roca y en la segunda sobre la cruz”.

D

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i

en esta historia. La temática que vincula a los niños de las alturas es entonces la /fraternidad/, la /reciprocidad/ y la /solidaridad/, y, en consecuencia, se produce el /bienestar/ de su mutua /compañía/ y la /prosperidad/ de sus animales.

La incursión del mundo de los adultos, a través de las figuras del “padre”, el “cura”, el “párroco”, con intereses ajenos a los establecidos por los niños, va a causar miedo, desconcierto y la final desaparición del uno y la muerte del otro. En la visión que tiene el párroco que pretende alcanzar al niño Manuelito en un árbol de *tayanca* aparecen las figuras que caracteriza al Cristo crucificado, “sangrante”, “sufriente” y “agonizante”. Mucho tiempo después del origen del relato, se mandó pintar sobre la gran roca negra de Sinak'ara la imagen del Cristo que actualmente preside el templo del Señor de Qoyllurit'i. Los devotos veneran, se arrodillan, bailan, cantan y rezan ante la imagen del Taytacha. Todos los que llegamos hasta el altar le pedimos por nuestras familias, por nuestra salud, por mejorar nuestras condiciones de vida. Ante las figuras que representan el /sufrimiento/, el /dolor/ y el /sacrificio/ de Cristo en la cruz, los devotos suplican por el /bienestar/, la /prosperidad/ y la /vida/ propios.

LA COMPARSA DE LOS QHAPAQ QOYLLA DE CCATCCA

Gracias a la generosa invitación de los integrantes de la comparsa de los Qhapaq Qolla⁶ del pueblo de Ccatcca, perteneciente a la provincia de Quispicanchis, pudimos participar este año en la peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit'i⁷. Todos los miembros de la comparsa se comprometen a lo largo del año en la organización de un programa de actividades que inicia el sábado 25 de mayo y culmina el viernes 31 de mayo. Es importante considerar que muchos de los miembros de la comparsa viven en distintos lugares del Cuzco y que viajan para la celebración al centro poblado de Ccatcca, de esa manera, hay un reencuentro y una vivencia de su fe en comunidad. No quiero dejar de nombrar los nombres de algunos de los miembros de la Comparsa: el presidente Isaías Puertas, el caporal Wilber Zapata, el actual mayordomo Ismael Soto, los mayordomos del año entrante: Walter y Favio Muñoz. Quiero hacer una mención especial de Don Wenceslao Huamán Conza, quien orgullosamente nos cuenta que ha cumplido 45 años participando en la peregrinación, y de nuestros amigos César Sutta y Cristófer Bellido. Para todos ellos, nuestro sincero reconocimiento y gratitud (Fotos 1 y 2).

El programa de las celebraciones es muy nutrido e incluye actividades de manera ininterrumpida desde horas muy tempranas de la mañana hasta la medianoche. Las madrugadas también están comprometidas, especialmente en el ascenso al santuario que se hace caminando desde Mahuayani a Sinak'ara, después de la medianoche, a la luz de la luna. Hay rituales propios de las celebraciones católicas como la romería al cementerio, el saludo a la imagen del Señor en su santuario, los rezos y cantos

⁶ Los Qhapaq Qolla son peregrinos danzantes que están asociados a los pastores de las regiones altoandinas. Cubren sus rostros con máscaras tejidas y sus cabezas con monteras primorosamente bordadas a mano. Al cinto llevan crías disecadas de alpaca y vicuña, en la mano llevan una huaraca que utilizan en la danza Yawar Mayu.

⁷ Milagros Vargas -amiga personal y guía turística profesional- viajó conmigo para participar juntas de la peregrinación en mayo del 2024.

en las iglesias de Ccatcca, Ocongate y Tayancani, las misas y las procesiones de las imágenes de la Virgen y de la Cruz de Tayancani. Pero es necesario subrayar el lugar privilegiado que ocupan en las celebraciones la música, las danzas y los cantos en lengua quechua. Doy testimonio de la emoción de los miembros de la comparsa al entonar el canto en honor al Señor de Qoyllurit'i. Durante el pasacalle en el centro de Ccatcca el sábado 25 de mayo, los Qhapaq Qollas ataviados con sus hermosos trajes ingresaron a la plaza acompañados por los músicos que tocaban el arpa, el violín y las flautas. Las campanillas de los trajes y los silbatos de algunos danzantes complementan armoniosamente este festival sonoro. Más adelante se unirán otros músicos tocando una batería con platillos, *tarola* y tambor, así como un acordeonista. En la danza ritual del Yawar Mayu, el chasquido de los latigazos en el piso o en las canillas del compañero de danza tienen un sonido breve y agudo, intenso e inconfundible (Fotos 3 y 4).

Foto 1

Don Wenceslao Huamán Conza, Qhapaq Qolla de Ccatcca, 26 mayo 2024.

Foto 2

Cena de los Qhapaq Qolla de Ccatcca, 26 de mayo 2024.

Foto 3

Pasacalle de los Qhapaq Qolla de Ccatcca, 26 de mayo 2024.

Foto 4

Danza de los Qhapaq Qolla en la plaza de Ccatcca, 26 de mayo 2024.

Foto 5

Don Ismael Soto con la Demanda de los Qhapaq Qolla de Ccatcca, 26 de mayo 2024.

D

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i

En la semana de celebraciones hay momentos de reunión de sus integrantes para los ajustes de la organización interna de la comparsa, como la cobranza de tardanzas, las faltas y los compromisos del que cada quien es responsable. También se lleva a cabo la designación del *carguyoq*, el encargado de organizar y solventar los gastos que generará la fiesta del año próximo y al que se le hace la entrega de la Demanda. Este es uno de los distintivos más importantes de una comparsa; se trata de una pequeña caja de madera que contiene una imagen a modo de réplica del Señor de Qoyllurit'i que lleva orgullosamente el *Carguyoq* y que pernoctará en el santuario (Foto 5). Hay espacios de intercambio más distendidos alrededor de la mesa y de la alimentación, como los desayunos, almuerzos y cenas, así como las pausas para una bebida caliente para combatir el frío en la altura. Hay otros aspectos de la celebración que están más ligados a la naturaleza, como la caminata de ascenso al santuario, la caminata de las 24 horas, el *Inti alabado* y el *Simpay*. Pero es muy importante entender que estas distinciones no son estancos cerrados, por el contrario, todo está ligado: la devoción católica con el respeto a las fuerzas de la naturaleza; las danzas con la convivialidad que se genera al interior de las comparsas y los encuentros y saludos con otras comparsas; todos estos momentos forman parte integral de un todo celebratorio.

LA NATURALEZA ANDINA: DEL UNIVERSO TERRESTRE AL UNIVERSO CELESTE

Dado que esta celebración se enmarca según el calendario católico, varias semanas después de la Pascua de Resurrección y pocos días antes del *Corpus Christi*, podríamos pensar en la predominancia de los ritos católicos. Sin embargo, queremos resaltar el lugar esencial que ocupa la naturaleza a lo largo de toda la celebración del Señor de Qoyllurit'i, por ello nos interesa subrayar las figuras de la tierra, las piedras, los nevados y el sol.

La experiencia de la caminata en la peregrinación hacia el Santuario de Qoyllurit'i nos pone en contacto directo con la naturaleza y los espacios que vamos recorriendo. Antiguamente, muchos peregrinos viajaban a pie desde sus comunidades de origen a lo largo de varios días de caminata y vivían la experiencia colectiva de reconocer lugares sagrados y hacer invocaciones a la tierra y a las montañas como parte enriquecedora de los rituales (Mendoza, 2010, p. 23). En la actualidad, muchas comparsas ya no hacen la caminata desde sus pueblos, han optado por contratar camiones que sin duda reducen los tiempos de llegada a Mahuayani, lugar desde donde se inicia el ascenso a pie al Santuario, en una cuesta que recorre 8 km y va desde los 3,700 a los 4,800 msnm. Debo decir que viajar a medianoche de Ccatcca a Ocongate y de Ocongate a Mahuayani en la tolva de un camión es también una

experiencia colectiva valiosa. Se hace el espacio para todos, somos más de 50 personas con equipajes, con los instrumentos de los músicos, y los costales de comida. Sentados unos contra otros, protegiéndonos del frío con mantas y el espectáculo de un cielo estrellado sobre nuestras cabezas, fuimos meciéndonos al compás del vaivén de un camión que atraviesa senderos que no vemos.

La *tierra* en el mundo andino recibe el nombre de *Pachamama*, vocablo quechua que conjuga al mismo tiempo las ideas de espacio, tiempo, vida y maternidad. Es altamente significativa para los pobladores andinos, especialmente si se trata comunidades de campesinos y pastores. Así para los pobladores de la comunidad de Pinchimuro, del distrito de Ocongate, la tierra es un ser vivo: “Las papas pare. Las semillas le entregamos y eso pare. Pidiendo a Dios le entregamos la semilla. Eso que entregamos ella pare. También hacemos estos hornos de tierra para ofrendas. Esa casa que estamos construyendo de ella ha nacido.” (Gow & Condori, 1982, p. 11). La *Pachamama* está habituada a recibir ofrendas “Vino y trago para su ceremonia de derramar licor, eso quiere la Pachamama. Pacha Tierra como nosotros sabe masticar coca, sabe tomar. Así es nuestra tierra” (Gow & Condori, 1982, p. 11). Iniciando el camino del ascenso al santuario de Qollurit'i, se invoca a la *Pachamama*, con hojitas de coca, se le muestra cariño y respeto.

A lo largo del camino del ascenso al Santuario, los peregrinos vamos encontrando cruces cada cierto trecho. Estos lugares se han convertido en altares levantados con *pedras*. Son espacios para detenerse unos momentos, encender una vela, persignarse, dejar hojitas de coca, y pedir al Señor que nos permita llegar a su santuario (Foto 6). Son 14 las cruces que se encuentran a lo largo del escarpado trayecto, son espacios de encuentro y recogimiento. Las piedras son figuras muy importantes en estos altares que aparecen bajo la forma de *Apachetas*, montículos hechos con piedras de distintos tamaños. Es una costumbre muy arraigada en los Andes peruanos, la presencia de las *Apachetas* en los bordes de los caminos de altura. Estos montículos se van formando con las piedras cargadas por los peregrinos, muchas de ellas en señal de penitencia por los pecados cometidos (Gow, 1974, p. 66, Mendoza, 2010, p. 26) (Fotos 7 y 8).

Las *montañas nevadas* más altas de los Andes son veneradas por los pobladores andinos que reconocen en ellas a los *Apus*, es decir, entidades sagradas del paisaje serrano al que se dirigen con respeto y devoción, y son objeto de plegarias y ofrendas. A igual que a la *Pachamama* se les ofrece respetuosamente alimento, bebida y afecto. En el camino del ascenso al santuario desde el pueblo de Mahuayani, cuando vamos acercándonos al Sinak'ara podemos ver a nuestras espaldas el Apu Ausangate. Este es el Apu tutelar de la región por su tamaño, extensión e importancia. Al llegar al santuario del Señor de Qoyllurit'i, siguiendo el camino de las cruces, levantamos la vista y descubrimos la cadena de montañas donde sobresale el Apu Qolqepunku

D

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i

⁸ Los *ukukus* o *pawluchas* son peregrinos danzantes a los que se asocia con animales como los osos (por su fuerza y agilidad) y con las llamas (por las fibras de sus trajes). Además de los rituales en la cumbre del Apu Qolqepunku, los *ukukus* tienen la tarea de cuidar el orden y la disciplina de los peregrinos durante la celebración.

(Foto 9). Este es el nevado al que suben los *ukukus*⁸ de las 8 naciones, cada nación cargando su cruz, en la madrugada del día central. Desde la hoyada he podido ver el Qolqepunku, y fotografiarlo, pero solo a distancia. En el *Diccionario Unificado del quechua sureño*, Rodolfo Cerrón Palomino consigna dos valores para la entrada *apu*: “Deidad terrenal, representada por una montaña. Arc” y “Señor, poderoso” (p. 33). Recordemos que en los rezos y oraciones durante la misa en quechua, los peregrinos rezan también al Apu Jesucristo. De esta manera, la montaña sagrada y Jesucristo están hermanados en el tratamiento honorífico.

Foto 6

Cruz y altar de piedras en el ascenso al santuario del Señor de Qoyllurit'i, 27 de mayo 2024.

Foto 7

Músicos en el ascenso al santuario del Señor de Qoyllurit'i, 27 de mayo 2024.

Foto 8

Peregrinos en la hoyada de Sinak'ara, 27 de mayo 2024.

Foto 9

Apu Qolqepunku, 28 de mayo 2024.

El Apu Ausangate y el Señor de Qoyllurit'i están asociados al trabajo de la tierra, a la crianza de animales y a las fuerzas naturales, “ambos son defensores

y patronos de los campesinos; ambos controlan la fecundidad de los animales” (Gow & Condori, 1982, p. 38). El agua de los nevados es algo preciado por los peregrinos; hasta inicios de este siglo, los *ukukus* subían al nevado de Qolqepunku para traer grandes bloques de nieve a sus espaldas, pero también los campesinos solían llevarse agua del nevado en botellas para regar sus chacras. El agua del Señor era considerada sagrada y benéfica para la tierra, los animales y hasta servía para curar las enfermedades de la gente (Gow & Condori, 1982, pp. 83, 90).

Como sabemos, el *Inti* —nombre quechua para el **sol**— fue la divinidad más importante de los Incas y hasta el día de hoy es una entidad del universo celeste que los pobladores andinos reverencian con gran respeto. Uno de los momentos más exaltantes de la celebración del Señor de Qoyllurit'i es el amanecer del día central. Después que los *ukukus* han realizado sus ceremonias en el nevado de Qolqepunku, comienzan el camino de descenso que los llevará a las puertas del santuario. Mientras tanto los miembros de las comparsas suben al pie de la montaña y se distribuyen en distintos lugares a la espera de la salida del sol. Son momentos de gran expectativa, y el sonido de los pututos preparan el ambiente para el momento en el que los rayos del sol asoman tras el Apu Qolqepunku.

La ceremonia más integradora en homenaje al **sol** es la que se realiza al día siguiente cuando culmina la caminata de las 24 horas, en el cerro que domina Tayancani. Es la llamada ceremonia del *Inti Alabado*. Los peregrinos vienen de realizar una proeza, caminando durante largas horas por cerros y caminos empedrados, con temperaturas propias de la estación de heladas, durmiendo por espacios cortos a cielo abierto. Van llegando a las colinas y se echan a descansar, antes de que amanezca. Hay fogatas que los alumbran, los calientan y los reúnen. Se van desperezando, se vuelven a acomodar sus trajes y se comienzan a organizar porque al Sol no se le recibe de cualquier manera. En la parte más alta de la ladera, se ponen en filas, cada comparsa, cada nación tiene su lugar. Está amaneciendo, el cielo pinta ya sus claridades, hay una gran expectativa. Los pututos anuncian la llegada del sol naciente. Las mujeres y los hombres, todos con las hermosas galas de sus trajes de bailarines, esperan de rodillas. Cuando los rayos del sol asoman por encima de la montaña, la experiencia sensorial es única: el sol pega fuerte en el rostro, sus rayos punzantes ciegan los ojos, calientan las frentes y las mejillas. Los peregrinos hacen la señal de la cruz, y abren sus manos hacia el sol como recibiendo bendecidos su luz y su calor. Es un momento conmovedor, la unión de hombres y mujeres con el Inti que los baña por completo. La emoción es muy grande y nos sentimos agradecidos por el don de vida que se manifiesta de manera concreta. Después del frío intenso de la noche, de tener el cuerpo entumecido y cansado, recibir los rayos del sol es una verdadera bendición (Fotos 10, 11 y 12).

D

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i

La ceremonia del *Inti Alabado* tiene dos gestos rituales hermosos: el saludo de las comparsas y el *Simpay*. Los miembros de las comparsas avanzan en fila india para saludar a los miembros de otra comparsa. Pasan de manera ordenada, se dan la mano o un abrazo respetuoso y amical, sonriendo. Luego comienza otro desplazamiento más enérgico: el tejido de comparsas es como una fiesta de hermandad, nuevamente van desfilando en fila india, pero esta vez lo hacen corriendo. Vuelven a retumbar los pututos, cada nación enarbolando sus banderas, es un momento de un gran despliegue y regocijo, las comparsas bajan a carreras y vuelen a subir por las laderas cubiertas de ichu. De modo singular, van formando trenzas humanas, y se cruzan sin chocarse, como si se tratase de una coreografía dedicada al **sol**, el único que desde su altura puede ver las figuras que los que estamos cerca solo alcanzamos a ver parcialmente (Fotos 13 y 14).

Foto 10
Jóvenes ukukus descansan tras la caminata de las 24 horas, 29 de mayo 2024.

Foto 11
Comparsas se preparan para el Inti Alabado, 29 de mayo 2024.

Foto 12
Peregrinos de rodillas en la ceremonia del Inti Alabado, 29 de mayo 2024.

Foto 13
Cumprimento entre grupos na cerimônia do Inti Alabado, 29 de maio de 2024.

Foto 14
Inicio del *Simpay* o tejido de comparsas, 29 de mayo 2024.

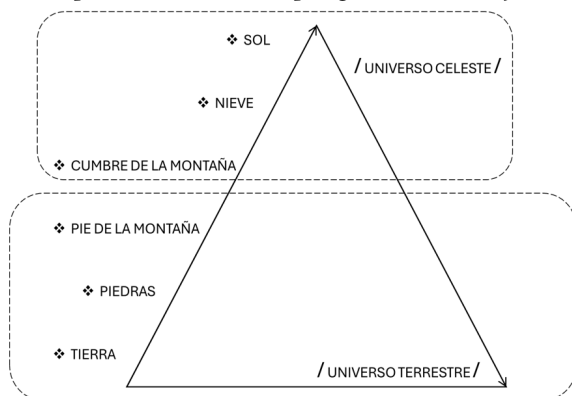
En la celebración al Señor de Qoyllurit'i, hemos podido constatar que tanto la *Pachamama*, las *Apachetas*, los *Apus* y el *Inti* son ante los ojos de los peregrinos las fuerzas de la naturaleza que prodigan vida: el sustento de los productos de la tierra, la abundancia del ganado, el agua que bebemos hombres y animales, y el calor y la energía que necesitamos cada día para seguir viviendo.

Este recorrido nos ha llevado progresivamente del universo terrestre al universo celeste. Desde las chacras y tierras de cultivo de las comunidades, desde los centros poblados donde se inicia el peregrinaje hacia los caminos de ascenso por las montañas. Solo los *ukukus* cumpliendo rituales específicos llegan a las cumbres nevadas, pero todos los peregrinos participan del homenaje al sol. De esta manera, se ha trazado espacialmente, en el eje vertical, un movimiento ascendente de /abajo/ hacia /arriba/ que no solo es de carácter físico y sensible por el esfuerzo que significa caminar en las alturas. También tiene un carácter simbólico, en los momentos culminantes de las ceremonias, los peregrinos reciben la bendición del agua bendita, al final de la Misa principal y la bendición de los rayos del sol, al inicio del *Inti* Alabado.

Las figuras de la naturaleza —objeto de veneración de los peregrinos— logran articularse gracias a la dimensión mítica y sagrada. Siguiendo el sentido del recorrido que exige la peregrinación, proponemos un esquema que pueda representar espacialmente las oposiciones básicas en el eje vertical, /abajo/ vs /arriba/, y los dos sentidos del recorrido /ascendente/ y el recorrido /descendente/, el primero determina el inicio desde la partida del lugar de origen de los peregrinos y el segundo marca el retorno al hogar después de las celebraciones. El /universo terrestre/ se manifiesta a través de las figuras de la tierra (*Pachamama*), el camino, las piedras (*Apachetas*) y el pie de las montañas, mientras que el /universo celeste/ estaría representado a través de la cumbre del nevado (*Apu*), la nieve (*rit'i*) que la cubre y el sol (*Inti*).

Figura 1

Relaciones figurativo-espaciales entorno a la peregrinación de Qoyllurit'i

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU REPERCUSIÓN EN LAS PRÁCTICAS RITUALES

Una reciente publicación *Understanding climate change under religious lifeworlds* dirigida por David L. Haberman (2021) reúne una serie de artículos sobre las prácticas religiosas y su relación con el cambio climático en diferentes lugares del planeta. La idea fue conocer las prácticas religiosas desde sus propios marcos de referencia, profundizando en sus conceptos y conocimientos, en sus actores, organizaciones y liderazgos para tratar de responder de qué manera los cambios en el entorno precipitan cambios en los modos de vivir la religión. En dicha publicación se han privilegiado los estudios sobre el cambio climático en lo que se denomina “*Global South*”, en particular la cordillera de los Andes, las islas de Oceanía en el mar Pacífico, y la cordillera Pamir y el Himalaya en Asia central.

Según Haberman para una mejor comprensión del cambio climático, necesitamos profundizar en la manera en la que la religión está involucrada en las experiencias humanas. El campo de estudios denominado “religión y ecología” busca determinar la manera en la que las visiones del mundo propias de una religión establecen actitudes humanas y comportamientos en relación a las entidades no humanas y su entorno (Haberman, 2021, p. 2). Según esta perspectiva, para muchas comunidades religiosas, las crisis medioambientales son una manifestación nefasta de la ruptura de las relaciones entre los hombres y las divinidades. Entonces, el estudio de la cultura que incluya las religiones de distintas comunidades es clave en la aproximación al cambio climático. El compromiso de los pueblos con el entorno puede ser mucho mayor cuando éste se considera valioso o sagrado (Haberman, 2021, p. 4). Por lo tanto, el conocimiento de prácticas religiosas, ontologías y visiones del mundo específicas pueden contribuir a tomar mejores decisiones locales en relación al entorno, con mayores posibilidades de ser asumidas por las comunidades afectadas.

En el volumen citado, el antropólogo peruano Guillermo Salas analiza la relación entre el progresivo deshielo del glaciar de Qolqepunku y su impacto en las prácticas rituales en honor al Señor de Qoyllurit'i. Según Salas, la reducción de los glaciares en los Andes es inquietante pues pone en peligro los ecosistemas y modos de vida de quienes dependen del agua de los nevados para su subsistencia. Actualmente, los glaciares por debajo de los 5,400 msnm se encuentran en peligro de extinción (Salas Carreño, 2021, p. 45). Si el retroceso del hielo en el nevado de Qolqepunku ya se podía apreciar a lo largo del siglo XX, en las últimas dos décadas su decrecimiento se ha acelerado.

El ascenso a lo alto del nevado en la madrugada del lunes se lleva a cabo por los *ukukus* de distintas naciones, quienes alcanzan los 5,200 msnm. Cada

nación carga una cruz de varios metros de largo, la planta en la nieve y realiza una vigilia con diversos rituales y bailes en lo alto del nevado: bautizan a los nuevos *ukukus*, hacen ofrendas, rezan y bailan, castigan a los que cometieron faltas y eligen al nuevo caporal o jefe de los *ukukus* (Mejía Castro, 2021, pp. 37, 57; Salas Carreño, 2021, p. 53). Hasta hace dos décadas, en el momento del descenso del nevado, algunos *ukukus* se encargaban de sacar bloques de hielo que bajaban llevándolos a la espalda. A partir del año 2004, ante el evidente retroceso del hielo en el nevado de Qolqepunku, se prohibió la práctica de extraer y acarrear hielos (Salas Carreño, 2021, p. 55). El impacto del cambio climático no solo afectó a la naturaleza, también aniquiló una de las prácticas rituales más emblemáticas de esta celebración.

Desde hace más de 10 años, el periodista y fotógrafo profesional Miguel Mejía Castro realiza la peregrinación al santuario de Quyllurit'i participando como *ukuku* de la nación Paucartambo. Ha publicado un libro de gran calidad fotográfica sobre los distintos actores y etapas de la peregrinación: *Qoyllurit'i. Los hijos de la montaña sagrada* (Mejía Castro, 2021). Mejía ha logrado graficar de manera elocuente la amenaza del cambio climático en la zona. Hay un claro contraste entre las fotografías que muestran un hermoso manto de nieves perpetuas antes del 2016 y las fotografías que reflejan la alarmante reducción del glaciar. No será posible volver a fotografiar cientos de *ukukus* marchando en fila india con las ondulantes banderas multicolores de la nación Tawantinsuyo resaltando sobre el blanco de la nieve por el drástico cambio que se ha producido. Aquí el conmovedor testimonio del fotógrafo peregrino:

Las cumbres de las montañas que componen el Sinak'ara estuvieron cubiertas de hielo desde hace miles de años, pero en los últimos cincuenta años, la masa glaciar ha sido reemplazada por amplias y evidentes superficies pedregosas . . . La madrugada del 24 de mayo del año 2016, un grupo de Ukukus se acercó a la cima del nevado Qolqepunku, donde antes se encontraba una extensa meseta de nieve. Aquel día solo encontraron un terreno lleno de huecos y grietas, como si la zona hubiera sido bombardeada. El hielo desapareció para siempre. (Mejía Castro, 2021, p. 139)

Según los datos que consigna Mejía Castro, entre 1962 y 2016 el Perú perdió el 54% de su masa glaciar. La cordillera de Vilcanota, donde se encuentra el santuario del Señor de Quyllurit'i, perdió cerca del 40% de hielo, pasando de 418.2 km cuadrados a 255.4 km² (Mejía Castro, 2021, p. 139). El impacto sobre las prácticas rituales es evidente, los *ukukus* ya no pueden extraer bloques de hielo y cargarlos a sus espaldas, tampoco pueden desplazarse con holgura por la cumbre del nevado Qolqepunku para hacer la vigilia como lo hacían antes.

D

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurit'i

Para cumplir sus ritos, en la actualidad es necesario que busquen espacios que no presenten tantos riesgos para ellos, que no tengan tantas grietas peligrosas.

¿ES POSIBLE UN COMPROMISO ÉTICO CON EL MEDIOAMBIENTE?

El antropólogo peruano Luis Mujica Bermúdez (2017) ha publicado un largo estudio sobre el medioambiente y la vida de los pobladores andinos en la región de Apurímac, ubicada también en el sur andino peruano: *Pachamama Kawsan. Hacia una ecología andina*. Es un trabajo acucioso que tiene el mérito de ofrecer definiciones y categorías en lengua quechua que permiten entender el entorno natural como un sistema complejo, un ecosistema donde las cuencas y subcuencas, las tierras de cultivo, las chacras y los animales de pastoreo son interdependientes. Mujica Bermúdez propone una epistemología andina (*riqsiy*) basada en los conocimientos prácticos (*ruwaykuna*), los conocimientos experimentados (*yachaykuna*), el conocimiento interpretado (*musyay*) de la vida del campesino frente a múltiples amenazas actuales como la escasez, la vulnerabilidad, el aislamiento y la pobreza, entre otros (Mujica Bermúdez, 2017, pp. 123-175).

Después de un largo recorrido sobre las múltiples dimensiones de la tierra, la *Pachamama* y las formas de conocimiento andino, Mujica Bermúdez propone una ética ecológica basada en conceptos enraizados en las tradiciones y culturas andinas que se manifiestan a través de los siguientes vocablos en lengua quechua: *uyway* o la ética del cuidado, *allin ruway* o la ética del hacer bien las cosas, *pukllay* o la ética de lo diverso y lo múltiple, *harkay* o la ética de la defensa y protección, *aypunakuy* o la ética de la distribución, *yupaychay*, la ética del agradecimiento y del respeto (Mujica Bermúdez, 2017, pp. 329-350). De esta propuesta, queda claro que “vivir en la Pachamama requiere de una ética” (p. 332), es decir, de una suma de principios para el cuidado de la tierra y el agua, para la realización del trabajo colectivo, para conocer y respetar los procesos que garantizan un buen cultivo. Es importante saber defender la naturaleza que se ha vuelto vulnerable, saber repartir y donar los frutos de la tierra. Bajo la lógica de la reciprocidad propia del mundo andino, es necesario saber agradecer dando muestras de respeto y estima a la tierra y también a los miembros de la comunidad. Pero también es posible ofrecer muestras gratuitas de cariño sin esperar una retribución a cambio (pp. 349-350). A la tierra se le respeta haciéndole sus ofrendas antes de trabajarla, honrándola de manera sincera. Nunca desperdiciando sus frutos, ni siquiera unos pocos granos de maíz.

Desde nuestra disciplina, podemos preguntarnos de qué manera nos comprometemos con las grandes causas que hoy nos convocan, como la defensa

del medioambiente. Recordemos que las modalidades éticas presentadas en la entrada para *modalité* del segundo tomo de *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage* (Greimas & Courtes, 1986) determinan cuatro posiciones en el cuadrado semiótico, a saber: el compromiso (*l'engagement*) y el desapego (*le détachement*) como términos contrarios, el interés (*l'intérêt*) y la indiferencia (*l'indifférence*) como términos subcontrarios (p. 143). Como sabemos, una modalidad es “aquello que modifica el predicado de un enunciado” (p. 141), entonces, cada análisis discursivo requiere construir el enunciado que pueda ser modalizado: “*le modalités éthiques* apparaissent quand un énoncé déontique est pris en charge (un credo) par le sujet” (p. 143). Si tomamos los valores propuestos por Luis Mujica Bermúdez para la ecología andina, podríamos trabajar con los principios éticos ecológicos como *uyway* e incluirlo como el predicado del compromiso con el medioambiente por medio del cual el sujeto /cree-deber-cuidar/ la tierra como se cuida a sí mismo y como se cuida a las personas que ama. En la medida en que logremos articular el enfoque y las herramientas semióticas con diversas dimensiones del saber antropológico, filosófico y etnográfico, estaremos mejor encaminados a integrar en nuestros ejercicios de conocimiento y prácticas de vida la sabiduría ancestral que sobrevive en nuestras comunidades andinas. ■

REFERENCIAS

- Ballón, E. (2006). *Tradición oral peruana: Literaturas ancestrales y populares* (Vol. 1). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Blanco, D. (2012). *Vigencia de la semiótica y otros ensayos*. Fondo Editorial de la Universidad de Lima.
- Casallo Mesías, V. F. (2024). Una exploración fenomenológica del potencial de renovación ético-cultural en prácticas religiosas tradicionales. In F. C. Merrifield (Coord.), *Fronteras del pensamiento y actualidad en Latinoamérica* (pp. 324-349). AUSJAL; Universidad Iberoamericana.
- Courtés, J. (1991). *Analyse sémiotique du discours: De l'énoncé à l'énonciation*. Hachette.
- Gow, D. D. (1974). Taytacha Qoyllur Rit'i: Rocas y bailarines, creencias y continuidad. *Allpanchis*, 6(7), 49-100. <https://doi.org/10.36901/allpanchis.v6i7.932>
- Gow, R., & Condori, B. (1982). *Kay Pacha*. Centro de estudios Andinos Bartolomé de las Casas.
- Greimas, A. J. (1986). *Sémantique structurale*. Presses Universitaires Françaises.
- Greimas, A. J., & Courtes, J. (1986). *Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage* (Tome 2). Hachette.
- Haberman, D. L. (Ed.). (2021). *Understanding climate change through religious lifeworlds*. Indiana University Press.

D

La tierra, las piedras, los nevados y el sol en la peregrinación anual al Señor de Qoyllurít'i

- Landowski, E. (2010). *Presencias del otro* (Desiderio Blanco, Trad.). Fondo Editorial de la Universidad de Lima.
- Mejía Castro, M. (2021). *Qoyllurít'i: Los hijos de la montaña sagrada*. Apu.
- Mendoza, Z. (2010). La fuerza de los caminos sonoros: Caminata y música en Qoyllurít'i. *Anthropologica*, 28(28), 15-38. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.201001.002>
- Mujica Bermúdez, L. (2017). *Pachamama Kawsan: Hacia una ecología andina*. Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (Inte-PUCP).
- Ramírez, J. A. (1969). La novena al Señor de Qoyllur Rití. *Allpanchis*, 1(1), 61-88. <https://doi.org/10.36901/allpanchis.v1i1.316>
- Rubina, C., & Kanashiro, L. (2015). *El Perú a través de sus discursos: Oralidad, textos e imágenes desde una perspectiva semiótica*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Salas Carreño, G. (2021). Climate change, moral meteorology, and local measures at Qoyllurít'i, a highland Andean shrine. In D. L. Haberman (Ed.), *Understanding climate change through religious lifeworlds* (pp. 44-76). Indiana University Press.

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y aprobado el 23 de octubre de 2024.

Consumo, contestación y configuraciones afectivas en el estallido social

Consumption, contestation, and affective configurations in the social outbreak

PAULINA GÓMEZ-LORENZINI^a

Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile

LILIANA DE SIMONE^b

Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile

VANESA SAIZ-ECHEZARRETA^c

Universidad Castilla. La Mancha, España

CLAUDIO RACCIATTI^d

Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile

RESUMEN

El estallido social chileno de 2019 representa un punto de inflexión en la historia reciente del país, desencadenando una crisis sociopolítica cuyas causas y expresiones continúan discutidas. Para algunos, fue la reacción a décadas de políticas neoliberales, mientras otros lo asocian con la frustración ante las expectativas insatisfechas en una sociedad de consumo. Este artículo explora la estrategia del núcleo de la protesta —la “primera línea”— para extenderse y permanecer activo a través de su presencia en los espacios de consumo. Mediante un enfoque netnográfico, se analizan los sistemas de sentido de la protesta en espacios comerciales, centrando la atención en las dimensiones afectivas relacionadas al consumo en el contexto de las movilizaciones. Indagamos en el modo en que las atmósferas afectivas vinculadas a los rituales de la protesta y del consumo actuaron como herramientas sociopolíticas al poner en contacto diversos espacios, colectividades y prácticas, y tratar de establecer un diálogo —no siempre exitoso— en el contexto de ruptura del orden institucional.

Palabras clave: Rituales, consumo, estallido social, Chile, atmósferas afectivas

^a Profesora asociada de la Facultad de Comunicaciones UC. Investigadora asociada del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad FCOM UC. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6261-7722>. E-mail: paulina.gomez@uc.cl

^b Profesora asociada de la Facultad de Comunicaciones UC. Directora del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad FCOM UC. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0242-8716>. E-mail: rldesimo@uc.cl

^c Profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1700-0296>. E-mail: vanesa.saiz@uclm.es

^d Profesor adjunto en Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicaciones de la UC. Socio 3Consultores. E-mail: cracciatti@yahoo.com

ABSTRACT

The 2019 Chilean social uprising marks a turning point in the recent history of the country, triggering a sociopolitical crisis whose causes and manifestations remain debated. For some, it was a reaction to decades of neoliberal policies, while others associate it with the frustration of unmet expectations in a consumer society. This article explores the strategy of the core protest group—the “front line”—to expand and remain active by establishing a presence in consumer spaces. Using a netnographic approach, this article analyzes the meaning systems behind protesting in commercial spaces, focusing on the affective dimensions related to consumption within the mobilization context. We examine how the affective atmospheres linked to the rituals of protest and consumption functioned as sociopolitical tools by connecting diverse spaces, communities, and practices, and by attempting to establish a dialogue—albeit not always successful—in a context of institutional breakdown.

Keywords: Rituals, consumption, social uprising, Chile, affective atmospheres

EL ESTALLIDO SOCIAL constituye un hito en la historia reciente de Chile, una crisis sociopolítica de la que hasta el día de hoy no existe un consenso interno ni una tesis abarcadora que ofrezca respuestas a toda su complejidad. Las causas y las manifestaciones de esta explosión son aún un terreno de disputas políticas y socio-semióticas, que se vienen expresando desde temprano en el espacio público local, dando vida a una serie de interpretaciones que han quedado registradas en un vasto y heterogéneo número de publicaciones asociadas (Araujo, 2020; Fernández, 2020; Herrera, 2019; Mayol, 2019; Peña, 2020; Poduje, 2020; Rojas-May, 2020).

Aunque hacía más de dos décadas que diversos académicos y analistas locales venían escribiendo sobre la existencia de un cierto malestar social en diversos sectores de la población, asociado a problemas en la educación, la salud y las pensiones, entre otros (Moulian, 1999; Tironi, 2002, por mencionar algunos), el estallido social que explotó en la capital chilena la noche del viernes 18 de octubre de 2018 no fue previsto. Menos aún fue vaticinada la fuerza y la dimensión que la crisis alcanzó en las jornadas siguientes, a lo largo de todo el país.

A pesar de las multifacéticas causas que movieron las consignas de los participantes en las protestas, desde luchas étnicas, políticas, medioambientales, educacionales hasta anti-especistas, lo cierto es que el hecho detonante fue el anuncio de la subida de precio del pasaje del transporte público de Santiago en 30 pesos chilenos (0,0014 USD). Los acontecimientos que removieron las bases de la sociedad chilena implicaron más de dos meses de movilizaciones de una inusual violencia: las estaciones de metro, las fábricas, las iglesias, los centros

comerciales y culturales fueron incendiados, al tiempo que los supermercados, las tiendas de barrio y los monumentos nacionales sufrieron saqueos y vandalizaciones. Las manifestaciones que caracterizaron particularmente los primeros días del 18-O compartieron espacio con expresiones pacíficas que alcanzaron en la denominada “Marcha más grande de Chile (25-0)”¹ su testimonio más significativo (Fernández, 2020; Landaeta & Herrero, 2021; Poduje, 2020).

El estallido social chileno se expresó en la mayoría de las capitales regionales del país. De manera multicéntrica y dispersa, las protestas se acumularon tanto en el espacio público como en las contestaciones en las esferas públicas de debate digital (Brantner et al., 2021; Rodríguez-Amat et al., 2020). No obstante, el centro simbólico del estallido social y de las coberturas mediáticas sobre los enfrentamientos entre los manifestantes y las policías fue la Plaza Baquedano, también conocida como Plaza Italia. A pesar de no ser realmente una plaza, sino más bien una rotonda vehicular de mediana dimensión, sus alrededores son un lugar céntrico e histórico de la capital chilena que se ocupa tanto para la celebración de los triunfos nacionales como para dar inicio a las marchas y a las manifestaciones locales, las cuales luego se irradian hacia el poniente por la Alameda, la tradicional vía estructurante de la capital.

La Plaza Baquedano se vive como un espacio geográfico y simbólico de estructuración, distribución y segregación de los poderes en la ciudad (Rodríguez-Amat et al., 2020), constituyéndose en una frontera simbólica y urbana entre el sector oriente, de mayor riqueza, y el resto de la sociedad (Hidalgo & Janoschka, 2014). En cuanto centro neurálgico de la acción contestataria y de la resistencia que se organizó frente a las fuerzas policiales en el 18-O (Fernández, 2020; Orellana-Águila, 2022), la explanada fue renombrada por los manifestantes y los medios como Plaza de la Dignidad, el concepto y causa aglutinadora de las diversas demandas que se levantaron durante las movilizaciones. Convirtiéndose en escenario fáctico de la protesta, en este lugar se levantaron una serie de organizaciones que consiguieron “comunicar sentidos contestatarios al conjunto de manifestantes” (Orellana-Águila, 2022, p. 11), como lo fue la estructuración de la “primera línea” y su compleja red de participantes para la contención y el combate armado (escuderos, lanzadores, picapedreros)², que fueron desplegando al pasar de las jornadas todo un conjunto de instrumentos, emblemas, estética y ritos, que dotaron de un imaginario a esta avanzada y resistencia (Orellana-Águila, 2020).

Una de las hipótesis que se expandió durante las protestas fue la interpretación del estallido social como una manifestación de las insatisfacciones, los abusos y los dolores experimentados por la población a partir del modelo neoliberal que había generado en el país desigualdad y muy poca solidaridad entre

¹ La marcha más grande de Chile fue una manifestación que tuvo lugar en Santiago de Chile el 25 de octubre de 2019. Participaron más de 1,2 millones de personas en Santiago. Se cree que fueron más de 3 millones en todo el país.

² La “primera línea” fue entendida como el grupo de manifestantes, generalmente encapuchados, que se localizaron de frente a las fuerzas del orden y protagonizaron los enfrentamientos, además de desplegar símbolos, coreografías y performances llamadas a dar sentido épico a la lucha (Orellana-Águila, 2020).

las clases sociales (Fernández, 2020; Saiz-Echezarreta et al., 2023). La consigna “No son 30 pesos, sino 30 años”, en alusión al aumento del precio del pasaje del transporte público y al mantenimiento de las políticas neoliberales durante las tres últimas décadas desde el retorno a la democracia en 1990, en que no se modificó estructuralmente el modelo económico instalado en la dictadura, fue una idea que se masificó como síntesis explicativa de las movilizaciones.

En contraposición a ello, otros autores como Rojas-May (2020) y Peña (2020) levantaron la tesis de un malestar que no emergía de una inconformidad con el modelo económico ni con la sociedad de consumo que había resultado de su desarrollo. Este derivaría más bien de fuertes emociones —como el rencor, la frustración, la envidia— que se habían despertado en sectores de la población a partir de las expectativas que había creado una sociedad de la abundancia, que presentaba no pocas restricciones al momento del acceso al mercado globalizado a través del crédito y el endeudamiento desregulado, y con ello, al consumo irrestricto de los múltiples bienes disponibles.

En un escenario en que ambas explicaciones no resultan contradictorias ni incompatibles, como investigadores nos interesó explorar los modos en que el estallido social chileno conectó con las prácticas y los rituales de consumo, y, más específicamente, con las emociones que se desplegaron en este periodo temporal, buscando observar en qué medida estas emociones actuaron como herramienta a través de la cual trasladar reivindicaciones y afectos políticos entre los espacios de consumo y la primera línea de las protestas, los cuales *a priori* no parecen conectados.

El estallido chileno es un ejemplo de cómo la ruptura del orden institucional en un sentido amplio está directamente relacionada con el desplazamiento de un entramado socioafectivo particular que les es consustancial. Al respecto, Frédéric Lordon (2018) sugiere que nada puede fijar la dinámica colectiva de los afectos, y, en consecuencia, garantizar la perdurabilidad de los órdenes institucionales. A su juicio, las configuraciones afectivas (Macón, 2020) que permiten, pese a antagonismos y conflictos, mantener la estabilidad y el orden institucional y sociocultural en algún momento dado, pueden asimismo resquebrajarse. En ese contexto, emociones como la indignación pueden actuar como un afecto político que, compartido suficientemente a gran escala, sirva de motor para una reacción contra las configuraciones afectivas comunes que sostenían el antiguo orden. “Lo que un afecto común sostiene, otro afecto común, contrario y más poderoso, puede deshacerlo” (Lordon, 2018, p. 121).

Este artículo da cuenta de parte de los resultados de los estudios que como grupo de investigación en torno a los temas de consumo, cultura y sociedad hemos venido efectuando a propósito del 18-O. En este trabajo, nuestro foco

es el despliegue de las dimensiones afectivas con relación al consumo en el contexto del estallido, poniendo como hipótesis interpretativa un marco que ya se plantea en el país (Fernández, 2020; Luna, 2021; Mayol, 2019; Peña, 2020), el hecho de que un cúmulo de afectos tristes por un largo período —sea cual sea su origen o jerarquización— hizo pasar a un número suficiente de sujetos su punto tolerable. Y en este proceso, como en muchos otros, un pequeño acontecimiento precipitó sin previo aviso un estallido de enorme amplitud (Lordon, 2018, p. 122). En palabras de Juan Pablo Luna (2021, p. 82): “El alza del precio del boleto del metro disparó la indignación, pero su baja no puede por sí sola apaciguar la rabia”.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

La primera pregunta que nos convoca en este análisis es de qué modo las prácticas y los rituales de las movilizaciones que caracterizaron el estallido (desde protestas pacíficas hasta actos vandálicos), se trasladaron a los espacios de consumo y, particularmente, a los centros comerciales del país en las jornadas posteriores a la declaración de la crisis. En específico, nos hacemos cargo de un conjunto de convocatorias que se formularon en redes sociales para llevar la protesta hacia las periferias y los barrios más acomodados de la ciudad. Se trataba de manifestaciones que proponían la congregación masiva en las afueras de los centros comerciales, así como el desarrollo de acciones de movilización en su interior, que apoyaran la extensión de la protesta y la lucha contra la normalización de las ciudades.

La segunda pregunta que dirige este trabajo es en qué medida estas iniciativas lograron hibridar/cuestionar/validar los sentidos comunes vinculados al mundo del consumo y a sus rituales (formas de agencia, modos de ocupación del espacio, valores y emociones asociadas). En otras palabras, si más allá de hacer resonar el estallido y sus reivindicaciones en estos espacios, las acciones posibilitaron (o no) la contestación de las maneras tradicionales de habitar los centros comerciales, abriendo otras trayectorias en la relación de los consumidores con las prácticas de consumo y con los lugares en que se desarrollan.

Para llevar a cabo esta indagación realizamos un análisis semiótico del contenido publicado en redes sociales entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, que recoge tanto los llamados mediante carteles a estas protestas, como videos y fotografías de las acciones realizadas en centros comerciales del país. Nuestro objetivo es tomar este material en cuanto representaciones de rituales de interacción (Collins, 2009), un marco conceptual que nos permite abordar la conexión e hibridación entre los rituales de la protesta y los rituales

del consumo. En cuanto al análisis sociosemiótico, nos interesa centrar su ejecución en la dimensión afectiva de los rituales, partiendo de la hipótesis de que las emociones, articuladas en atmósferas afectivas (Anderson, 2009; Macón, 2023), operaron aquí como una línea de continuidad que vinculó espacios y prácticas.

RITUALES DE INTERACCIÓN

Si nos fijamos en el modo en que Morales Urra (2017) se aproxima a los rituales, podría decirse que estos abarcan todo el espectro de las prácticas sociales, aun cuando también es posible distinguir algunos de sus elementos nucleares:

Los ritos se asemejan a un lenguaje que —parafraseando a Saussure— se encuentran encabalgado entre varios dominios: es a la vez psíquico y social, físico y fisiológico, diacrónico y sincrónico Convergen lo social y lo cultural, lo simbólico y lo cognitivo, lo psicológico y la acción social, lo emotivo y lo intelectual, lo formal y lo performativo, lo sistémico y lo procesual, lo textual y lo contextual, el orden y la dinámica social. (p. 23)

Dado que son muchas las disciplinas y enfoques que han abordado la definición de los rituales sociales, seguimos a Kertzer en cuanto a que quizás “No hay una definición correcta o equivocada (sino) unas que son más o menos útiles en ayudarnos a comprender el mundo en que vivimos”. O, como dice Leach, “el ritual no es un hecho natural, sino un concepto, cuya definición como la de cualquier otro deberá ser siempre funcional” (Kertzer y Leach cómo citados en Morales Urra, 2017, p. 24).

El horizonte de interés que asumimos en este campo deriva de la microsociología, que de la mano de Durkheim y Goffman (1970), y, más específicamente, de Randall Collins (2009) nos introducen en una “teoría de las situaciones” (p. 18), atenta al espacio donde tienen lugar las interacciones y los programas de acción que las componen. Desde este planteamiento, se piensan los rituales como encuentros pautados entre personas que “han aprendido de otros y por experiencia propia a percibir, inferir, reproducir, desarrollar, improvisar esas pautas” (p. 18). Para analizarlos, la atención radica en el carácter del ritual como situación en la que se desarrollan acciones “a pequeña escala”, observando el cara-a-cara de los “encuentros temporales” entre “cuerpos humanos” que intervienen en ellos “cargados de emociones y conciencia por efecto de las cadenas de encuentros vividos anteriormente” (p. 18).

En este trabajo ponemos en diálogo estos planteamientos con el paradigma teórico de la mediatización (Hepp, 2020; Jansson, 2016) que sostiene que el

desarrollo histórico de las sociedades contemporáneas ha favorecido la expansión y la profundización de las lógicas mediáticas, produciendo una articulación e interdependencia entre las instituciones, las lógicas y las prácticas mediáticas y el resto de las instituciones y las prácticas sociales. Esto conlleva que la noción de ritual, restringida a las interacciones de co-presencia física, deba ampliarse para incorporar rituales propios de las sociedades profundamente mediatizadas (Hepp, 2020), en las que tanto las acciones virtuales en co-presencia, como la intervención de las lógicas y los contenidos mediáticos, pasan a ser consustanciales —y en muchas ocasiones— imprescindibles para el desarrollo tanto del ritual en sí como de las cadenas rituales de afecto que favorecen la configuración de comunidades o colectividades en torno al mismo.

Como explica García (2015), el acento en los estudios microsociológicos está en el proceso, “en la participación de los interactuantes y en los escenarios en los que la interacción tiene lugar”. Para Collins (2009, p. 71), los componentes esenciales de este proceso son cuatro: (i) *el encuentro* entre dos o más personas que se congregan en un mismo lugar y cuya presencia corporal los afecta de manera recíproca (ii) *los sistemas de exclusión y de distinción* entre quienes forman parte de él y los que están fuera; (iii) la existencia de *un foco de atención común*, sobre el cual tienen conciencia colectiva los participantes; y (iv) la presencia de *una consonancia recíproca* al interior del grupo a nivel de *micro-ritmos corporales y emociones*, es decir, el compartir un mismo estado anímico o vivir una misma experiencia emocional.

Según apuntamos previamente, en esta investigación nos interesa destacar cómo los rituales de interacción presentan una dimensión afectiva que es necesaria para la composición y la estabilización de colectividades y comunidades. Esto es, de un nosotros —más o menos reconocible y estabilizado— articulado en torno a los valores, los afectos y las prácticas compartidas no solo durante el ritual, sino con capacidad para expandirse/resonar y tener afectos más allá de la situación (Mühlhoff, 2015), produciendo hábitos interpretativos, aprendizajes sociales que serán el germen de nuevas prácticas, configuraciones afectivas, y, en último término, la base de nuevos órdenes institucionales.

Observar en un ritual el objeto común, es decir, a qué prestan atención y por qué se preocupan los participantes, así como detectar cuál es la energía emocional y el modo en que esta circula durante y después, son dos elementos básicos para el análisis de los componentes rituales que se refuerzan mutuamente. Ello, puesto que el mayor foco en la actividad compartida conduce a una mayor conciencia de qué hacen y sienten los demás, percepción que, al volverse común, posibilita que la intensidad emocional se incremente y fomente el vínculo entre los sujetos participantes. Así mismo, estas dos dinámicas clarifican y refuerzan

D

Consumo, contestación y configuraciones afectivas en el estallido social

los sistemas de inclusión/exclusión que definen un adentro (nosotros) y un afuera (otros) de la situación y sus reverberaciones.

La fuerza performativa de los rituales, es decir, su potencial tanto para modificar las propias convenciones, códigos y expresiones asociados a su práctica como los espacios en donde intervienen y que contribuyen a la generación de cambios culturales y sociales, es uno de los elementos que distingue a la acción ritual. Aunque ciertamente no toda práctica ritual consigue tener éxito (por lo que analíticamente es igualmente interesante atender a las condiciones de éxito como a las de fracaso), cuatro son los efectos que caracterizan su efectividad y eficacia: (i) la generación de *una solidaridad grupal entre los participantes*, que deriva en un sentido de pertenencia al grupo; (ii) una *energía emocional* individual de confianza, entusiasmo, fuerza, que alienta y provee iniciativa para la acción; (iii) la creación y *recreación de símbolos* de relación social, que representan al grupo y al individuo; y (iv) un *sentimiento de moralidad* que deriva de la percepción de estar haciendo lo correcto, de estar honrando lo que se valora socialmente (Collins, 2009, p. 73; García, 2015).

Collins (2009, pp. 57-61), siguiendo a Durkheim, explicita que el éxito de un ritual deriva de poner en marcha una acción colectiva y una conciencia compartida, de la que surge una consonancia afectiva que se manifiesta a través de signos particulares vinculados al entramado afectivo movilizado, así como mediante símbolos comunes (gritos, gestos, objetos) que resultan representativos y permiten al colectivo tomar conciencia de su identidad y solidaridad grupal, y de su unidad moral. Estas son las condiciones para que una participación genere en los individuos energía emocional que los lleve a sumarse a la acción y a conseguir que ella tenga una proyección a futuro, estabilizando un territorio común y creando nuevos hábitos cognitivos, axiológicos y también, si tiene éxito, sociopolíticos.

Este es el marco bajo el cual analizamos las experiencias vividas durante las movilizaciones respecto de los espacios de consumo, las cuales hablan tanto de propuestas logradas exitosamente como de iniciativas fallidas. Los carteles/posts que circulan por las redes sociales cuentan con un foco común: extender la “nueva normalidad”³ a zonas donde se habita una estabilidad que se considera de “burbuja”, una excepción fuera de la “realidad”. Ocupar el centro comercial y dar espacio a la protesta en él es atender nuevamente a los dolores, a la desigualdad, es reconectar emocionalmente con otros a partir de vivenciar una co-solidaridad que se vuelve transversal: “Lo más triste de esta movilización es que no hemos logrado hacer que los dolores sean compartidos” (Fernández, 2020, p. 97). “Lo preocupante es que, cuando empezamos a vivir cosas distintas, lo que requerimos son puentes, liderazgos capaces de comunicar esas vivencias. Y convengamos que hoy por hoy cuesta encontrarlos” (99).

³ Se expresó en grafitis y consignas que el país no quería volver a la normalidad, sino que más bien quería una nueva normalidad. Como expresó la cantante chilena Anita Tijoux (2020), voz relevante del estallido: “La nueva normalidad es un estallido permanente”. Su tema *Cacerolazo*, se convirtió un himno de la revuelta chilena.

Durante el estallido, la convocatoria a encuentros entre los sujetos para generar esas experiencias de co-presencialidad apelan a traspasar las formas tradicionales de apropiación de la ciudad, a avanzar hacia “otros” territorios, en recorridos que demarcan un nosotros/ellos de inclusión/exclusión a partir de identidades de clase o de adhesión o no a los valores puestos en juego durante el estallido. Los centros comerciales son lugar y objetivo para esa reconexión.

ATMÓSFERAS AFECTIVAS: FENÓMENO SOCIOAFECTIVO PARA TENDER PUENTES

Los rituales de interacción tienen la propiedad de movilizar energía emocional. ¿Cómo podemos aproximarnos al análisis de este componente del ritual? Proponemos aquí utilizar la noción de atmósferas afectivas (Anderson, 2009; Macón, 2023). Cecilia Macón (2020, 2023) plantea que este es un concepto que resulta especialmente útil para resaltar ambientes emocionales en tensión y en proceso como el de las movilizaciones políticas, y para evitar el riesgo de tomar las emociones como fenómenos aislados o estáticos.

En la conceptualización de Anderson (2009), una atmósfera afectiva remite a un fenómeno experiencial, a una ocupación expansiva, de algo sin superficie, material e inmaterial a la vez, que se produce a través de los cuerpos, en la colectividad. Es decir, refiere al modo en el que “una multiplicidad forma parte de un apego”, por ejemplo, en el espacio de un ritual como la movilización. Si algo define una atmósfera afectiva es su ambigüedad: entre la presencia y la ausencia, entre su carácter objetivado-autónomo y subjetivo, entre lo definido y lo indefinido. Esta indeterminación fundamenta la apertura constitutiva de toda atmósfera afectiva, su constante emergencia y transformación, permitiendo que se transforme en experiencia colectiva. Este carácter procesual —y contagioso— facilita la conexión e hibridación con otras atmósferas y otros sujetos, espacios y temporalidades implicadas en cada atmósfera que participan del proceso/diálogo/ritual. Se trata de un fenómeno socioafectivo “cuasi-autónomo”, “a kind of indeterminate affective ‘excess’ through which intensive space-times can be created” (Anderson, 2009, p. 80).

Desde esta conceptualización, hemos definido nuestra hipótesis de trabajo considerando que el ritual de la movilización, creado sobre todo en la “primera línea” durante el estallido chileno, generó una atmósfera afectiva caracterizada por la excepcionalidad, la urgencia, la agresividad, la lucha, la solidaridad, y que esta fue vehiculizada por una serie de experiencias sensoriales que apelaron tanto al contacto con otros cuerpos como a la intensidad sensorial, por ejemplo, del olfato (ambientes con fuego, sudor, gases, etc.), y del sonido (gritos, cánticos,

D

Consumo, contestación y configuraciones afectivas en el estallido social

⁴La extensión de las atmósferas afectivas mencionadas no dejó exentos a los investigadores de este artículo, quienes, como tantos otros, se vieron en la necesidad socioafectiva de comprender teórica y empíricamente lo vivenciado. Esta posicionalidad del investigador que corporeiza la experiencia y se convierte, a su vez, en el sujeto de su estudio, caracteriza a las etnografías del conflicto, e implica diversas cuestiones multiescalares y éticas a considerar (Xiang & Wu, 2023). La expansión del fenómeno socioafectivo cargado de indignación, rabia y frustración marcó una primera interpretación de los fenómenos desarrollados a poca distancia, y que con mayor lejanía tanto espacial como temporal, cobran más claridad en sus definiciones, efectos y trayectorias.

arengas). Esta atmósfera resultó básica para mantener las movilizaciones y extenderlas a otros sujetos y lugares geográficos⁴.

En este proceso de expansión, que hoy puede ser analizado retrospectivamente gracias a las miles de evidencias digitales generadas por usuarios de redes sociales durante las protestas, formulamos la hipótesis de que una parte de los actores movilizadas intentaron trasladar esta atmósfera particular a los centros comerciales para alterar el ritual de consumo incidiendo en las atmósferas afectivas de signo muy distinto que suelen predominar en estos espacios comerciales y en las prácticas que los definen. El objetivo de compartir y expandir la energía emocional generada en el ritual de protesta extendiendo su atmósfera afectiva, fue —entre otros— cortocircuitar la temporalidad del presente atemporal del consumo (“la normalidad”), para que entrara en diálogo con otros espacios (la primera línea) y temporalidades: con el pasado, a través de la memoria de los agravios e injusticias experimentados; con el presente simultáneo detenido, ritualizado y cíclico del estallido (“la excepcionalidad”); y con el futuro que se proyecta desde el deseo de un nuevo orden institucional.

En este sentido, las atmósferas afectivas aparecen como instrumentos políticos relevantes en este contexto de crisis por cuanto conectan la dimensión material, la sensorial y las experiencias temporales y espaciales compartidas en una coyuntura particular. La atmósfera afectiva vehicula y hace circular conceptos políticos al construir el sentido y haciendo emerger lo que está ausente, para que esta presencia sea experimentada no solo desde las aproximaciones cognitivas y axiológicas sino, y prioritariamente, desde la experiencia afectiva y corporal (Macón, 2023).

Los discursos y las prácticas del estallido social (la primera línea en cuanto enunciador con vocación expansiva en su llamado a la transformación social y a resistir cualquier recuperación de la normalidad) prefiguran para los centros comerciales un universo de sentido a partir del que delimitan no solo los destinatarios, los espacios y las prácticas, sino también el carácter de las atmósferas afectivas con las que deben entrar en contacto y negociar. Ello implica que el centro comercial —como paradigma de los rituales de consumo— ya no se concibe como un espacio restrictivo y restringido a la compra y a los rituales propios de este universo. Estos discursos comparten el presupuesto sociocultural de que el consumo y sus lugares en la ciudad han ido entendiéndose cada vez más como una puesta en escena de la vida urbana (Goffmann, 1959), fruto de las múltiples acciones y representaciones que en estos espacios se ejecutan y que no necesariamente dependen del acto de comprar, sino más bien hablan de construcciones ideológicas y políticas, del rol del consumo en la vida cotidiana y en la configuración del modelo económico y de sus límites, entre otros aspectos (Pérez, 2024).

Desde la instalación de las ferias en el cruce de caminos hasta la complejización contemporánea de la cultura de consumo digital, las plazas, los mercados, las galerías, los grandes almacenes y los centros comerciales han solidificado la esencia del intercambio entre individuos y en la esfera pública (Habermas, 1991). Más allá de esta caracterización genérica, numerosos autores plantean que en el caso chileno, los centros comerciales han mutado simbólicamente y físicamente hasta convertirse en espacios de usos mucho más públicos que los propios del comercio masivo, diferenciándose de manera concreta con lo observado en otras latitudes (De Simone, 2015; Salcedo & De Simone, 2013). La apropiación y domesticación de sus interiores comerciales para otros usos no asociados a la compra sugieren la flexibilidad simbólica de los espacios para la población local y sus gestores. Según García Canclini (1995), esta domesticación de los lugares de consumo podría ser la entrada para entender los centros comerciales como lugares de identidad flexible entre lo global del prototipo comercial y lo local de la identidad social chilena, tamizada a través del consumo. Debido a ello, que estos espacios sean utilizados para la protesta no sorprende en la medida en que estas acciones sintonizan con la normalización del consumo y con una mirada que lo posiciona como una más del repertorio de las actividades públicas del ciudadano-consumidor.

Siguiendo la línea de indagación de Miller et al. (2005), McCracken (1990) y Douglas & Isherwood (2021), por mencionar los más relevantes, nos acercamos Pérez (2024) al consumo y sus prácticas como actividades culturales y rituales, es decir, como “espacios de transferencia de significados y de movilización de emociones” que tienen lugar mediante “comportamientos establecidos y reconocidos por la sociedad”, y que proporcionan un contexto para que las personas afirmen, atribuyan, evoquen o incluso revisen significados. Entendemos así, que en un mundo “culturalmente construido, los significados que asignamos a los bienes así como las emociones y valores sociales con que los cargamos” (p. 38), se despliegan en procesos y espacios que exceden con mucho a los de la mera compra.

En el marco de la gestión contemporánea de experiencias que guía a las actividades de *marketing*, cada uno de los puntos de contacto de las marcas con sus usuarios tiene un riguroso y planificado trabajo de expresión en los centros comerciales⁵. Estos espacios, en muchos casos, se posicionan como marcas reconocibles y en cuanto tales se suman a la tendencia estratégica de planificar y de proponer a los consumidores un universo de significados, sensaciones y afectos particulares que los definen. Parte de este imaginario incluye la promoción de prácticas que remiten a la realización de deseos (Sassatelli, 2012) y a situaciones que generan emociones placenteras y placeres de consumo basados

⁵ Pérez (2024) reconoce cinco rituales asociados al consumo, vinculados a cinco momentos distinguibles dentro del proceso: la búsqueda, que congrega una serie de acciones orientadas a recopilar y seleccionar información sobre bienes y servicios; la compra, que corresponde al intercambio de un producto, servicio o acceso por un pago; la posesión, que abarca el cuidado, el almacenamiento y el embalaje de los bienes adquiridos; y el desecho, que contempla la eliminación, la resignificación-reutilización y el reciclaje de los bienes.

D

Consumo, contestación y configuraciones afectivas en el estallido social

⁶ Parte importante de la gestión de marca se ha orientado a diseñar experiencias basadas en la estimulación de sensaciones positivas, que lleven a los consumidores a conectar los diferentes procesos y acciones rituales con emociones como la alegría, el goce y la diversión.

en la estimulación sensorial hedónica⁶ (Lipovetsky, 2007), que son el germen de las atmósferas afectivas hegemónicas de los centros comerciales. Como mencionamos, específicamente en el caso chileno es común que estos espacios se abran a actividades más allá del consumo, lo que permite que se den cita otros ambientes afectivos, habitualmente definidos por entramados afectivos de valencia positiva.

En principio, se diría que no hay nada más alejado a la atmósfera afectiva de exaltación de las pasiones hedonistas (Sassatelli, 2012) que promueve el consumo, que la energía emocional que transportaron los rituales de protesta de la primera línea durante el estallido, los que estuvieron dominados por la indignación, la frustración y la agresividad, si bien también hubo aperturas a la esperanza y a la solidaridad. Sin embargo, contaminar, si no romper, la distancia que separaba estos espacios, respecto de la atmósfera emocional que se experimentaba en la “Plaza de la Dignidad” y sus cercanías, fue uno de los principales objetivos que se propusieron las llamadas reiteradas a concentrarse en las afueras y al interior de los centros comerciales de las zonas más acomodadas de la capital y de otras ciudades chilenas.

Esta manera de buscar que la protesta se hiciera parte de un sentido común compartido (Leone, 2015), de propender a su contagio y expansión hacia otros sectores y espacios, de exponer dolores, contradicciones y símbolos como forma de mantenerla activa sobre la base de nuevas solidaridades y de energías emocionales que se armonicen, es lo que analizaremos a continuación. Lo haremos observando cómo los discursos se articulan con atmósferas afectivas en tensiones. Para ello, tomamos como idea fuerza la noción de que intervenir en los problemas públicos y en las controversias colectivas, como aquellas que acompañan la búsqueda de un nuevo orden institucional y nuevas formas de convivencia, implica inexorablemente cuestionar y transformar una configuración afectiva hegemónica” (Macón, 2020; Peñamarín, 2020; Saiz-Echezarreta, 2024).

Lo que nos permite este caso es observar cómo la contaminación de rituales, a través de la energía emocional condensada semióticamente en atmósferas afectivas reconocibles, puede ser un instrumento con el que intervenir políticamente en un espacio y modificar las prácticas que tienen lugar en él.

LECTURA SEMIÓTICA DE LOS RITUALES DE INTERACCIÓN

Este estudio exploratorio desarrolla un enfoque cualitativo inductivo, basado en métodos digitales netnográficos para la inmersión, la identificación, la selección y el análisis de post públicos emitidos por usuarios de redes sociales

(Kozinets, 2019; Kozinets & Gretzel, 2024), a partir de matrices semióticas y discursivas referentes a las protestas sociales chilenas.

Para la selección de piezas, desde Chile se utilizó la búsqueda avanzada de la plataforma X (ex Twitter) con las palabras clave “protesta” y “mall” y el *hashtag* #manifestacionesmall, para rescatar los posteos publicados dentro de un periodo que cubrió la semana inmediatamente anterior al estallido social hasta 10 semanas posteriores, es decir, del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Para lograr una mayor diversidad de la muestra, se conformó el corpus utilizando los resultados de búsqueda como puntos de acceso para un rastreo conforme al modelo de bola de nieve aplicado a los posts, con el propósito de abarcar las publicaciones de protestas localizadas en diversos centros comerciales de Chile y no solo en aquellos ubicados en el sector oriente de Santiago, a pesar de presentaren estos mayor presencia cuantitativa dentro de los criterios de búsqueda. Tras la revisión del material se compuso un corpus de análisis de 23 piezas, algunas de ellas con imágenes fijas y otras con videos.

Dado que la perspectiva semiótica con la que trabajamos nos acerca a los textos en su dimensión de hechos sociales, culturales, situados en un contexto con el que están en permanente diálogo (Peñarín, 2020), nos aproximamos a nuestro corpus buscando tener una selección de discursos que nos permitiera dar cuenta de los tipos de experiencias promovidas, materializadas y difundidas durante el estallido social. Para esto, la selección de las piezas se efectuó utilizando tres criterios: la presencia de eventos ocurridos en distintas zonas de Santiago y en regiones; la inclusión de posteos que aludieran tanto a la convocatoria como a la protesta en sí; y la inserción de unidades que evidenciaran los distintos tipos de manifestaciones que se apreciaron, con diversos resultados a la vez.

La aproximación a los textos se efectuó buscando una lectura interpretativa desde prácticas analíticas diversas (Abril, 2007), que posibilitara dar cuenta de la circulación de sentido tanto desde la perspectiva de la transmisión de ideas y de la activación de enciclopedias e imaginarios, como desde la dimensión afectiva (Peñarín, 2020). Analizamos los textos-discursos en cuanto producto de una interacción social, en la que se configuran y quedan retratados actores, puntos de vista y relaciones interlocutivas específicas, organizadas en un contexto determinado. Para ello, los conceptos de atmósferas afectivas, de ritual y de posicionamiento enunciativo (Paolucci, 2020) resultan productivos. Específicamente, al considerar que el concepto de atmósfera afectiva dialoga con las cadenas rituales de afecto de Collins (2009) y con sus propuestas en torno a las energías emocionales y a sus condiciones de desarrollo y retroalimentación, y opera como una herramienta teórico-analítica para acceder a estos modos particulares de circulación del sentido.

EJES DEL SENTIDO

Convocatorias: claves espaciotemporales y configuración del nosotros/ellos

Tal y como señala la semiótica, toda enunciación se efectúa sobre un horizonte de sentido y de expectativas; en este caso, los discursos que recorren el estallido social remiten a una posición que se presume compartida por la sociedad chilena, pero que tiene declinaciones diversas. Los carteles del corpus de convocatoria corresponden a un discurso que da por supuesto que el conjunto de la ciudadanía sabe lo que ocurre y las razones que se han esgrimido para este quiebre institucional. De hecho, las pancartas que se diseñan y que animan a manifestarse arrastran un conjunto de implícitos, partiendo por la propia referencia al estallido, que no aparece explicitado.

Como mencionamos al comienzo de este trabajo, el despliegue del estallido consideró dos modalidades principales de movilización: por un lado, las acciones violentas de los días iniciales, que contemplaron saqueos, vandalizaciones y quema de edificios comerciales, culturales e institucionales. Esta trayectoria fue simbolizada bajo el concepto de la “Primera Línea” que se posicionó en la “Plaza de la Dignidad” para, desde allí, ritualizar y estabilizar el conflicto y emprender semanalmente acciones de provocación y contención de las fuerzas policiales, en diálogo con el desarrollo de las protestas en las calles y de las acusaciones en torno a violaciones de los derechos humanos.

La otra posición, aquella retratada en la denominada “Marcha más Grande de Chile” que, bajo un cúmulo de reclamaciones diversas, congregó de manera pacífica a una proporción nunca vista de la población. Esta opción representa una voluntad por reconducir la energía emocional hacia nuevos acuerdos, que encauzaran e institucionalizaran las soluciones a las inconformidades que se habían expresado.

Entre estos dos polos, los posts del corpus aglutinados con el hashtag #manifestacionesmall se enmarcan en una línea discursiva que interpreta el estallido desde la “Primera Línea” y a través de un entramado emocional de valencia negativa expresado, además, con un alto grado de intensidad afectiva. Desde este horizonte, no se trata de transmitir ideas fuertes ni de esgrimir argumentos sobre la legitimidad de la crisis, sino que de conseguir que la atmósfera afectiva de la protesta siga estando vigente para el mayor número de personas y en el mayor número de espacios posibles, particularmente en la zona este de Santiago, donde habitan las clases acomodadas (“Marcha masiva autoconvocada”; “Llenemos el Costanera Center”; “Todos al Parque Arauco”). Y persigue al mismo tiempo mantener una temporalidad idiosincrática: la excepcionalidad: (“No+Normalidad”, “Despertemos esta burbuja” (la de los *malls*)).

El eje geográfico actúa como una de las isotopías principales poniendo en conexión espacios públicos paradigmáticos de la ciudad, estableciendo como núcleo urbano la Plaza Italia/Plaza de la Dignidad, espacio icónico de las movilizaciones en la capital. Desde este centro de la protesta se organiza un recorrido que avanza en dirección contraria a los lugares a los que se dirigen tradicionalmente todas las manifestaciones. En vez de convertir en sus espacios de referencia a los principales órganos de poder del Estado, ubicados en el centro de la ciudad, como la casa de Gobierno, la sede del Congreso en Santiago o la de los Tribunales de Justicia, la protesta se moviliza —y se visibiliza gráficamente en los textos— hacia “arriba”, espacio de las elites y de las clases acomodadas.

Figura 1

Post de la protesta

Nota. Instagram @manifestacionesmalls.

Los puntos de llegada propuestos en los carteles son los centros comerciales (Costanera Center, Portal La Dehesa, Parque Arauco, Mall Los Domínicos, Casacostanera), en el caso de la capital, que se han convertido en símbolo del desarrollo y del éxito económico y social que el país ha alcanzado durante los treinta años en cuestionamiento. La línea de continuidad que muestra los vectores de movimiento entre estos espacios urbanos distantes geográfica y simbólicamente, la observamos como una propuesta no solo a trasladarse entre determinados territorios, sino sobre todo a hacer circular la energía emocional entre los diferentes puntos.

¿Por qué ir a los centros comerciales? En primer lugar, la propuesta a manifestarse en *malls* asume como parte de su enciclopedia que, como apuntamos más arriba, el centro comercial es el lugar sintomático de los rituales de consumo,

D

Consumo, contestación y configuraciones afectivas en el estallido social

que no se restringen solo al acto de compra. Es un espacio público que densifica la experiencia del consumo como ritual complejo al promover la circulación de sentidos y la generación de identidades y de valores, entre otros. De ahí que no sean los supermercados ni las tiendas de barrio los lugares escogidos como espacio de protesta, sino los centros comerciales.

Consumir como entretenimiento representa una actividad convencionalmente ligada a las clases medias-altas, lo que refuerza el esquema antagónico sobre el nosotros/ellos que se propone en términos socioeconómicos y de estatus. Y, por otro, se adopta el centro comercial por ser un espacio público con un alto valor simbólico, asociado al poder económico, lo que se representa a través de la mención a barrios icónicos de la ciudad y a los apelativos que se utilizan respecto de quienes los habitan en determinados sectores. Desde este lugar, las convocatorias construyen una frontera clásica que demarca el territorio compartido a partir del eje nosotros/ellos.

En este punto, el discurso sobre el estallido ya no interpela al conjunto de la sociedad chilena, sino que se articula, por una parte, en términos de clase, buscando representar a quienes no solo no se identifican con las clases acomodadas, sino que se le resisten. Es entonces “el Pueblo”, “la voz del Pueblo”, los “rotos”⁷ quienes aparecen convocando a confrontar a los “ricos”, los “cuicos”⁸, en definitiva, las élites. Se trata entonces de “subir” desde la Plaza de la Dignidad, en un recorrido que paso a paso va avanzando en la ciudad, hacia el Costanera Center, el *mall* Los Domínicos, el Parque Arauco, al encuentro de ese “otro Chile”, hasta llegar al “Portal de la Indignidad” (*Mall La Dehesa*), donde los “cuicos” y “zorreros” ameritan ser re-educados⁹.

En esta representación que se hace de la protesta, la posición de enunciación utiliza un lenguaje, una gráfica, un estilo de interacción que remite a disputas políticas, socioeconómicas y culturales polarizadas, que han recuperado nueva vigencia en el contexto del estallido (Mayol, 2019; Peña, 2020; Rojas-May, 2020). Apela a conflictos y emociones que habitan en la memoria de la ciudadanía chilena y que retrotraen a muchas personas a los conflictos y confrontaciones que derivaron en el quiebre de la democracia y en la posterior dictadura militar.

La demanda por escucha (“Hagamos ruido donde nos deben escuchar”; “porque en la plaza de la Dignidad no nos escucharon . . .”; “ya basta de normalización, aquí sí seremos escuchados”) que se reclama a estos actores, que aparecen insensibles frente a las insatisfacciones que se han manifestado, a la necesidad de “justicia para el Pueblo”, se articula desde la densidad simbólica que emana del núcleo desde donde se sostiene la protesta viva: la Plaza de la Dignidad y sus escuderos, figuras icónicas del imaginario desplegado en torno a la Primera Línea, y que se retrata en los carteles.

⁷ Expresión chilena que alude a persona de clase social baja o de condición humilde (RAE, Diccionario de americanismos, 2010).

⁸ Expresión chilena que alude a persona de clase social alta y que muestra en todo momento los modales de dicha clase (RAE, Diccionario de americanismos, 2010).

⁹ Las fronteras físicas y simbólicas entre las élites y el resto de la población se traducen en la autocorrelación de concentración del PIB nacional en el cono nor-oriental de la cuenca de Santiago (Sabatini et al., 2010) con la localización de las protestas en *malls* observadas en este estudio. Por ello, consignas como “A compartir los privilegios zorreros”; “A educar a los cuicos”; “Démosle un poco de realidad país”; “Por un Chile con Igualdad. Basta de migajas” encontradas en los llamados a manifestarse en *malls* conllevan una interpretación socio-territorial.

La enunciación junto con plantear este esquema nosotros/ellos que se articula desde el estrato socioeconómico y en términos de clase, estructura también otros lugares que tienen que ver con posicionamientos singulares en torno al estallido, pero curiosamente no entran a abordar de manera directa las relaciones que se dan en el consumo. Es decir, la propuesta de intervenir los centros comerciales no incluyó de forma explícita discursos de crítica al consumo o reprobaciones a los estilos de vida en torno este. Este es un punto interesante dado que la frustración frente a las limitaciones al consumo de parte de la población ha organizado alguna de las teorías explicativas con respecto al estallido. Tanto las convocatorias como los lienzos y las performances que se desplegaron al interior de los recintos no contemplaron una mención ni una interacción con los consumidores a partir de un horizonte que evidencie las dimensiones negativas del consumo, desde la falta de acceso a la cuestión ambiental, pasando por la hegemonía cultural, etc.

En lugar de este punto de vista que cabía esperar, la retórica movilizadora apunta mayoritariamente a la normalidad que representa la apertura de los centros comerciales y su disposición a permitir que las actividades placenteras del consumo se mantengan. El eje discursivo en este punto se construye mediante una isotopía temporal y presupone además la referencia a tonos e intensidades afectivas en tensión. Desde esta perspectiva, el nosotros/ellos que atraviesa a las convocatorias presenta una ambivalencia que demanda una interpelación más transversal: esta apunta a cuestionar a quienes van a los centros comerciales y que, dependiendo del lugar en que se sitúan, son también clases populares y clases medias. Observamos esta construcción del destinatario en lemas como “No a la normalidad de los *malls*”, en el que se apela más a la dimensión de plaza cuasi-pública que han alcanzado estos espacios en Chile, y a la dimensión afectiva que la vida cívica moviliza, que al rol y a las emociones que derivan de las interacciones vinculadas a las compras. La leyenda “Vecino escucha únete a la lucha”, desplegada en un *mall* en una zona de clase media-popular, refuerza esta idea.

En estos casos, se trata de renovar la atención de aquellos cuya sintonía afectiva con el estallido se ha ido diluyendo, los y las vecinas a los cuales los de la primera línea van a buscar. Bajo el “No+normalidad” emerge una voluntad que busca impedir que cobre legitimidad la posibilidad del afuera de la protesta, hecho que sostiene y valida la resistencia de cada viernes por parte de la primera línea. Este nosotros que está llamado a la acción es un nosotros más restrictivo —no se dirige al conjunto de la sociedad chilena, sino que busca la complicidad y trata de movilizar a las personas que piensan/dudan— pero sobre todo sienten que aún no es/no debiera ser tiempo de volver a la normalidad. A quienes consideran que es necesario mantener la energía de la protesta en las

calles, pues todavía no es tiempo de trasladar el proceso al ámbito institucional y de rebajar la energía emocional retomando la calma.

Hacer circular los cuerpos y los afectos para encontrarse

La focalización discursiva en el espacio y en el movimiento se orienta a visibilizar, para quienes están a favor de la continuidad de las protestas —no importa en qué sector de la ciudad—, la necesidad de poner el cuerpo y su energía al servicio de la protesta, lo que puede suponer para muchos cruzar fronteras geográficas y simbólicas, y desplegar fuerza y espíritu de solidaridad respecto del grupo. Esto, a fin de llegar hasta y ocupar allí espacios tradicionalmente ajenos, asociados a las clases privilegiadas, que muchos podrían experimentar como extraños. Vencer esta incomodidad/extrañeza precisa de la energía del grupo, del contagio y compromiso emocional que a nivel individual y colectivo provee el ritual, como lo afirma Collins (2009, p. 149).

¿Qué sucedió cuando las protestas se entremezclaron con las compras? La protesta irrumpe en el *mall* a través de diversas experiencias sensoriales (que *a priori* en el *mall* están fuera de lugar) y que afectan al oído mediante gritos, cantos; a la vista con las pancartas; y el tacto y al olfato con la presencia de cuerpos que se mueven, se quedan quietos y se distribuyen de modos imprevistos (no respetan los flujos inscritos en la geografía del *mall*). La atmósfera habla de sentidos, de cuerpos en co-presencia —aunque sea virtual imaginaria— y de intensidad afectiva de grado variable. La atmósfera es algo que se percibe de manera no consciente, está implícito en un espacio/ambiente y es interpretable. Por ser difusa puede evolucionar y mezclarse. Es un discurso estratégico a través del cual unos cuerpos acompasados y en sintonía quieren hacer resonar lo que sienten a otros.

¿Tuvo lugar la sintonía? En las fotos y videos publicados sobre las manifestaciones al interior de los centros comerciales, que perseguían llevar metafóricamente y literalmente la conversación sobre el futuro del estallido, observamos cómo los rituales del consumo y de la protesta se experimentaron la mayor parte de las veces con respeto recíproco, otras con conflicto, llegando a exhibir, en algunos pocos casos, momentos de conexión. Unido a los factores ya enunciados, las diferentes atmósferas afectivas que se generaron en estos espacios dependieron de la energía emocional que fue capaz de hacer circular el colectivo que protagonizó cada protesta, en la que intervinieron: (a) las formas/contenidos enunciados (se promueve una causa o se ataca a un determinado grupo que el centro comercial representa, lo que hace referencia a la posibilidad de establecer y compartir un foco común); (b) el tipo de símbolos que se exaltaron (símbolos

que sintetizan las divergencias entre ambos mundos de sentido o que tienen la capacidad de representar valores posibles de compartir); y (c) la identificación social de los manifestantes con quienes estaban presentes en el *mall* (es decir, la existencia de un nosotros compartido de antemano, que permite que ambos se reconozcan en ciertos códigos y expectativas).

Como acabamos de mencionar, en la mayor parte de los casos, no se produjo una hibridación ni una sintonización entre ambas atmósferas, por lo que la experiencia creada se asemejó más a una conversación por turnos. Igual que el ritual, una conversación puede fluir y ser exitosa, a partir de la generación de una alta complicidad entre las partes, o avanzar a partir de soliloquios que cada interviniente sostiene, sin llegar nunca a conectar. En este sentido, lo visto fueron dos guiones, desplegados por cada una de las partes a partir del ejercicio de su propio ritual. Si los consumidores presentes detuvieron sus actividades y atendieron a las acciones de los manifestantes, lo hicieron por curiosidad o respeto, esperando su turno para emprender sus propios actos. Podemos decir que aquello que estaba ausente del espacio del consumo como plaza pública se hizo presente pero de manera muy precaria y momentánea.

En algunos casos, hubo quienes se sintieron invadidos por las consignas y las energías expresadas por el grupo en este espacio común, pero supuestamente ajeno y atemporal respecto de la realidad social imperante. Las interpelaciones a los manifestantes —que se dio fundamentalmente a nivel de persona a persona y no de colectivos— alcanzaron alta intensidad negativa, generando una atmósfera cargada por la agresión y el rechazo, más propia del mundo de la protesta que del consumo. En contraposición a ello, las voces y los aplausos de vendedores y consumidores se sumaron a los de los manifestantes en los sectores más populares. La energía positiva que recorrió estos centros comerciales al compás de pitos que anunciaban y acompañaban los cánticos y los desplazamientos, favorecieron la atención, el contagio emocional, la mayor participación, y, con ello, la generación de un nosotros /colectivo de mayor amplitud, el punto de partida para las nuevas posibilidades de construir capacidad de agencia.

Más allá de las reacciones específicas que quedan registradas en los videos y que nos aproximan al éxito performativo de las protestas, abordamos como último punto del análisis la cuestión de la temporalidad. Según Macón (2003), la temporalidad asociada a las atmósferas afectivas es lo que las dota de una dimensión política, al actuar como base en la articulación de las colectividades y sus proyectos.

Como venimos argumentado, el encuentro en el *mall* supone la convergencia de dos atmósferas afectivas disímiles que parten de dos rituales de interacción alejados entre sí, cada uno de los cuales implica una apropiación de los espacios y de las formas en que se vive el tiempo particulares, y que generan modos de

D

Consumo, contestación y configuraciones afectivas en el estallido social

colectividad muy diferentes. En términos semióticos, los sistemas de sentido que ambas atmósferas movilizan cuando se encuentran —e hibridan— responden a temporalidades diversas. Las temporalidades inscritas en la experiencia del centro comercial aluden a un presente atemporal en el que es posible, en términos goffmanianos, “hacer como si” existiese un contexto de normalidad, además de un futuro de satisfacción inmediata basado en la consumación del placer. Esta temporalidad opera desde la condición del centro comercial como paradigma del no-lugar, en el contexto del estallido, de un espacio de escape, donde se puede dar una pseudo-normalidad que permite tomar una pausa de lo que sucede fuera. En el *mall* se da un presente detenido donde cabe la calma y la despreocupación.

Frente a ese enclave, la protesta busca ser un ejercicio de memoria y de reinmersión en la realidad social del país. Ponen en juego tres temporalidades conectadas: el presente de la excepcionalidad, el del estallido en efervescencia, el de la memoria de un pasado de agravios que explica y legitima la indignación actual y el de una proyección hacia el futuro que reivindica un cambio en las configuraciones afectivas y, con ello, del orden institucional. Es el contacto entre estas temporalidades y la temporalidad no conflictiva del consumo el que, articulado con otra serie de elementos discursivos que exceden el objetivo de este análisis, ponen de relieve la dimensión política de este encuentro entre atmósferas afectivas.

CONCLUSIONES

Nuestro análisis parte de la idea de que las atmósferas afectivas son entidades semi-autónomas con capacidad de agencia, que permiten observar cómo una multiplicidad de cuerpos forman parte y se vinculan a una situación que los acompaña (Macón, 2023). En su proceder contagioso y por su capacidad de hibridación, las atmósferas logran amalgamar y configurar prácticas; en otras palabras, habilitan espacios de acción y agencias construidas como un conjunto de fuerzas tangibles (Slaby, 2020 cómo citado en Macón, 2023). En este contexto, los rituales de interacción constituyen un instrumento para movilizar energías emocionales, estabilizar el nosotros, generar conciencia colectiva y solidaridad grupal, y dar continuidad y capacidad de agencia en torno a un foco de atención común.

Mientras que la protesta busca hacer trascender un nosotros que cuestiona el *statu quo* y que se proyecta en el futuro abriendo un horizonte de posibilidad colectivo, en el espacio del consumo de los centros comerciales observamos una agregación temporal de sujetos que se vinculan a través de una experiencia compartida, *a priori* placentera, pero que no garantiza un sentido de comunidad más allá de la sociabilidad del consumo. Es decir, el centro comercial no presupone

la existencia de una experiencia colectiva para su uso y su funcionamiento, tanto espacial como afectivo.

Esta divergencia en los horizontes de sentido y en las expectativas respecto de lo que supone cada experiencia, fue una de las razones que llevó a que, si bien los centros comerciales pudieron aparecer en un primer momento como espacios privilegiados para “subir” la protesta, su materialización no lograra producir una hibridación entre las atmósferas afectivas. En su esencia, la protesta que se promovió en los espacios comerciales se centró fundamentalmente en la batalla contra la “normalidad”. Su objetivo no apuntó a cuestionar a los *malls* ni a la sociedad desde la perspectiva de la sociedad de consumo, sino que buscó prolongar la comunidad afectiva construida en torno al estallido, a partir de una permanente escenificación.

Dado que con el paso de los días la energía emocional que sostenía primero diariamente y luego de manera semanal al ritual de la protesta comienza a decaer, es necesario llevar adelante acciones que permitan reactivarla a lo largo del país de modo de volver sobre lo sentido en las jornadas iniciales. La protesta en centros comerciales se orienta entonces a conseguir que las personas sintonicen o resintonicen (vuelvan a conectar) entre sí y con el espíritu refundacional y de excepcionalidad que instaló para algunos el estallido (“Chile Despertó”; “No son 30 pesos; son 30 años” los que hay que cambiar).

Para ello, la estrategia enunciativa postuló un nosotros que se proyectó desde la “Primera Línea”, para fusionarse con la “voz del pueblo” y con un imaginario confrontacional articulado con la clase y dotado de alta intensidad afectiva de valencia negativa. Una perspectiva que moviliza además una memoria polarizada, que remite al periodo de quiebre de la institucionalidad democrática en el país en los años 70, y revive diversos traumas que permanecen aún vigentes al interior de la sociedad chilena. Desde este espacio, se levanta una comunidad que reclama no solo dignidad —concepto central en el estallido—, sino que fundamentalmente justicia social.

De la mano de este nosotros, se estructura una comunidad de solidaridades y sentimientos más transversal, que aúna voluntades, miradas, valores y emociones en torno al estallido. Las convocatorias constituyen llamados a la acción para quienes creen/piensan/sienten/viven la importancia de mantener vigente la excepcionalidad y la mirada refundacional mediante la protesta. Las manifestaciones interpelan aquí transversalmente a quienes asisten a los *malls*, no importando la clase. Pero en este caso, a través de la energía emocional que se moviliza en el ritual y que circula gracias a las atmósferas afectivas, la idea es cargar de sonidos, olores, alegría, solidaridad u otros valores a los cuerpos, de manera de entrar en sintonía afectiva entre sí y con el foco común que los convoca.

No se observa que todas las manifestaciones fueran capaces de generar esta conexión. Más bien apreciamos que el espacio de la manifestación y su atmósfera afectiva no logran penetrar el espacio del consumo e hibridarlo; el diálogo entre ambas esferas, la de la protesta y la del consumo, operan como turnos de conversación, monólogos que no siempre entran en interlocución. En ocasiones, la interacción sí existe, y lo hace tanto para generar el conflicto como para provocar momentos de conexión. Esto lo observamos en sectores populares, donde los manifestantes, los vendedores y los consumidores se reconocían como parte de una misma clase, aunque no necesariamente compartían una misma visión ideológica.

Nos interesaba apreciar si la hibridación de atmósferas afectivas habilita u obstaculiza nuevas agencias, prácticas, colectividades y sistemas de sentido, especialmente en términos políticos. ¿Qué aportó el entramado emocional vehiculado a través de la atmósfera afectiva de la protesta a la atmósfera afectiva del centro comercial? Desde nuestro punto de vista, la mayor aportación de estos encuentros fue conectar lugares, temporalidades, y, sobre todo, explicitar fuerzas en tensión: el centro simbólico de la ciudad y las protestas con los enclaves cerrados sobre sí mismos que configuran los *malls*; las emociones disfóricas y las eufóricas; el presente detenido en la pseudonormalidad del consumo y la excepcionalidad de los reclamos políticos; el nosotros con vocación trascendente del sujeto político colectivo y el nosotros agregado e individualizado de los consumidores.

Estos encuentros mostraron un espacio complejo y tensionado, fueron una oportunidad para experimentar el choque entre atmósferas afectivas y tal vez actuaron como una invitación para reconectar, aunque fuese de manera temporal, con la memoria reciente en torno a la experiencia propia y colectiva del estallido y del cuestionamiento al orden institucional chileno. Por otra parte, aunque fuese como efecto secundario, ya que la protesta no focalizaba en la crítica al consumo, podemos interpretarla como una ocasión para percibir los centros comerciales no cómo espacios aislados del resto de la ciudad, ni como islas de desconexión de carácter apolítico. El consumo como parte consustancial de la estructura de clases e identidades de la sociedad se funde como espejo de la protesta, dotando a sus espacios de densidad sociopolítica y capacidad latente de agencia esperando ser apropiada performativamente por la ciudadanía. ■

REFERENCIAS

- Abril, G. (2007). *Análisis crítico de textos visuales*. Síntesis.
- Anderson, B. (2009). Affective atmospheres. *Emotion, Space and Society*, 2(2), 77-81. <https://doi.org/10.1016/j.emospa.2009.08.005>

- Araujo, K. (Ed.). (2020). *Hilos tensados: Para leer el octubre chileno*. Editorial USACH. <https://libreria.editorialusach.cl/hilos-tensados-para-leer-el-octubre-chileno-2a-edicion>
- Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). *Diccionario de americanismos*. Santillana.
- Brantner, C., Rodriguez-Amat, J. R., & Belinskaya, Y. (2021). Structures of the public sphere: Contested spaces as assembled interfaces. *Media and Communication*, 9(3), 16-27. <https://doi.org/10.17645/mac.v9i3.3932>
- Collins, R. (2009). *Cadenas rituales de interacción*. Anthropos.
- De Simone, L. (2015). *Metamall: Espacio urbano y consumo en la ciudad neoliberal*. Ediciones EURE UC y Ril Editores.
- Douglas, M., & Isherwood, B. (2021). *The World of Goods*. Routledge.
- Durkheim, É. (2006). *Sociología y filosofía*. Comares.
- Fernández, P. (2020). *Sobre la marcha: Notas acerca del estallido social en Chile*. Penguin.
- García, M. R. (2015). Interacción y emociones. La microsociología de Randall Collins y la dimensión emocional de la interacción social. *Psicoperspectivas, Individuo y Sociedad*, 14(2), 51-61. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol14-Issue2-fulltext-439>
- García Canclini, N. (1995). *Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización*. Grijalbo.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Anchor.
- Gómez-Lorenzini, P., Vergara, E., Porath, W., & Labarca, C. (2016). Publicidad chilena en un proceso de crecimiento económico: Aspectos formales, apelaciones textuales y papeles atribuidos a los personajes en la publicidad gráfica del retail a fines de la década de 1990. *Palabra Clave*, 19(1), 304-331. <https://doi.org/10.5294/pacla.2016.19.1.12>
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. The MIT Press.
- Hepp, A. (2020). *Deep Mediatization*. Routledge.
- Herrera, H. (2019). *Octubre en Chile: Acontecimiento y comprensión política: hacia un republicanismo popular*. Katankura.
- Hidalgo, R., & Janoschka, M. (2014). *La Ciudad Neoliberal: Gentrificación y exclusión en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid*. *Revista de Geografía Norte Grande*, (58), 261-264. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022014000200014>
- Jansson, A. (2016). Critical communication geography: Space, recognition, and the dialectic of mediatization. In P. C. Adams, J. Cupples, K. Glynn,

- A. Jansson, & S. Moores (Eds.), *Communications/Media/Geographies* (pp. 107-143). Routledge.
- Kozinets, R. V. (2019). *Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research*. Sage.
- Kozinets, R. V., & Gretzel, U. (2024). Netnography evolved: New contexts, scope, procedures and sensibilities. *Annals of Tourism Research*, 104, e103693. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103693>
- Landaeta, L., & Herrero, V. (2021). *La revuelta. Las semanas de octubre de estre-mecieron Chile*. Planeta Chile.
- Leone, M. (2012). Breve introducción a la Semiótica de protesta CIC. *Cuadernos de Información y Comunicación*, 17, 161-173. https://doi.org/10.5209/rev_CIYC.2012.v17.39262
- Lipovetsky, G. (2007). *La felicidad paradójica*. Anagrama.
- Lordon, F. (2018). *La sociedad de los afectos. Por un estructuralismo de las pasio-nes*. Adriana Hidalgo Ediciones.
- Luna, J. P. (2021). *La chusma inconsciente: La crisis de un país atendido por sus propios dueños*. Catalonia.
- Macón, C. (2020). Rebeliones feministas contra la configuración afectiva patriar-cal. Un relato posible para la agencia. *Revista Heterotopías del Área de Estudios Críticos del Discurso de FFyH*, 3(5), 1-19. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/heterotopias/article/view/29038>
- Macón, C. (2023). Haunting voices: Affective atmospheres as transtemporal contact. In G. J. Seigworth, & C. Pedwell (Eds.), *The Affect Theory Reader 2: Worldings, Tensions, Futures* (pp. 347-364). Duke University Press Books.
- Mayol, A. (2019). *Big Bang. Estallido Social*. Catalonia.
- McCracken, G. D. (1990). *Culture and consumption: New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities*. Indiana University Press.
- Miller, D., Jackson, P., Thrift, N., Holbrook, B., & Rowlands, M. (2005). *Shopping, place and identity*. Routledge.
- Morales Urra, R. (2017). Metamorfosis Ritual. Desde el Nguillatun al Culto Pentecostal. Teoría, historia y etnografía del cambio ritual en comunida-des mapuche huilliche. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, (22), 131-134. <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2012.n22-09>
- Moulian, T. (1999). *El consumo me consume*. Libros del Ciudadano Chile.
- Mühlhoff, R. (2015). Affective resonance and social interaction. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 14(4), 1001-1019. <https://doi.org/10.1007/s11097-014-9394-7>

- Orellana-Águila, N. (2020). Performance, ritual y movilización social. Primero de mayo y acción encapuchada en Santiago. *Izquierdas*, 49, 1912-1932. <https://doi.org/10.4067/S0718-50492020000100295>
- Orellana-Águila, N. (2022). Espacios de resistencia y movilización social. Interacciones insurgentes en Plaza Dignidad de Santiago, Chile. *Campos en Ciencias Sociales*, 10(2), 1-25. <https://doi.org/10.15332/25006681.7938>
- Paolucci, C. (2020) *Persona: Soggettività nel linguaggio e semiotica dell'enunciazione*. Bompiani.
- Peña, C. (2020). *Pensar el malestar: La crisis de octubre y la cuestión constitucional*. Taurus.
- Peñamarín, C. (2020). Fronteras afectivas de la esfera pública y semiótica pragmática. *Cuadernos de Información y Comunicación*, 25, 61-75. <https://doi.org/10.5209/ciyc.69968>
- Pérez, C. (2024). ¿Existen límites al consumo? De las transacciones comerciales a la circulación de significados. SB Editorial.
- Poduje, I. (2020). *Siete cabezas: Crónica urbana del estallido social*. Uqbar Editores.
- Rojas-May, G. (2020). *La revolución del malestar*. Ediciones El Mercurio.
- Sabatini, F., Salcedo, R., Wormald, G., & Cáceres, G. (2010). *Tendencias de la segregación en las principales ciudades chilenas*. INE.
- Saiz-Echezarreta, V. (2024). The affective configuration of the public problem of depopulation: From resignation to obstinance, *Communication & Society*, 37(1), 149-165. <https://doi.org/10.15581/003.37.1.149165>
- Saiz-Echezarreta, V., Gómez-Lorenzini, P., & Galletero-Campos, B. (2023). Tensiones institucionales del periodismo a propósito de las tomas feministas en Chile. *Perfiles Latinoamericanos*, 31(62), 1-30. <https://doi.org/10.18504/pl3162-009-2023>
- Salcedo, R., & De Simone, L. (2013). Una crítica estática para un espacio en constante renovación: El caso del mall en Chile. *Atenea (Concepción)*, (507), 117-132. <https://doi.org/10.4067/S0718-04622013000100008>
- Sassatelli, R. (2012). *Consumo, cultura y sociedad*. Amorrortu.
- Tijoux, A. (2020, 23 de octubre). “La nueva normalidad es un estallido permanente”. *Página12*. <https://www.pagina12.com.ar/300545-la-nueva-normalidad-es-un-estallido-permanente>
- Tironi, E. (2002). *El cambio está aquí*. La Tercera-Mondadori.
- Xiang, B., & Wu, Q. (2023). *Self as method: Thinking through China and the world*. Springer.

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y aprobado el 23 de octubre de 2024.

Semiotics of affect in consumer rituals: sensations, feelings, and emotions

Semiótica dos afetos nos rituais de consumo: sensações, sentimentos e emoções

CLOTILDE PEREZ^a

University of São Paulo, School of Communications and Arts. São Paulo – SP, Brazil

ABSTRACT

This study describes the results of theoretical research on the conceptual connections between sensations, feelings, and emotions based on a Peircean semiotic perspective according to the universal categories of experience firstness, secondness, and thirdness, in articulation with the anthropology of affections, the main exponent being Le Breton and psychoanalysis. By understanding consumption as a ritual and its links with identity, citizenship, and as an act of love, we find its capacity to produce sensitive stimuli, promote pleasant feelings, and generate emotions that promote immediate satisfaction fueled by advertising, the privileged language of consumption and brands.

Keywords: Semiotics of affect, consumer rituals, sensations, feelings, emotions

^a Full Professor of Semiotics at ECA/USP. President of FELS – Federación Latino-americana de Semiotica. Coordinator of PPGCom – Postgraduate Program in Communication Sciences at ECA/USP. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3062-4087>. E-mail: clopez@usp.br.

RESUMO

O texto apresenta os resultados de pesquisa teórica sobre as conexões conceituais entre sensações, sentimentos e emoções, em uma perspectiva semiótica peirciana, fundada nas categorias universais da experiência Primeiridade, Secundidade e Terceiridade, em articulação com a antropologia dos afetos, sendo o principal expoente Le Breton e a psicanálise. A partir do entendimento do consumo como ritual e nas suas articulações com identidade, cidadania e como ato de amor, compreendemos sua capacidade de produzir estímulos sensíveis, promover sentimentos aprazíveis e gerar emoções promotoras de satisfação imediata alimentada pela publicidade, linguagem privilegiada do consumo e das marcas.

Palavras-chave: Semiótica dos afetos, rituais de consumo, sensações, sentimentos, emoções

EMOTIONS AND AFFECTIONS are at the focus of discussion in the Humanities and Social Sciences, and certainly in Semiotics, both that founded in Philosophy and that which develops from Languages and Linguistics. This can be seen in Charles Sanders Peirce (1988, 1995) both in the notion of Firstness as a category of thought and experience, and in the unease caused by doubt as an emotional force that guides us towards understanding and the establishment of belief, primarily in cases of its constitution through the scientific method (Perez, 2023), as well as in the Semiotics of the Passions by Algirdas Julien Greimas and Jacques Fontanille (1994, p. 22): “O sentir se dá como um modo de ser que existe enquanto tal, antes de qualquer impressão ou graças a eliminação de toda a racionalidade. Situar a paixão para além do surgimento da significação . . .”¹. Also present in the research of Eric Landowski and José Luiz Fiorin (1997), which resulted in the work *O gosto da gente, o gosto das coisas* [The taste of things]; in the semiotic reflections on cinema and affections in *O sentido das paixões* [The meaning of passions] by Hermes Leal (2023); in the work *Do inteligível ao sensível* [Between the sensible and the intelligible], edited by Ana Claudia de Oliveira and Eric Landowski (1995); and in Umberto Eco’s classic works *History of Beauty* (2004) and *History of Ugliness* (2007) with their emotional unfolding of adherence and repulsion, and so many other studies and publications that are a reference for the semiotic discussion that is taking place here.

¹On the original: “El sentir se dá de entrada como un modo de ser que existe de suyo, con anterioridad a toda impresión o gracias a la eliminación de toda racionalidade... Situar la pasión en un más allá del surgimiento de la significación . . .”.

We can understand affection in a first dimension that leads us to understand the interaction between a stimulus and a body, therefore, an event that touches us—stimulates our senses and thus produces physical reactions, but also feelings—which underpin emotions. To study affect is also to seek an understanding of sensations and feelings as symbolic phenomena, therefore phenomena of language, which underlie and sustain emotions of a different nature. It means talking about human passions, love, but also hatred and indifference, in order to bring an affiliation to the psychoanalysis of Freud (1968, 2017) and his readers Cesarotto (2012) and Montoto (2012) who follow in the continuity of psychoanalytic work, and the semiosis triggered by language and the relationships between ways of life and the socio-cultural and consumer world, therefore also an area of interface with Anthropology and Sociology, not to mention that Philosophy and the Arts have had an important field of reflection and action on emotions since their remote origins.

Although the complexity of the object of investigation demands a multidisciplinary approach, we have opted at this point to explore the theme of affections by integrating the theoretical precepts of Peirce’s semiotics (1988, 1995), further elaborated by Ibri (2008, 2015, 2020), in dialogue with the anthropological

perspective, with an emphasis on Le Breton's reflections (2007, 2013 and 2016), to constitute the conceptual foundation on sensations, feelings and emotions. A brief approach to psychoanalysis will ensure a connection with the concept of the unconscious and desire, the basis of the search for completeness, in line with Freud (1968, 2011), Montoto (2012), Cesarotto (2012), Girard (2011) and Cesarotto and Perez (2023). We will continue with reflections on consumption, analyzing its conceptual foundations with emphasis on Douglas and Isherwood (2004), Miller (2002), Campbell (2001), McCracken (2003), García Canclini (2010), André (2006), Taschner (2009), Barbosa and Campbell (2006) and Perez (2003, 2016, 2020); the theoretical contributions to advertising language, persuasion and mechanisms for managing emotions are focused on Rocha's contributions (1995), Carvalho (1998), Vestergaard and Torben (1988), Lindstrom (2005), Gobé (2002), Lipovetsky (2017, 2020), Perez (2016, 2020), Perez and Trindade (2019), Pompeu (2021, 2024), Pompeu and Sato (2024).

SENSATION, FEELING AND EMOTION: MULTIPLE PERSPECTIVES

We will start from the theoretical framework of Charles Sanders Peirce's semiotics to understand human sensations, feelings and emotions and their unfolding in language and, subsequently, in consumption. In Peircean Phenomenology, we find an understanding of the universal classes that support all human experience, represented by the three categories Firstness, Secondness and Thirdness (Ibri, 2015, p. 23), sensation is an intuitive and introverted phenomenon. It is primarily an event on the physical and/or psychic level. This understanding is evident in the understanding of sensation as Firstness, as it can be considered an immediate quality that is an invisible, non-tangible impression, therefore very fragile in descriptive power, being only felt. Sensation as a quality is thus what gives our immediate consciousness its flavor, aroma, tone and hue, what is hidden from our thought, but is acting. The quality of consciousness, in its immediacy, is so tender that we can hardly touch it without spoiling it (Peirce, 1988). Firstness has the nature of an interiority which is not reduced to the subjective world, but it also involves the physical dimension. The concept of Firstness emerges as a philosophical category, a way of freely appearing phenomena that is characterized "by the experience of unity between subject and object" (Ibri, 2008, p. 229) and more is the experience of quality exactly as it presents itself: "It requires a poetic way of looking, without mediations" (Ibri, 2015, p.32). Thus, there is a fusion between the qualities that constitute the objects and the interiority of those who experience them. This is why we see a kind of residue of the phenomenal world, something not contemplated by

language in its everyday expression, something that is disregarded by it because it is unfamiliar with its own structure and scope: language always looks for what can be given a name (2020, p. 108). But, as Ibri (2008, p. 232) states, “names require sharing and what is first participates in nothing but itself”, pure quality.

On a psychic level, sensation is imaginary, as it is associated with an action/reaction produced only by the mind. On a physical level, it is directly associated with the five senses: smell, taste, sight, touch and hearing, and their overlapping receptors of the world’s stimuli. We note that sensation is a concept that carries a great semiotic-philosophical tradition associated with affective states that have corporeality as their origin, which leads us to search for an understanding of feelings, a kind of responsive consequence of what has affected us.

Feeling can be defined as an affective state or affective tendency in general, different from knowledge, the realm of Thirdness. Feeling, therefore, is a real source of emotions, based on pain, anguish or pleasure that have cultural and moral causes and not immediate organic causes, even though the body is the channel. In the case of feeling, the great tradition is associated with reflection, beliefs and the moral life. In Peirce’s view, feeling is at the level of Firstness and Secondness, because feeling is both situated in the ambit of immediacy, therefore Firstness, still at a stage where we don’t reflect on what we feel, but we already feel it; and from the moment we begin to reflect on what we feel, we create an introductory understanding of what is happening—Secondness—, since the phenomenon is in our mind and we can verify the beginnings of the physical effects on the body. Which is why Peirce (1988, p. 165-165) refers to it as a reaction, existence, event or even the experience of a perception. Peirce (CP 1.306 and CP 1.307) is precise in his understanding:

By a feeling I mean an example of that kind of consciousness which does not involve any analysis... A feeling is not an event . . . It is a state, which is so in its totality, in every moment of time and to the extent that it lasts.

This dimension of a totally present temporality is emphasized by Ibri (2015, p.31):

It is what Peirce calls suchness, because it, as a quality, is as it is and nothing else. Excluding the aspects of factuality of the past and intentionality for a future, the logical form of this state of consciousness is mere possibility.

If sensations are first and feelings second, emotions are of the order of thirdness. A kind of reaction to secondness, mediation. As Peirce (1988, p.

168) puts it: “It brings information to mind, determines the idea and gives it body”. The first sign, determined by the dynamic object (second) is interpreted, generating an emotional performer (third), which in our analysis is a logical place for emotion. Peircian phenomenology makes us understand that Thirdness uses elongated time, presenting itself as an instance of mediation between the lived past (encapsulation of Firstness with Secondness) and a future action.

From these analytical considerations about Peirce’s universal categories, we move on to approach Anthropology studies in its dedication to understanding sensations, feelings and emotions. Among the first anthropologically-based empirical studies of emotions, we can include several works, most notably Marcel Mauss (2008), in his *Essay on the Gift*, in which the feelings and emotions were understood as stimuli for exchange behaviors and basic motivators of rites and their cultural meanings of incorporation and separation in the communities studied. Mauss was not concerned with precise definitions of the possibilities of human emotions, but rather with observing and understanding them. However, the main reference for the anthropology of emotions or the anthropology of the senses, understood as a theoretical-methodological line that deals with the analytical category emotion as an object of analysis, is in Le Breton (2007). In this tradition, most feelings are understood as the result of cultural traditions, which act as a filter (Le Breton, 2007, 2013, 2017). In addition, these traditions are associated with symbolic exchanges and always presuppose the principle of the imaginary or lived relationship with the other, i.e. fear, joy, hatred, love, anguish, sadness, etc. do not occur in a “pure” way, but are the result of the way we were culturally raised and live. Le Breton puts a strain on Descartes (“I think therefore I am”) by stating “I feel, therefore I am” (2007, p. 11), revealing a way of admitting that the human condition is not all spiritual or mental, but primarily bodily, sensitive, experiential, a clear convergence with Peirce’s Firstness, without, of course, mentioning it. He continues “Between the flesh of man and the flesh of the world, no rupture, but an ever-present sensory continuity” (Le Breton, 2007, p. 11). Another convergence with Peirce’s thinking on the continuity between the quality of objects and the interiority of those who experience them. We only become aware of who we are through our feelings, through the passages we experience in everyday life. Our sensitive body appropriates the phenomena and things of the world and makes them its own through the mediation of shared signs in a continuous process that is living itself. A first synthesis is that, for the Anthropology of Emotions, the senses do not depend solely on physiology, but on a cultural orientation, that leaves room for individual sensitivity (Le Breton, 2016, p. 14). Feeling does not function without the mediation of meanings given in and by language, a different position from the Peircian conception, which

sees feeling in Firstness in its qualitative immediacy and feeling in liminality—Firstness enclosed in Secondness—characterized by the affected bodily state and the initial understanding that our mind offers us.

As we have seen, while in Peircian semiotics sensations are primary, feelings are situated in the movement between Firstness, the quality of sensation, and Secondness, the physical state and initial consciousness, emotions are of the third order, i.e. interpretation, thought, generalization, and therefore directed towards the identification of regularities and growth. In Anthropology, sensations and feelings are the result of language, stemming from our personal history, our upbringing (hence the term education of the senses) and our experience in the world, as Le Breton (2016, p. 11) states: “The individual only becomes aware of himself through feeling, they experience their existence through the sensory and perceptual resonances that never cease to pass through them”, or “To feel is at the same time to unfold as a subject and to welcome the profusion outside” (p. 25). As can be seen, man is not considered to be a biological body that can be transformed by the phenomenal sphere, but rather a being of sense “To see, hear, taste, touch or feel the world is to permanently think of it through the prism of a sensory organ and make it communicable” (p. 25). However, the understanding of perceptions is convergent with Peirce, namely “Perception is not coincidence with things, but interpretation” (Le Breton, 2016, p. 12), thus intimately linked to language, although not totally subordinate to it.

Without pretending to go into depth, but with the aim to analyze Peirce’s semiotics into contact with psychoanalysis, on the path to a psychoanalytic semiotics, Cesarotto (2012, p. 141) states: “We are symbolic beings, subject to the law of language, but hostage to drives”. This concise and consequent statement highlights the profitability of psychoanalytic contributions to the understanding of emotions. In this reflexive direction, the concept of emotion is associated with the notion of desire, in other words, an unconscious energy that seeks to satisfy a lack that is constitutive of us all. Emotion would be a kind of agitation of feelings, a certain affective rapture, therefore, it is an expressive movement of the affections which, as the psychoanalyst-semiotician Montoto (2012) rightly problematizes, has in love the most significant expression of the whole current of feeling, but also in hatred, which according to the author, and in line with Freud, is not just one of the antitheses of love, since it admits the opposites “to love/be loved” and “love-hate/indifference”. (Freud, 2017).

Within these anthropological and psychoanalytical traditions, emotion can be full of cultural issues as well as unconscious issues that manifest themselves in language and which were understood and systematized by Sigmund Freud (2011), with emphasis on the work *Malaise in Civilization*. Thus, we understand

that sensations are of an internal order, a convergence between the interiority of objects and our own interiority (made possible by the sensitization of our senses), pure quality, firstness in essence, which manifests itself in a feeling—the capacity to feel; a state—that lies between Firstness and Secundness (when the feeling is in the initial thought), which is the source of emotion, the expressive body-mind convergence, interpretation, generality, mediation, Thirdness. Peirce, as an innovative scientist and a radical empiricist (Ibri, 2020), dedicated much of his reflections and writings—*Collect Papers* (CPs)—to the scientific method, universal categories, methods of thought, and therefore to what we know as reason and, for this matter, there is no prominent space in his work for understanding emotion in his anthropological or subjective approaches, however, there is an originality in understanding emotion as Thirdness, linking it to interpretative, cognitive processes and intelligence.

THE CONSUMPTION OF EMOTIONS

With all the tensions we've been through, just if we consider the 20th century, with the two great wars and their consequences (“malaise” foundations) and the arrival of the new millennium together with plural crises as diverse in nature as those arising from politics, religion, the environment and health, it's clear that reality has been very harsh, intensely shared in the media and difficult to understand when we look to the past for explanations to try to glimpse the future. “Of course, all reality disappoints, that is, perhaps the only purpose of the teleology of reality is to disappoint” (Montoto, 2012, p. 84). So all we have to do is face up to our fallible condition in this context, which is, at the very least, unfavorable, insecure and a promoter of negative emotion.

One of the classic ways of dealing with the tensions, suffering and anguish of reality is art and, as Nietzsche points out (“Art exists so that reality doesn't destroy us”), the philosopher's belief that only art would enable us to deal with our daily pains, not the Greek art of perfection, but that of tragedy, of suffering, which shows that difficulties and discomfort are part of life. Unlike the classical Greeks, who thought of art from an Apollonian perspective as a way of ordering the chaos of life, a kind of aesthetic-rational justification stemming from bewilderment at the absurdity of existence. For this reason, Nietzsche believed that the Greeks created the Olympian gods and beauty as a strategy to mask the devastating terrors of existence. Contemporary art, on the other hand, follows multiple paths, finding in protest, activism and denunciation a very powerful way of expressing itself. For some time now, beauty in the classical sense has no longer been its most significant expression, especially if we focus

on the plastic, performing and decorative arts. Neither is arousing the most sublime emotions. Pointing out and pointing out the “*no future*” to be the key. This is not a judgment, but rather an observation based on experience in the field in different research projects over more than three decades of intense and permanent scientific activity. Moreover, who occupies this sensitive place so necessary to our existence?

In contemporary times, the persuasive advertising language of products, services and brands in the context of platform media processes, arousing imaginations, producing uplifting meanings and providing sensitive immersions, fertile ground for consumption (Gobé, 2002; Lindstrom, 2005; Lipovetsky, 2020; Rocha, 1995), drives the promotion of emotion. If “. . . only that which makes sense, in a minute or essential way, enter the field of consciousness, arousing an instant of attention” (Le Breton, 2006, p. 27), or in semiotic terms “Only what means remains”, we conclude that, both to protect ourselves from reality and to link ourselves to the meanings that “matter”, the answers have been given by the advertising ecosystem through its own persuasive language (Carvalho, 1998; Perez, 2016, Pompeu 2024; Vestergaard & Schroder, 2000). Consumption offers itself as the signifier of the Lack, with the aim of giving it completeness (Perez, 2003) or, as Cesarotto and Perez (2023, p. 9) put it, “. . . many satisfactions are offered within the reach of credit cards and PayPal. Enjoy now, pay later. The principle of pleasure guides consumption, while desires are encouraged to be fulfilled here and now”. This is how the fundamental paradox of advertising presents itself: it shows lack while providing completeness. Nevertheless, invariably, it does not show the lack by explicitly reinforcing the lack; on the contrary, it’s a lack communicated and sensitively experienced by the exuberant possibility of completeness in consumption, by the wonders of having, and therefore being, pure seduction and enchantment, which is why consumption is considered satisfying (Cesarotto & Perez, 2023).

Lipovetsky (2020, p. 194) reinforces the role of advertising and marketing in promoting emotions when says: “Beyond the manufacturing industry, it is the cultural industry that, in order to attract consumers, puts affections on stage and dedicates itself to provoking emotion”. In a convergent direction, “if at a certain time in the past the institutions that mediated life in society had symbolic centrality, defining parameters and principles, establishing limits and possibilities, pointing out directions and giving certainties, today it is consumption that seems to fulfill this role” (Pompeu, 2021, p. 54). This path is clear in the recent positioning of brands taking on social causes or even socially legitimized purposes, as is the case with discourses and practices inspired by sexual, gender and ethnic identity guidelines, for example. It has special application in the context of emotional

brands (Gobé, 2002), *lovemarks* (Roberts, 2005) or *brand desire* (Ind & Iglesias, 2016), in which all brand creation and communication is centered on promoting human emotions through powerful qualitative-iconic signs (colors, lines, shapes, textures, sounds, flavors, fragrances, etc., sensitive experiences in imaginary worlds and in relationships with goods and services), capable of generating emotional interpretants, such as the expectation of lasting bonds.

Understanding consumption as

A ritual of building bonds of meaning through the mediation of (i) material culture that involves multiple heterarchical and complex symbolic processes, sometimes based on information and objectivity, sometimes on the purest enchantment. This ritual involves searching for information, acquiring, using, possessing, keeping, discarding or re-signifying products and services, all promoted and sustained by the advertising ecology of brands. (Perez, 2020, p. 10)

Thus establishing the strategic place of advertising in transferring meanings from the culturally constructed world to people's daily lives (McCracken, 2013; Perez, 2020; Perez & Trindade, 2019). This ritualistic conception, which is therefore procedural, implies the integration of cultural (value systems, beliefs, language, influence of groups, religious matrices, ethnicities, etc.), material (advertising, marketing, design, fashion, branding, trends...) and human (anthroposemiotic and psychoanalytic perspectives) dimensions in order to understand the depth of these relationships in everyday life, through an interpretive bias" (Perez, 2020, p.52). Consumption not just as the acquisition of goods or services, but as an expression of identity, a citizen's experience and an emotional experience, offered by the power of advertising that promotes possible completeness by using strategies that distance the promises from the referentiality of the offers, in an effort of imagination and creative practice to build emotional bonds, precisely because of the difficulty that referential language has in translating the finesse of the senses. Carvalho (1998, p. 11) says of advertising as a language of seduction "Everything is lights, warmth and charm, in a perfect, non-perishable beauty". In a complementary reflection, Rocha offers us the following way of understanding:

A world where products are feelings and death doesn't exist. Which is similar to life, yet completely different, since it is always successful. Where everyday life is formed in small pictures of absolute and impossible happiness. Where pain, misery, anguish and questions do not exist. A world where living beings exist and, paradoxically, human fragility is absent from it. (Rocha, 1995, p. 25)

But, before we delve into the productivist critique and get lost in the easy myriad of attacks on the capitalist system, blaming advertising as a demonic discourse and consumption as a degrading expression of human materialism (Baudrillard, 2009, Bauman, 2008 and Veblen, 1965 are already sufficient in this endeavor, as we will see below), it is important to remember that advertising does not disguise its intentions, unlike other discourses that may be loaded with vile intentions, but disguise themselves as news, religion or even uncommitted entertainment. It is worth remembering what advertising is, as presented by Piratininga (1994, p. 21):

No one can forget, for a single moment, that commercial advertising, even if ideologically engaged in disseminating ethical and moral values of behavior, has the objective and primary function of informing the characteristics of this or that product or service, in order to promote its sale, because for this it is paid.

Thus, we see how consumption, through advertising ecology and its rituals of transferring meaning, is a source of engagement and building bonds, the foundation of everyday emotions, provided by the persuasive and sensitive advertising language of our times, made possible by the evolution of technological mechanisms that favor the stimulation of our senses, providing gratifying sensations, by overflowing creativity and by products and access to possible worlds that are powerful in promoting the feeling of well-being (Cesarotto & Perez, 2023), seduction (Lipovetsky, 2020) and pleasure, intentionally centered on the exploration of scopic signs (Perez, 2022, p. 88), even with the certainty of the transience of completeness, never assumed.

CONSUMPTION: FROM AN OBJECT OF MOCKERY TO AN ACT OF LOVE

The tradition of the productivist sociological bias in the Humanities and Social Sciences establishes that work is considered a source of creativity, authenticity and identity, and consumption is pure alienation, lack of originality and an increasingly individualistic, short-sighted, disaggregating and, more recently, destructive process of the natural environment. This position was decisive for the maxim “not working is a stigma”, while not consuming is a quality, morally superior to its inverse (Barbosa & Campbell, 2006). Reinforced by reductionist perspectives in the understanding of consumption, with emphasis on Veblen (1965), with the work *Theory of the Leisure Class*, pecuniary emulation (competition through the display of signs of wealth and high status) and conspicuous consumption (linked to waste), passing through Simmel (2006, 2013), responsible for the dissemination

of the concept of trickle down (already present in Veblen's propositions), more recently in Baudrillard (2010) with the promotion of unhappiness resulting from unfulfilled promises, consumption continues more as an object of disdain than as a transversal and inevitable phenomenon in contemporary life. In this sense, in a similar direction Bauman (2008), in *Life for Consumption*, directs criticism along the path of the objectification of subjects and their transformation into merchandise, let us see:

In consumer society, no one can become a subject without first becoming a commodity, and no one can maintain his or her subjectivity without perpetually reanimating, resuscitating, and recharging the capacities expected and required of a saleable commodity. (Bauman, 2008, p. 20)

Bauman (2008, p. 60) also draws attention to the agoristic time established by consumption: "The consumer society is perhaps the only one in human history to promote happiness in earthly life, here and now and with each successive now . . .". In this understanding, it seems that consumption is just deception, which in fact is not entirely true, as we will see below, since consumption becomes ritualistic in everyday life and sacralized. Although the tradition of disdaining consumption has been dominant over centuries of reflection and knowledge production, we have found other perspectives for studying it, which broaden understanding and bring relevance to our discussion. We are not promoting the divinization of consumption; on the contrary, criticism needs to be present, especially in social and economic contexts of great distance and differences in access, such as Brazil and Latin America. In this respect, we should highlight Mary Douglas and Isherwood's (2004, p. 26) postulation in *The World of Goods*:

There is currently a tendency in the professional literature on consumption to assume that people buy goods for two or three narrow purposes: material well-being, psychological well-being and exhibition. The first two are not individual needs: the need for food, clothing and shelter, and for peace of mind and recreation. The latter is a general term that covers all of society's demands. These tend to be roughly summarized as competitive display. Veblen is partly responsible for this, if we consider the breadth of circulation of his analysis of the idle class and the influence of his generalized contempt for conspicuous consumption. Several changes need to be made to bring the discussion back to a more realistic level.

In addition to the need to understand consumption from a plural perspective, there are conceptions that associate consumption with the constitution of the

D

identities of contemporary subjects, with emphasis on the pragmatic contributions of André (2006) who understands identity as repetition and its evidence in psychosocial processes, with consumption being central in contemporary metropolitan areas, a daily itinerary for the constitution of subjectivities, in line with Canevacci (2008). In a complementary direction, Campbell (2001, p. 42) understands the identity-consumption dialog, the foundation of social life:

The romantic insistence on the unique and autonomous character of the self, as well as on its realization through experience and creativity, at the same time derives from and corroborates the consumer revolution. Increasingly, individuals were prepared to assume that the self is constructed through consumption (and that) consumption expresses the self.

Feeling like a citizen is a postulation highlighted in the research of various scientific regionalities and, more recently, has received attention from consumer scholars, especially Soper & Trentmann (2008), Taschner (2009) and Canclini (2010), who focuses on consumption in Latin America. The author states:

Being a citizen is not just about the rights recognized by state apparatuses for those born in a territory, but also about the social and cultural practices that give a sense of belonging, and make those who have the same language, similar forms of organization and satisfaction of needs feel different. (García Canclini, 2010, p. 35)

Another aspect highlighted by García Canclini's reflections is the observation that Consumption helps us to think, therefore it is also a reflective path to self-knowledge and its expansion, in line with what Douglas and Isherwood (2004) already advocated:

We start from the hypothesis that when we select goods and appropriate them, we define what we consider to be publicly valuable, as well as the ways in which we integrate and distinguish ourselves in society, combining the pragmatic and the pleasurable. (García Canclini, 2010, p. 35)

These broader perspectives on consumption reveal an openness to understanding what is one of the most important mechanisms of expression in contemporary life in the West and much of the East. Consumption is identity, consumption is citizenship, and consumption serves to think. However, if there is a radicalism in the restricted understanding of consumption as ostentation or simply marking and social differentiation, the understanding of consumption

as an act of love is innovative. Daniel Miller (2002, p. 142) is precise when he understands consumption as a mechanism that fosters emotional relationships:

. . . There may be resistance to the idea that there are values created through the range and form of the commodities themselves that contribute to the humanity of the buyers... An essential component of the argument is that objects are means to create loving relationships between subjects and not some kind of materialistic dead end that diverts devotion from the proper subject – other people.

Consumption promotes relationships between people, so it may not degrade them, but on the contrary, foster them, making them even more enjoyable, binding and overflowing with long-lasting meanings. This path is emblematic when we look at the meanings of souvenirs, objects whose function of affection and memory is predominant over any functionality they may have, and gifts and the act of giving gifts, affective anthropogenic phenomena par excellence. As we can see below, material consumer culture has the capacity to promote positive feelings and pleasurable emotions:

When we analyzed the feelings involved in the act of giving and receiving gifts, we noticed an important similarity: very positive feelings ranging from happiness to gratitude, joy, affection and love. However, while receiving gifts didn't elicit any negative or even tense responses, feelings related to anxiety (such as expectation, not knowing) appear with some recurrence in the context of giving gifts, establishing an important field of interdisciplinary research into reactions to gifts and whether or not they are in line with the expectations of those giving the gift. (Perez & Pompeu, 2021)

Nevertheless, consumption as an act of love is not only included in gifts and giving as reciprocity, gratitude or affection (it would not be in gifts out of obligation), it is very much alive in the daily lives of all of us, involving an amalgam between the act of buying, love and sacrifice. When we make the other the object of our desire, placing them in reference, as a parameter for our choices, we are in the essence of affections, since from a psychoanalytic perspective, we desire the desire of the other, our desire is always mimetic (Girard, 2011). And by placing it ahead of our own desires, the act of buying becomes a sacrifice, renewing relationships, prioritizing empathetic affections, legitimizing love. What would it be but love to buy a chicken breast for your child's dinner, while the parents eat chicken wings? Wouldn't it be love to give the other person something they consider very meaningful, so that the recipient feels like the

most important person in the world, because the giver knows them like no one else? Feeling unique is perhaps the most joyful feeling we can experience. Isn't it love, the brooch inherited from the grandmother that carries multiple meanings in a family transmission of a product that was once an object of purchase (or gift), and now follows its perennial trajectory of material culture, with more robust levels of meanings, memories and feelings, and can even be an object of worship and devotion, often not even materializing in use?

According to Miller (2002, p. 162), when we consume outside the context of consumption for oneself, "the act of buying is an interpretation of the other as a subject that desires". It is the recognition of singularity and otherness in its essence. It wouldn't necessarily be buying the things that others want, but fighting to continue relating to the subjects who want those things, not least because satisfaction is always transitory, and therefore infinite in possibilities, but experienced in the emotion of searching, buying, using, being able to or re-signifying the (i)material culture of consumption, which can put us in communion.

Thus, we understand the privileged place of contemporary consumption as a promoter of pleasure, well-being and beauty through its sign strategies that offer exuberant stimuli to our senses (incitement to sensations); promote pleasurable states (positive feelings) that can occur through purchase, use, possession and exchange of goods and access; and overflow into affective processes (favorable, pleasurable emotions, satisfaction) that are the foundations of our identity, citizen belonging, social differentiation, exacerbated materialism, narcissistic passion, but also love for others.

FINAL CONSIDERATIONS

Reflecting on the semiotics of affect puts us under an ethical responsibility to understand in a multidisciplinary way what human sensations, feelings and emotions are like and on what basis they are structured. It requires an understanding of the fusion between the sensitive interiority of subjects and objects, in a *continuum*, pure quality, the beginning of semiosis, Firstness, with the second instance, feelings, the capacity to feel, which is placed in the liminality between Firstness (the qualities that enter us through the senses) and initial consciousness, feeling, Secondness, with emotion as the result, response, generality, effect produced, interpretation, therefore Thirdness. These correlations are the explanatory basis for why Peirce calls this part of his philosophical reflections the universal categories of experience and thought.

In contemporary times and in the context of aesthetic capitalism (Lipovetsky & Serroy, 2015), the sources of emotion are strongly mediatized and find their

most powerful source in consumption, both due to the unimaginable advance in technologies for producing products and services - that stimulate our senses in physical and digital explorations and their mixtures, affecting us by the qualities of things and phenomena, - and those of the circulation of meanings (physical spaces, traditional media, social media, messaging apps, filters, etc., constituting an immersive emotional ambience). Bearing in mind that advertising, the very language of consumption, seeks to enchant and seduce, and therefore to emote in order to sell, the sign-strategic chain involves promoting pleasant sensations that generate favorable feelings and unique emotions and, at the very most, longer-lasting emotional bonds with the products and brands that sustain the endless cycle of desire-satisfaction-erosion-new desire, the foundation of our existence.

With contexts of plural crises, disbelief in institutions and the slide of art towards activism and complaints, consumption presents itself as a daily praxis full of aesthetic and ethical meanings, engendered in active ritualistic logics that constitute relationships, interfere in them and refer back to them, through the circulation of meanings inherent in its dynamics. Consumption can reveal contradictions between self-image and advertising idealization or the devaluation of the self by others. It can express the nature of power, such as the obligatory gift that cannot be refused or the submissive agreement with what has been determined by others (in family consumption, for example). We can reflect even more forcefully on the millions of Brazilians, Latin Americans, Africans and so many other individuals in different parts of the world who are cut off from consumption, in which “days without shopping” (typical hypocrisy of those who have everything) is meaningless because every day is a day without shopping. Nevertheless, neither can we ignore the centrality of consumption in contemporary life. Consumption refers to the social and intimate relationships we have, and what we want from them, much more than a mere materialistic exercise in class marking, in an essentially sociological and pseudo-Marxist approach. It is in consumption, by the force of its presence and transversality, that we experience new sensitivities, we experience the possibilities. ■

REFERENCES

- André, M. G. (2006). *Consumo e identidade: Itinerários cotidianos da subjetividade*. DVS.
- Barbosa, L., & Campbell, C. (2006). *Cultura, consumo e identidade*. FGV.
- Baudrillard, J. (2009). *Sociedade de consumo*. Edições 70.
- Bauman, Z. (2008). *Vida para o consumo*. Zahar.
- Campbell, C. (2001). *A ética romântica e o espírito do consumismo moderno*. Rocco.

- Canevacci, M. (2008). *Fetichismos visuais: Corpos eróticos e metrópole comunicacional*. Ateliê.
- Canevacci, M. (2018). *Antropologia da comunicação visual*. Perspectiva.
- Carvalho, N. (1998). *Publicidade: A linguagem da sedução*. Ática.
- Cesarotto, O. (2012). *Entrevista Oscar Cesarotto & Semiótica Psicanalítica*. *Leitura Flutuante*, 4(2), 141-151. <https://revistas.pucsp.br/index.php/leituraflutuante/article/view/13544>
- Cesarotto, O., & Perez, C. (Orgs.), (2023). (Orgs.). *Bem-estar na cultura: Consumo de satisfações?* ECA/USP.
- Douglas, M., & Isherwood, B. (2004). *O mundo dos bens: Para uma antropologia do consumo*. Ed. UFRJ.
- Eco, U. (2004). *História da beleza*. Record.
- Eco, U. (2007). *História da feiura*. Record.
- Freud, S. (1968). *Obras completas*. Biblioteca Nueva.
- Freud, S. (2011). *O mal-estar na civilização*. Companhia das Letras.
- Freud, S. (2017). *As pulsões e seus destinos*. Autêntica.
- García Canclini, N. (2010). *Consumidores e cidadãos*. UFRJ.
- Girard, R. (2011). *Anorexia e desejo mimético*. Realizações.
- Gobé, M. (2002). *A marca emocional*. Negócio Editora.
- Greimas, A., & Fontanille, J. (1994). *Semiótica de las pasiones: De los estados de cosas a los estados de ánimo*. Siglo Veintiuno.
- Ibri, I. A. (2008). O significado de Primeiridade em Schelling, Schopenhauer e Peirce. *Cognitio: Revista de Filosofia*, 9(2), 223-234. <https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/12979>
- Ibri, I. A. (2015). *Kósmos Noetós: A arquitetura metafísica de Charles S. Peirce*. Paulus.
- Ibri, I. A. (2020). *Semiótica e pragmatismo: Interfaces teóricas* (Vol. 1). FiloCzar; Cultura Acadêmica.
- Ind, N., & Iglesias, O. (2016). *Brand desire: How to create consumer involvement and inspiration*. Bloomsbury.
- Landowski, E., & Fiorin, J. L. (1997). *O gosto da gente, o gosto das coisas: Abordagem semiótica*. Educ.
- Le Breton, D. (2007). *El sabor del mundo: Una antropología de los sentidos*. Nueva Visión.
- Le Breton, D. (2013). *Antropologia da dor*. Fap-Unifesp.
- Le Breton, D. (2016). *Antropologia dos sentidos*. Vozes.
- Leal, H. (2023). *O sentido das paixões: Teoria semiótica da narrativa e da ficção*. Zagodoni.
- Lindstrom, M. (2005). *Brandsense: A marca multisensorial*. Bookman.

- Lipovetsky, G. (2019). *Agradar e tocar: Ensaio sobre a sociedade da sedução*. Edições 70.
- Lipovetsky, G. (2020). *A sociedade da sedução: Democracia e narcisismo na hipermodernidade liberal*. Manole.
- Lipovetsky, G., & Serroy, J. (2015). *A estetização do mundo: Viver na era do capitalismo artista*. Companhia das Letras.
- Mauss, M. (2008). *Ensaio sobre a dádiva*. Edições 70.
- McCracken, G. (2003). *Cultura & consumo*. Mauad X.
- Miller, D. (2002). *Teoria das compras*. Nobel.
- Miller, D. (2013). *Trecos, troços e coisas: Estudos antropológicos sobre a cultura material*. Zahar.
- Montoto, C. (2012). *Amor: Metáfora eterna*. Bluecom.
- Oliveira, A. C., & Landowski, E. (1995). *Do inteligível ao sensível: Em torno da obra de Algirdas Julien Greimás*. Educ.
- Peirce, C. S. (1931-1935; 1958). *Collected papers of Charles Sanders Peirce* (8 vols., C. Hartshorne, P. Weiss, & A. Burks, Eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press. (Citado CP seguido do número do volume e do número da página).
- Peirce, C. S. (1988). *El hombre, un signo: El pragmatismo de Peirce*. Editorial Critica.
- Peirce, C. S. (1995). *Semiótica* (2a ed.). Perspectiva.
- Perez, C. S. (2003). O marketing da completude: A busca do objeto de desejo. *Psilacânise*, (1). https://www.pucsp.br/psilacanise/html/revista01/18_rev_semiotica_02.htm
- Perez, C. (2016). *Ecologia publicitária: O crescimento sógnico da publicidade* [Apresentação de trabalho]. 39º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, São Paulo, São Paulo, Brasil.
- Perez, C. (2020). *Há limites para o consumo?* Estação das Letras e Cores.
- Perez, C. (2022). La punsi3n esc3pica en la cultura digital de consumo: una proximaci3n semiopsicanal3tica. In F. Contreras & A. Mar3n (Orgs.), *Estudios visuales en Brasil*. Tirant Humanidades.
- Perez, C. (2023). *Charles Sanders Peirce: A fixa33o da cren3a*. Paulus.
- Perez, C., & Pompeu, B. (2021). *Os sentidos do presente e do presentear: Contribui33es da antropologia, do consumo e da semi3tica* [Apresenta33o de trabalho]. 30º Encontro Anual da Comp3s, S3o Paulo, S3o Paulo, Brasil.
- Perez, C., & Trindade, E. (2019). Tr3s dimens33es para compreender as media33es comunicacionais do consumo na contemporaneidade. *MATRIZES*, 13(3), 109-126. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v13i3p109-126>
- Piratininga, L. C. (1994). *Publicidade: Arte ou of3cio?* T. A. Queiroz.

D

Semiotics of affect in consumer rituals

- Pompeu, B. (2021). *De onde veio, onde está e para onde vai a publicidade*. Estação das Letras e Cores.
- Pompeu, B. (2022). Publicidade pós-causa: o poder da linguagem publicitária. *Rizoma*, 9(2). <https://doi.org/10.17058/rzm.v10i1.17036>
- Pompeu, B. (2024). *Publicidade: Uma biografia – Dos pregões de rua à lógica algorítmica*. SB.
- Pompeu, B., & Sato, S. K. (2024). Publicidade contemporânea e semiótica peirceana: uma proposta metodológica. *MATRIZES*, 18(1), 145-170. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i1p145-170>
- Roberts, K. (2005). *Lovemarks: O futuro além das marcas*. M.Books.
- Rocha, E. (1995). *Magia e capitalismo: Um estudo antropológico da publicidade*. Brasiliense.
- Simmel, G. (2006). *Questões fundamentais da Sociologia*. Zahar.
- Simmel, G. (2013). *Filosofía del dinero*. Capitán Swing.
- Siqueira, D. (Org.), (2015) *A construção social das emoções: Corpo e produção de sentidos na comunicação*. Sulina.
- Soper, K., & Trentmann, F. (2008). *Citizenship and consumption*. Palgrave Macmillan.
- Tachner, G. (2009). *Cultura, consumo e cidadania*. Edusc.
- Veblen, T. (1965). *A teoria da classe ociosa*. Pioneira.
- Vestergaard, T., & Schroder, K. (2000). *A linguagem da propaganda*. Martins Fontes.

Article received on October 17th, 2024 and approved on October 23rd, 2024.

La magia publicitaria: el arte de la mediación^a

Advertising magic: the art of mediation

ROBERTO FLORES^b

Instituto Nacional de Antropología e História. Cidade do México, México.

RESUMEN

Este artículo desarrolla un enfoque antropológico y semiótico de *spots* publicitarios que ponen narrativamente en escena un producto. La hipótesis es que la publicidad apela a los mismos recursos que la magia. Para que el acto mágico-publicitario sea efectivo es preciso crear las condiciones rituales de su presentación, las cuales crean, mediante catarsis, un sentimiento de comunidad que involucra a todos los personajes participantes en la escena. La presencia de observadores es insoslayable al ser mediadores en la producción de la catarsis. De esta manera, la causalidad mágico-publicitaria se difunde no solo entre los personajes, sino que desborda al enunciado para alcanzar al espectador.

Palabras clave: Publicidad, magia, eficacia simbólica, catarsis, comunidad participativa

ABSTRACT

The article develops an anthropological and semiotic approach to advertising spots that narratively place a product on stage. The hypothesis is that advertising appeals to the same resources as magic. For the magical-advertising act to be effective, the necessary ritual conditions of its presentation must be set: through catharsis, a feeling of community that involves all the characters participating in the scene is created. The presence of observers is unavoidable as they are mediators in the production of catharsis. Thus, the magical-advertising causality spreads, not only among the characters, but goes beyond the statement to reach the viewer.

Keywords: Advertising, magic, symbolic efficacy, catharsis, participatory community

^a El presente ensayo es una continuación y desarrollo de las tesis expresadas en el libro *Publicidad mágica. Semiótica de la eficacia simbólica* (Flores, 2022).

^b Doctor en ciencias del lenguaje con especialidad en semiótica, por la Universidad de París III. Profesor e investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de México. Sus investigaciones abordan las ciencias antropológicas desde un enfoque semiótico. Orcid: 0000-0003-3623-1495. E-mail: rflores57@yahoo.com

LOS ESTUDIOS DE la publicidad son uno de los temas que la semiótica ha abordado desde sus inicios, desde los lejanos años 1950 del siglo pasado, al igual, por ejemplo, que el estudio de los mitos. Su importancia y popularidad residen tanto en el hecho de que se presentan en discursos de pequeña extensión de gran densidad semántica como por su extensa difusión e influencia en la sociedad actual, características que, aunadas, permitieron a Barthes (1957) incluirla como un soporte privilegiado de los mitos de la contemporaneidad, a lo que es preciso añadir su célebre análisis de las pastas Panzani (Barthes, 1964).

El mito concebido como lenguaje, como una “palabra” (Barthes, 1957) o, más precisamente, como una manera de hablar, permite al pensador francés afirmar que todo puede ser mitificado y, hjelmslevianamente, sostiene que el mito es un significado dentro de un sistema semiológico segundo, es decir, un metalenguaje (Barthes, 1957, p. 187). El significado mítico se construye con palabras ordinarias que toma como su significante, un sentido segundo emerge de las laboriosas construcciones de los publicistas y mercadólogos que incitan al consumo o, al menos, promueven una imagen benevolente del producto.

Años más tarde, el semiotista, igualmente francés, Jean-Marie Floch (1990) propuso una estructura básica de cuatro términos para abordar la axiologización de los productos en la publicidad. Ahí, al lado de los valores prácticos y utilitarios, de los valores lúdicos y de las ponderaciones de costo y beneficio, otorga un lugar a los valores míticos. En ellos ve la realización de una “función constructiva del lenguaje”, es decir, del metalenguaje que Barthes señalaba. Ahí reside la fuerza de ese tipo de publicidad: en la capacidad de construir o convocar valores que no son inmediatos o denotativos, sino que se infiltran por entre el sentido primero de las palabras para evocar o sugerir la existencia de un universo mágico, distinto de la cotidianeidad.

Si bien estos autores reconocieron la importancia del pensamiento mítico en publicidad, centraron su reflexión en el producto publicitado y no en los medios que utiliza ese tipo de discurso para acceder a ese universo. Aquí se sostiene que esos medios mágicos son los que confieren a la publicidad su eficacia en el ámbito simbólico. Para mostrar la eficacia mágica de la publicidad, se abordan sucesivamente el concepto lévi-straussiano de eficacia simbólica, los fundamentos de la publicidad y su estructura narrativa básica, como antecedentes del examen de la causalidad mágica que la publicidad pone en escena. Por último, se muestra el papel de la catarsis como creador de un sentimiento de comunidad que valida a la publicidad misma, el papel de los observadores como mediadores que catalizan la catarsis y el contagio que afecta al espectador y lo hace partícipe de la comunidad así creada.

EFICACIA SIMBÓLICA

Para mostrar esto, es necesario remitirse a Lévi-Strauss (1958) en dos de sus trabajos en los cuales aborda la cuestión de la eficacia simbólica de la magia: “La eficacia simbólica” y “El hechicero y su magia”. En el primero de ellos, el antropólogo aborda la cuestión de la eficacia de la cura chamánica entre los indios cuna de Panamá: su análisis concluye en la necesidad de tomar en cuenta la relación entre el paciente y el chamán en términos de *abreacción*, es decir, en términos de las emociones suscitadas por las palabras mágicas y de la reciprocidad emotiva resultante. Sin embargo, es posible considerar que, en lugar de un intercambio o confrontación pasional, la cura opera mediante mecanismos de *catársis generalizada* que afectan no solo al paciente y al chamán, sino que incluyen a la comunidad entera (Flores, 2010). La precisión aportada permite incluir a la comunidad como un tercer participante imprescindible para la eficacia de la cura. La tarea del presente trabajo es mostrar cuáles son los mecanismos que, en el ámbito publicitario, tornan necesaria la presencia de ese tercero y establecer una analogía entre publicidad y las operaciones mágicas.

La segunda contribución de Lévi-Strauss remite al reconocimiento del propio chamán de la eficacia de la magia. El autor presenta la historia de Quesalid, indio kwakiutl de la región de Vancouver, un aprendiz de hechicero que relata el recorrido iniciático que lo condujo a convertirse en un mago poderoso. Cabe señalar que el protagonista de la historia era escéptico del poder de los hechiceros y que su iniciación comenzó como un intento de mostrar la falsedad de los procedimientos empleados. Poco a poco, sin embargo, Quesalid empezó a adentrarse en el universo chamánico y fue llamado a ejercer sus supuestos dones en rituales de curación. Para su sorpresa, el escéptico ve que sus pacientes comienzan a reconocer sus dotes curativas. Quesalid se convierte en curandero y, al final del relato, llega a dudar de sus propias dudas: quizá los procedimientos sean meras supercherías, pero ello no quita que, quizá, la magia exista de verdad.

Lo que ambos estudios muestran, con la corrección aportada al primero, es que la producción de efectos en el mundo mediante procedimientos “sobrenaturales” o, al menos, simbólicos reside en la posibilidad de atribuir a estos una eficacia causal. Poco importa que, en el mundo de las demostraciones científicas, las explicaciones de este tipo de efectos sean consideradas ilusorias, el caso es que, como Quesalid, las comunidades inmersas en el pensamiento mágico reconocen la eficacia de estos procedimientos. En el caso de la publicidad, sería posible sostener que la atribución de un valor a un producto publicitado y la aceptación de esa atribución por parte de los espectadores opera bajo los mismos principios de la hechicería y que es necesario entender la eficacia publicitaria, ante todo, como por su eficacia simbólica.

TRES PILARES PUBLICITARIOS Y UNA ESTRUCTURA BÁSICA

La publicidad no solo es atribución y transmisión de valores, sino que es persuasión y validación. La publicidad busca convencer de los beneficios del producto y persuadir para su adquisición. Pero, más allá de la axiologización y la consecuente persuasión, la publicidad requiere ser suscrita por los potenciales consumidores. Es decir, la publicidad debe convencer, además de las características del producto, de la sinceridad con la que promueve la compra. La publicidad busca su aceptación por el público y esa validación la obtiene al validarse a sí misma. De esta manera, es posible afirmar que, además de publicitar un producto, la publicidad se publicita a sí misma.

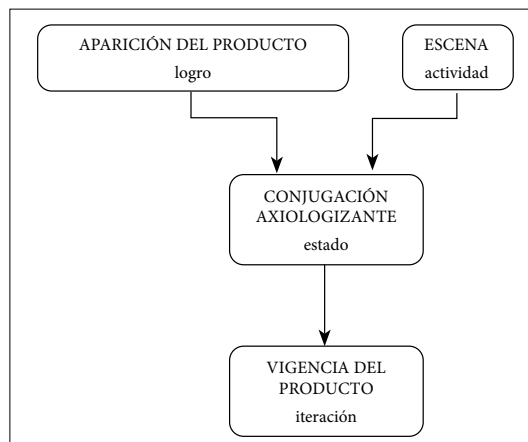
Promoción de valores, convencimiento y validación son los tres pilares sobre los que se sostiene el discurso publicitario. Para ello, es necesario proponer pequeños relatos que tramen estos tres procedimientos. En algunos casos, esos textos adoptan la forma de un pequeño relato en que el producto es puesto en escena y apoyado en los tres pilares. Una gaseosa refresca a los jóvenes, un *brandy* suaviza relaciones ásperas, una pasta dental permite a un joven realizar la conquista de sus sueños, etc.¹. En todos esos casos, el producto irrumpe en una escena y transforma una situación frustrante, conflictiva o penosa, es decir, disfórica.

La euforia resultante *por la mera presencia del producto* es presentada como consecuencia de una estructura narrativa elemental, articulada en tres momentos: un antecedente, una conjunción o entrada en escena y una consecuencia. En términos de relaciones presuposicionales (Flores, 2015) esto permite la elaboración de un árbol elemental en forma de Y (Figura 1).

¹ La mayoría de los ejemplos son tomados de Flores (2022). El lector es invitado a remitirse a ese texto para conocer el corpus estudiado.

Figura 1

Presuposiciones de la estructura elemental de acciones

Nota. Elaboración propia.

En esta pequeña estructura se tiene una secuencia *cuasi ritual* de sucesos (Turner, 1969). La etapa de los antecedentes, presentada en el cartucho superior derecho del árbol, corresponde a un momento preliminar en el cual rigen el hábito y las actividades cotidianas y en que la comunidad² no es inmediatamente, sino solo tácitamente, consciente de su existencia. Le sigue la liminalidad en la cual se produce la entrada súbita en escena del logro, esa aparición es instantánea y, por ello, temporalmente inseparable de la conjunción resultante entre la escena previa y el producto. La conjunción trastorna el curso habitual de los sucesos, suspende la cotidianeidad, tensa a la comunidad y la obliga a tomar consciencia de su ser y a asumir la presencia disruptiva del producto. Por último, en la fase postliminal, se opera un retorno a una cotidianeidad que no es la anterior, sino producto de dos transformaciones: una es la integración de la presencia súbita del producto, que se torna permanente y, la otra, el reacomodo que esa permanencia exige a la comunidad. Así, por ejemplo, el valor refrescante de una gaseosa se torna en comportamiento *fresco*, desvergonzado, de un joven apuesto que, ante la mirada de sus amigas, le roba el refresco a una jovencita muy guapa. Este hecho motiva que las amigas, llenas de envidia, pidan a su vez una gaseosa para buscar, aparentemente, convertirse también en víctimas de un robo. La aparición del refresco, en la escena preliminar, cotidiana, de las chicas en la piscina produce una ruptura liminal de las expectativas hasta ese momento vigentes —tomar el sol, charlar— e introduce la temática de la seducción por provocación, mediante un acto descarado de robo. La multiplicación consecuente de las peticiones de gaseosa es de carácter postliminal y muestra el modo en que las chicas asumen la presencia del refresco como un instrumento o invitación a la seducción.

En ese mini relato se conjugan, pues, la valoración del producto (su frescura), la persuasión o incitación al consumo (el *refresco* como vía de seducción) y la validación de la publicidad (el *descaro* o *frescura* como vía publicitaria efectiva). En términos del ocurrir de los sucesos narrados, el devenir monótono de la cotidianeidad se ve interrumpido por el sobrevenir inesperado e intenso del producto, al que le sigue una reintegración de la cotidianeidad, pero bajo nuevas perspectivas que han sido abiertas por la aparición del producto³.

MITO Y MAGIA

Como ya reconocía Barthes (1957), la publicidad ofrece los mitos de nuestra contemporaneidad porque construye y presenta un sentido nuevo con las palabras y escenas habituales; es el reino de lo imaginario, fuera de toda rutina, en que todo es posible. Pero Floch, en ese sentido más “antropólogo”, habla de los valores míticos como valores utópicos que afectan la existencia misma de

² La comunidad en este caso está compuesta por los protagonistas del comercial, por los comparsas y, como se verá más adelante, por los espectadores mismos del comercial.

³ Son tres las formas que adopta una semiótica del devenir: el devenir estricto hecho de duraciones y fluctuaciones mínimas de los estados de cosas, el sobrevenir de sucesos instantáneos y sorprendidos, el advenir que se conforma con sucesos que se anuncian proféticamente y se realizan progresivamente. El lector puede comparar estas tres formas del devenir con las tres concepciones del devenir entre los griegos: *moira* (lo inevitable), *tyché* (lo azaroso), *pronoia* (lo predestinado).

quien los asume. Así, una publicidad de perfumes se torna en una exaltación de la feminidad como valor supremo, valor de gran intensidad que trasciende toda circunstancia y se erige en valor “absoluto”, diría Zilberberg (2011), válido por sí mismo, como lo hace la publicidad de perfumes.

El acceso a ese universo de valores se opera por vía de la magia: la publicidad es magia en acto. Pone en juego la eficacia causal de los productos, sus beneficios, mediante procedimientos sobrenaturales. Tradicionalmente, la magia es la relación entre un practicante y su operación taumatúrgica que, para los creyentes, tiene efectos constatables en el mundo. La historia de Quesalid subraya la importancia de esta constatación que se realiza con un sesgo de confirmación, en el que se busca validar creencias preexistentes.

La causalidad mágica pone en juego la atribución de causalidad, que es un juicio *a posteriori* sobre la eficacia de la magia. Ese juicio pone en relación el mundo natural con el mundo de las palabras. Reconocer un efecto causal es operar cognoscitivamente el mundo, pero reconocer un efecto causal en la publicidad es atribuir *discursivamente* una causalidad a las escenas ahí presentadas. En ese sentido, el mini relato publicitario pone en escena un procedimiento mágico, pero no solo como una representación teatral, sino como un performance, es decir, como un verdadero acto encantatorio. Las palabras en la publicidad no son simplemente denotativas, sino que tienen un valor performativo, es decir, al hablar sobre los efectos mágicos del producto causa el propio efecto del que habla.

Dice Cassirer (1972, p. 46): “Para el pensamiento mítico . . . la imagen vista, al igual que la palabra pronunciada o escuchada, está dotada de poderes reales”.

MAGIA POR CATARSIS

La atribución de causalidad, sea cognoscitiva o discursiva, es una inferencia causal, es la realización de un juicio de validez de la magia y de su eficacia. Esa inferencia no es obra de un individuo singular, sino en virtud de su carácter cuasi ritual, involucra a toda una comunidad. La cura chamánica crea las condiciones para que se produzca una catarsis, en que, además de los actores directamente involucrados, opera un tercer actor, figura del observador que cumple el papel de catalizador: un actante que indirectamente interviene y en la transformación de estado y la propicia, pero que no se ve inmediatamente afectado por ella⁴.

La catálisis es generalizada, pues nadie escapa a la catarsis (ni siquiera el enunciatario, como se verá más adelante). La intervención del observador se lleva a cabo bajo un principio de participación conducente al establecimiento de un tipo específico de actante colectivo. Fontanille (2018) y Fontanille y Couegnás (2018) definen a las comunidades participativas como aquellas en

⁴Sin embargo, a mediano plazo si es afectado, aunque eso requiere de mecanismos suplementarios a la catálisis misma.

que sus miembros no forman parte de ellas a título de individuos, sino como constituyentes de una *totalidad integral* (Greimas, 1976). Estos autores afirman que este tipo de colectividades es propio de sociedades animistas y naturalistas. A diferencia de las explicaciones analíticas que parten de un mundo considerado como totalidad partitiva y que son características de sociedades totémicas y analógicas (Fontanille, 2018; Fontanille & Couegnás, 2018).

El proceso que conduce al establecimiento de este actante es uno de naturaleza mágico-causal, que, desde Frazer (2011), es considerado como una magia simpática que opera a distancia o por contacto. Por su parte, Cassirer reconoce el papel central de la atribución causal en las operaciones mágicas.

El pensamiento mítico tiene en la causalidad ‘una de sus categorías verdaderamente fundamentales’ . . . A través de un simple mecanismo de “asociación”, la contigüidad espacial o temporal se transforma en causalidad. (Cassirer, 1972, pp. 48, 49)

De esta manera, se produce el sentido de *communitas* que Turner atribuye a la fase liminal de los rituales. Ese sentido permite que los participantes compartan por igual la experiencia ritual y compartan un mismo sentimiento de unidad. Independientemente de las críticas que es posible dirigir a Turner —como pensar que la *communitas* no tiene estructura o ignorar los conflictos internos a este tipo de colectividad—, el surgimiento del sentido de *communitas* se ofrece como una vía prometedora para entender tanto la magia como la publicidad.

Vemos así que, en multitud de casos, el observador aparece en el texto publicitario. Así, por ejemplo, los asistentes a una pelea de gallos contemplan los efectos conciliatorios de la simple presencia de un *brandy* en los contrincantes, que funden sus alas en abrazo fraterno: ahí, espectadores y gallos se reúnen celebratoriamente alrededor de la bebida. En otro ejemplo, unos jóvenes observan cómo su compañero es bañado en café caliente por una ex novia colérica, lo que, para ellos, es muestra de inexperiencia en la ruptura de relaciones, pues ellos hubieran pedido una gaseosa de beber. En uno más, las chicas alrededor de la piscina observan la capacidad de una gaseosa para atraer galanes. Y, en otro, el cantinero atestigua los vaivenes de actitud de un suegro con respecto al yerno en función de la presencia parpadeante del logo de un *brandy*.

EL CONTAGIO Y LA MEDIACIÓN

La producción del sentido de comunidad y de la catarsis resultante se produce mediante el mecanismo de contagio (no sólo biológico) que Landowski ha estudiado

(2004). Este mecanismo es propio de las interacciones pasionales entre sujetos, que tienden lazos entre ellos hasta llegar a identificarse con el otro: se opone a las relaciones de los sujetos con los objetos, en los que la conjunción cambia el estado de un sujeto, pero lo mantiene distinto del objeto. El contagio opera por fusión y es producto de la captación sensible, estésica de las interacciones. Los sujetos contagiados no actúan sucesivamente, siguiendo una programación narrativa, sino que lo hacen al unísono: a diferencia de la programación de acciones que instituye actantes colectivos sintagmáticos, el contagio instituye actantes colectivos paradigmáticos.

Landowski considera al contagio como aspecto central de una semiótica de la experiencia, que comienza siendo una experiencia sensible. Habla de los efectos pasionales que suscitan las presencias y propone, en consecuencia, estudiar la eficiencia de lo sensible. Si, dentro de la programación narrativa, el objeto es convocado por el sujeto con vistas a una conjunción, en el contagio, el otro *impone* su presencia al sujeto y lo invita a la fusión: en eso reside la eficiencia de la dimensión sensible.

En la experiencia, el observador juega un papel crucial. Pero no es un papel cognoscitivo, en que se obtenga una imagen y un conocimiento de lo observado, en que la mirada se dirija al otro para verlo como un objeto. El observador en la experiencia sensible, en el contagio y la catarsis, observa al otro como un *alter ego*, igualmente subjetivo. La mirada es un acto sensible, pero también pasional e, incluso, carnal. Es una mirada cómplice que restituye a lo observado su estatuto pleno de sujeto: la presencia del otro es directa, es un cara a cara y un cuerpo a cuerpo, de cuerpo presente. La mirada no es un simple acto cognoscitivo, sino que insoslayablemente es un acto corporal.

Sin embargo, esta presencia corporeizada no siempre es evidente en la publicidad. Si bien vemos a las chicas en la piscina ser testigos de vista de las audacias del galán o al cantinero mirar entretenido al suegro y al yerno, en cambio solo captamos indirectamente en el punto de vista elegido por el fotógrafo la presencia del observador en la modelo que cadenciosamente recorre la pasarela cubierta de un vestido traslúcido y de perfume. Ese fotógrafo es implícito y, más bien, la modelo parece dirigirse en dirección nuestra, lo que nos obliga a asumir el papel de observadores. De esta manera, nos tornamos presentes en la escena: somos nosotros los observadores y nosotros los responsables de catalizar la transformación mágica. Al ser nosotros los observadores nos volvemos cómplices del pase mágico, de su eficiencia y su difusión contagiosa.

EL COLAPSO ENUNCIATIVO

La intervención del espectador en el enunciado es producto de un *colapso enunciativo*. Tradicionalmente, en la teoría de la enunciación, desarrollada por

la Escuela de París (Greimas & Courtés, 1979), el enunciado es producto de un desembrague: la enunciación produce un enunciado y se desprende de él, para otorgarle existencia propia. Es posible que el desembrague sea total o parcial. Cuando es total, el enunciado se presenta como producto de un acto impersonal de enunciación: no hay rastros en él del enunciador, ni del enunciatario, salvo, las operaciones de focalización, perspectiva y punto de vista. Sin embargo, cuando es parcial, aparecen huellas o indicios de la enunciación. Estos indicios son de múltiple naturaleza y ofrecen una imagen de la enunciación con mayor o menor nitidez. Así, por ejemplo, una cámara subjetiva ofrece con sus movimientos la ilusión de que hay una mirada que se desplaza en la escena y presta atención a determinados aspectos de ella.

El desembrague parcial no significa que la enunciación aparezca realmente en escena, más bien se trata de simulacros de su presencia en la imagen, es decir, de ilusiones. Lo que ocurre es que el desembrague parcial se produce cuando, desde un desembrague total, se opera un retorno o embrague a la instancia de enunciación. Pero ese retorno es imposible porque el enunciado ya tiene una existencia independiente, ajena a la de la enunciación. En lugar de ello se simula el retorno a la enunciación.

La presencia de un observador en la escena es una de las maneras en que se produce el embrague. Un cantinero observa la escena del suegro y el yerno discutiendo. Unas chicas observan las audacias del apuesto ladrón de gaseosa. Unos asistentes contemplan la misma escena, rodeada de gallardetes, que los gallos miran. Esos observadores son actores delegados de la instancia de enunciación. Cuando el cantinero, las chicas y los asistentes miran es que lo observado también está en la mira del observador implícito en el acto de enunciación. Hay tanto un observador explícito interno a la escena como un observador implícito externo. El embrague ocurre cuando ambos observadores entran en sincretismo en un actante colectivo dual.

Pero la publicidad no solo opera sincretismos, sino que hace participar al observador externo en la escena. La imagen del galán robando el refresco de la chica guapa es ejemplo de ello. Esta escena es seguida de un corte abrupto para dar paso a la presencia súbita y contundente del logo, que ocupa toda la pantalla. Con esta irrupción se crea un segundo enunciado ajeno a la escena de los jóvenes en la piscina. Ese logo satura la mirada del espectador externo y sus cualidades visuales lo hacen invadir el espacio de la enunciación implícita. El logo del refresco salpica al observador externo, como lo sugiere la presencia de círculos coloridos en el logo, que aparentan gotas o burbujas refrescantes. El observador se ve así refrescado al igual que los participantes en la escena de la piscina. Con ese recurso visual, el observador es involucrado como uno más de los que resienten los efectos placenteros del producto.

Lo que es notorio en este ejemplo es que, además de un desembrague enunciativo y un embrague parcial, se produce un traslado ficticio de la instancia de enunciación al enunciado, lo que aquí ha sido llamado un colapso enunciativo. La publicidad apela, interpela a los observadores: la enunciación se ve conminada a intervenir activamente en el contenido publicitado. Se trata de la culminación de la magia publicitaria: ese involucramiento es el acto último por el que se crea la comunidad participativa.

CONCLUSIONES

La publicidad es magia que se produce por la intervención crucial de los observadores tanto internos como externos. Además de axiologizar productos y transmitir valores, la publicidad construye comunidades participativas, mediante efectos de catarsis. Los observadores son los catalizadores de la catarsis: son mediadores entre las causas y los efectos mágicos. Son mediadores también entre la instancia de enunciación y la del enunciado. La participación en el acto mágico-publicitario es envolvente: todos los asistentes, internos o externos al enunciado, se ven involucrados. La publicidad apela y conmina a la intervención. En eso reside la fuerza de su eficiencia.

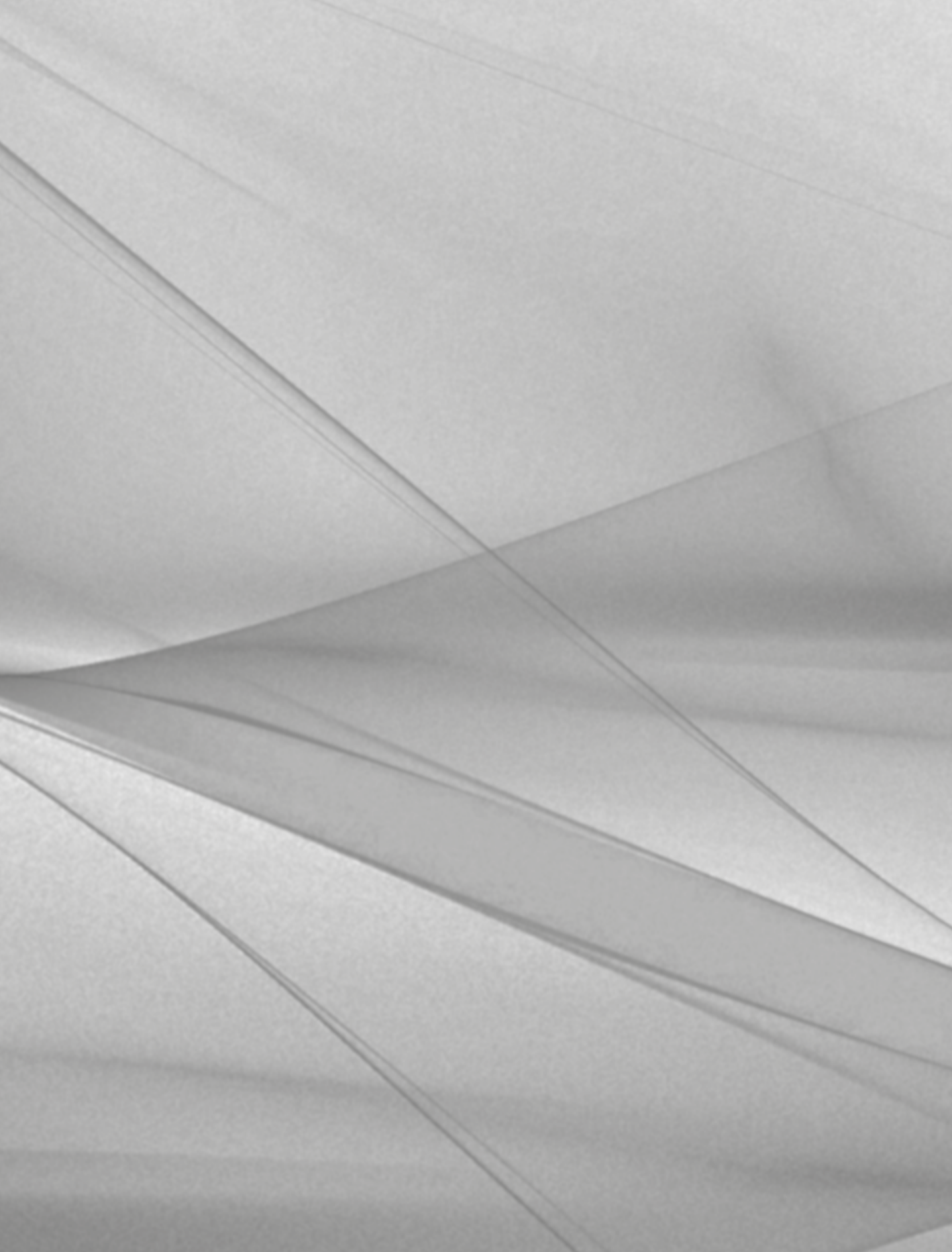
Al ser parte de un universo mágico, la publicidad explica los hechos del mundo, muestra el orden sobrenatural que rige las cosas. La publicidad suscita y gestiona caprichos adquisitivos: muestra las motivaciones que subyacen a la adquisición y uso de los productos. Como sugiere Cassirer (1972, p. 53) con respecto a la magia, esas motivaciones no son legales, sino fatalidades, advenires en el mundo: la publicidad es la encargada de realizar los designios que guían el devenir del mundo, tema cuyo desarrollo dejamos para otro momento. ■

REFERENCIAS

- Barthes, R. (1957). *Mythologies*. Seuil.
- Barthes, R. (1964). Rhétorique de l'image. *Communications*, 4(4), 40-51.
- Cassirer, E. (1972). *Filosofía de las formas simbólicas* (Vol. 2). FCE.
- Floch, J. -M. (1990). *Sémiotique, marketing et communication*. PUF.
- Flores, R. (2015). *Sucesos y relato*. ENAH/Del Lirio.
- Flores, R. (2010). Admiración y fascinación. Eficacia simbólica y ciencias del lenguaje. In M. E. Olavarría, S. Millán, C. Bonfiglioli (Coords.), *Lévi-Strauss: un siglo de reflexión*. UAM.
- Flores, R. (2022). *Magia Publicitaria: semiótica de la eficacia simbólica*. Aracné. <https://www.aracneeditrice.eu/free-download/9791221803136.pdf>

- Fontanille, J. (2018). La constitution de l'actant collectifs. *Fondation Maison des Sciences de l'Homme*. <http://http://afsemio.fr/wp-content/uploads/SAISIE-07.11.18-Jacques.Fontanille.pdf>
- Fontanille, J., & Couégnas, N. (2018). *Terres de sens*. PULIM.
- Frazer, J. G. (2011). *La rama dorada* (Edición abreviada). FCE.
- Greimas, A. J., & Courtés, J. (1979). *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Hachette.
- Greimas, A. J. (1976). *Sémiotique et sciences sociales*. Seuil.
- Landowski, E. (2004). *Passions sans nom*. PUF.
- Lévi-Strauss, C. (1958). *Anthropologie structurale*. Plon.
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Aldine Transaction.
- Zilberberg, C. (2011). *Des formes de vie aux valeurs*. PUF.

Artículo recibido el 17 de octubre de 2024 y aprobado el 23 de octubre de 2024.

TOP REVIEWERS

List of Reviewers

November 2023 to November 2024

Ada Machado - Universidade Federal de Santa Maria

Adilson Citelli - Universidade de São Paulo

Adriana Braga - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Adriana Pierre Coca - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Afonso de Albuquerque - Universidade Federal Fluminense

Alan César Belo Angeluci - Universidade de São Paulo

Ana Taís Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

André Pase - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Ângela Cristina Trevisan Felippi - Universidade de Santa Cruz do Sul

Ariane Diniz Holzbach - Universidade Federal Fluminense

Bernardo Borges Buarque de Hollanda - Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro

Camilla Quesada Tavares - Universidade Federal do Maranhão

Camilo de Oliveira Aggio - Universidade Federal de Minas Gerais

Carlos Frederico de Brito D'Andrea - Universidade Federal de Minas Gerais

Cássio Adriano Braz de Aquino - Universidade Federal do Ceará

Cláudia do Carmo Nonato Lima - Universidade de São Paulo

Claudia Pontes Freire - Universidade Católica Portuguesa

DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i3p361-366>

V.18 - Nº 3 set./dez. 2024 São Paulo - Brasil PARECERISTAS p. 361-366 MATRIZES

Cristiane Freitas Gutfreind - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Daniel Melo Ribeiro - Universidade Federal de Minas Gerais

Deivison Moacir Cezar de Campos - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Denis Porto Renó - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Ébida Rosa dos Santos - Universidade de Brasília

Edmundo Manuel Porém Balsemão Pires - Universidade de Coimbra

Eduardo Gabriel Velho - Instituto Infnet do Rio de Janeiro

Elisa Reinhardt Piedras - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Eliza Bachega Casadei - Escola Superior de Propaganda e Marketing

Elton Antunes - Universidade Federal de Minas Gerais

Eneus Trindade Barreto Filho - Universidade de São Paulo

Ercio do Carmo Sena Cardoso - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Erick Felinto de Oliveira - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Eugênio Bucci - Universidade de São Paulo

Eun Yung Park - Universidade de São Paulo

Eva Batlickova - Universidade de São Paulo

Fabrcio Lopes da Silveira - Universidade Federal de Ouro Preto

Fernanda Ariane Silva Carrera - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fernando Firmino da Silva - Universidade Estadual da Paraíba

Giuseppe Mario Cocco - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Helena Martins - Universidade Federal do Ceará

João Paulo Lopes de Meira Hergesel - Pontifícia Universidade Católica de Campinas

José Afonso da Silva Júnior - Universidade Federal de Pernambuco

José Marques - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Juciano de Sousa Lacerda - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Julianna Nascimento Torezani - Universidade Estadual de Santa Cruz

Julice Salvagni - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Juremir Machado da Silva - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Karina Woehl de Farias - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Kérley Winques - Universidade Federal de Juiz de Fora

Laan Mendes de Barros - Universidade Estadual Paulista

Laura Hastenpflug Wottrich Cougo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Laura Loguercio Cánepa - Universidade Paulista

Leonardo Andre Elwing Goldberg - Universidade de São Paulo

Leonardo Pinheiro Mozdzenski - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Leonor Graciela Natansohn - Universidade Federal da Bahia

Ligia Maria Prezias Lemos - Universidade de São Paulo

Liriam Sponholz Erfurt - University of Applied Social Sciences

Lírian Sifuentes dos Santos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Luciano Victor Barros Maluly - Universidade de São Paulo

Luís Fernando Angerami Ramos - Universidade de São Paulo

Luís Mauro Sá Martino - Faculdade Cásper Líbero

Luiz Claudio Martino - Universidade de Brasília

Marcel Vieira Barreto Silva - Universidade Federal da Paraíba

Marcia Benetti Machado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Márcio Leonardo Monteiro Costa - Universidade Federal do Maranhão

Marcio Serelle - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Marcos Américo - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Marcos Paulo da Silva - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Marcus Vinicius Fainer Bastos - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Maria Amélia Paiva Abrão - Escola Superior de Propaganda e Marketing

Maria Carmen Jacob de Souza - Universidade Federal da Bahia

Maria Cristina Castilho Costa - Universidade de São Paulo

Maria Cristina Palma Mungiolí - Universidade de São Paulo

Maria Ignês - Universidade de São Paulo

Maria Isabel Ribeiro Ferin Cunha - Universidade de Coimbra

Maria Ogécia Drigo - Universidade de Sorocaba

María Laura Schaufler - Universidade Nacional de Entre Ríos

Marialva Carlos Barbosa - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Mariana Baltar Freire - Universidade Federal Fluminense

Mariângela Furlan Haswani - Universidade de São Paulo

Marília Xavier de Lima - Universidade Anhembi Morumbi

Mayka Juliana Castellano Reis - Universidade Federal Fluminense

Michael Manfred Hanke - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Nísia Martins do Rosário - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Nobuyoshi Chinen - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Otávio Daros - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Patrícia Mallmann Souto Pereira - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Patrícia Moran Fernandes - Universidade de São Paulo

Pedro Silva Marra - Universidade Federal do Espírito Santo

Rafael Bellan Rodrigues de Souza - Universidade Federal do Espírito Santo

Rafiza Luziani Varão Ribeiro Carvalho - Universidade de Brasília

Reges Toni Schwaab - Universidade Federal de Santa Maria

Regiane Miranda de Oliveira Nakagawa - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Rita de Cássia - Universidade Federal de Santa Catarina

Rodrigo Carreiro - Universidade Federal Fluminense

Rogério da Costa - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Rogério Mugnaini - Universidade de São Paulo

Rosana de Lima Soares - Universidade de São Paulo

Roseméri Laurindo - Universidade Regional de Blumenau

Samuel Mateus - Universidade de Lisboa

Sandro Tôrres de Azevedo - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Saraí Patrícia Schmidt - Universidade de Brasília

Sheila Schvarzman - Universidade Anhembi Morumbi

Simone Maria Andrade Pereira de Sá - Universidade Federal Fluminense

Stefanie Carlan da Silveira - Universidade Federal de Santa Catarina

Tatiana Giovannone Trivisani - Universidade de São Paulo

Thaiane Moreira de Oliveira - Universidade Federal Fluminense

Thiago Barcelos Pereira Salgado - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Thiago Falcão - Universidade Federal da Paraíba

Thiago Vasconcellos Modenesi - Universidade Federal de Pernambuco

Victor Rabello Piaia - Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro

Virginia Pradelina da Silveira Fonseca - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Vitor Souza Lima Blotta - Universidade de São Paulo

Waldomiro de Castro Santos Vergueiro - Universidade de São Paulo

Willian Fernandes Araújo - Universidade de Santa Cruz do Sul

Wilson da Costa Bueno - Universidade de São Paulo

THESES AND DISSERTATIONS

Theses and dissertations

July 1, 2023 to June 30, 2024

PhD DISSERTATIONS

ANDRADE, Marcelo de

O brincar mediado e mediatizado: uma proposta antropológica sobre os rituais de consumo dos influenciadores mirins e suas articulações de sentidos na constituição de um modelo de negócio

ADVISOR: MARIA CLOTILDE PEREZ RODRIGUES

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-03072024-152550>

CALIXTO, Douglas de Oliveira

O avesso dos algoritmos: sociabilidades na escola e mediações educacionais no ritmo do TikTok

ADVISOR: ADILSON ODAIR CITELLI

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2023.tde-20122023-123018>

CAMARGO, Camila Acosta

Captura e reconfiguração do jornalismo digital independente e alternativo: o papel da filantropia das fundações internacionais

ADVISOR: ROSELI APARECIDA FIGARO PAULINO

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-02072024-122316>

CRISTO, Veronica Reis

Narrativas para uma comunicação pública nas universidades: um estudo em três universidades públicas paulistas

ADVISOR: PAULO ROBERTO NASSAR DE OLIVEIRA

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-13052024-153929>

DIAS, Michelle

Entre a informação e o dialogismo: desafios e possibilidades na comunicação pública digital da Assembleia Legislativa de Santa Catarina

ADVISOR: MAYRA RODRIGUES GOMES

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2023.tde-02042024-121721>

FIGUEIREDO, Carolina Moura Klautau de Araujo

Narrar entre nós: protagonismo social e possibilidade de interação sociocultural de mulheres em situação de refúgio e imigrantes

ADVISOR: CREMILDA CELESTE DE ARAUJO MEDINA

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-13052024-132542>

GOMES, Ana Claudia Fernandes

Ecosistema transmídia de conteúdo infantojuvenil do SBT: um estudo de caso sobre a multiplataformização no Sistema Brasileiro de Televisão

ADVISOR: BRASILINA PASSARELLI

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2023.tde-15122023-175844>

GURGEL, Daniela Picarelli do Amaral

Gatekeeping digital da música: proposta de modelo teórico e sua aplicação em Funk Brasileiro, Sertanejo, Forró e MPB

ADVISOR: LUIZ GUILHERME DE CARVALHO ANTUNES

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2023.tde-19122023-160916>

ITOCAZO, Carolina Pedrosa Cardoso

As mulheres livres e seus retratos roubados: como as imagens do movimento “#elenão”, de 2018, foram deturpadas pela vingança ressentida

ADVISOR: EUGÊNIO BUCCI

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-12092024-135457>

KINOSHITA, Jamir Oswaldo

Muito além da porta de entrada: as relações de comunicação no mundo do trabalho das pessoas com deficiência motora e suas contribuições no processo de inclusão social

ADVISOR: ROSELI APARECIDA FIGARO PAULINO

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-03072024-142202>

NARDY, Rita Machado de Campos

As info-ecologias e as formas comunicativas do habitar: um estudo sobre redes ecológicas digitalmente conectadas

ADVISOR: MASSIMO DI FELICE

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-03072024-153933>

OLIVEIRA, Daniela Ferreira de

Mudanças no mundo do trabalho dos Mídias de agências de publicidade no contexto das plataformas de Mídia Programática

ADVISOR: ROSELI APARECIDA FIGARO PAULINO

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-12092024-141902>

OLIVEIRA, Maria Jaciara de Azeredo

A questão da recepção nas histórias em quadrinhos: a construção do leitor-pesquisador da série Fábulas

ADVISOR: WALDOMIRO DE CASTRO SANTOS VERGUEIRO

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-12092024-144558>

PAULA, Luciano Teixeira de

Alteridade, refúgio e migrações: um estudo dos discursos e da produção de sentido na telenovela Órfãos da Terra

ADVISOR: MARIA CRISTINA PALMA MUNGIOLO

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-12092024-143925>

SANTANA, Alex Sander Alcantara Lopes de

De passagem: A etnografia como método de observação para contextos socioculturais na reportagem (Uma experiência etnográfica no Elevado João Goulart, o Minhocão, em São Paulo)

ADVISOR: EUGÊNIO BUCCI

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2023.tde-19122023-153236>

SILVA, Ana Flávia Marques da

Uma só Globo: o caso da Globoplay na plataformização da empresa brasileira de comunicação

ADVISOR: ROSELI APARECIDA FIGARO PAULINO

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-02072024-120927>

SOUZA, Renata Silva

Corpos Virtuais: uma investigação semiótica das relações entre representação fotográfica e experiências corporais nas redes sociais

ADVISOR: ANDERSON VINÍCIUS ROMANINI

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-03072024-153503>

TÔZO, Carla de Oliveira

A práxis do jornalismo científico: a experiência do Jornal da USP e de universidades públicas brasileiras no período pandêmico

ADVISOR: LUCIANO VICTOR BARROS MALULY

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-02072024-122634>

ZIMERMANN, Patricia

Comunicação organizacional para a cultura oceânica e o desenvolvimento sustentável

ADVISOR: MARGARIDA MARIA KROHLING KUNSCH

Doi: <https://doi.org/10.11606/T.27.2024.tde-03072024-153035>

MASTER'S THESES

BARROS, Karina Ferrara

A prática profissional de Relações Públicas na perspectiva do Programa Etnomatemática: atitudes perante a Matemática e utilização de saberes matemáticos segundo egressos da ECA-USP

ADVISOR: MARIA APARECIDA FERRARI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-20122023-145054>

COZZETTI, Giovanna Mendonça

Relações Públicas: da metanarrativa à metarreflexividade crítica

ADVISOR: LUIZ ALBERTO BESERRA DE FARIAS

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2024.tde-13052024-133138>

DIAS, Emily Hozokawa

A igreja transante: política, religião e comunicação digital no Dunamis Movement

ADVISOR: RICHARD ROMANCINI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-18122023-172341>

DOMINGUES, Jacqueline Ausier

Da veneração ao repúdio: como a cultura do cancelamento transformou a imagem pública de J.K. Rowling em comunidades digitais de fãs no Brasil

ADVISOR: MARIA CLOTILDE PEREZ RODRIGUES

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-27112023-103227>

FERNANDES, Leonardo de Sá

Presença de Electra em Avenida Brasil: da tragédia grega à telenovela épica

ADVISOR: MARIA IMMACOLATA VASSALLO DE LOPES

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-19122023-113529>

FRIAS, Eliana Sanches de

Imprensa refletida. Como a interação virtual entre repórteres, leitoras e leitores transformou a práxis jornalística na versão digital da revista ELLE

ADVISOR: EUGÊNIO BUCCI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-01112023-161753>

GALLO, Janaina Soares

Mídia, gênero e direitos humanos: uma análise a partir da metodologia GMMP

ADVISOR: CLAUDIA LAGO

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2024.tde-03072024-142747>

GOULART, Karen Pavani

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem e interações comunicacionais: um olhar a partir da experiência do Cieja Campo Limpo

ADVISOR: ADILSON ODAIR CITELLI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-02042024-111614>

LOPES JUNIOR, Claudinei

Sob as luzes da interseccionalidade: um estudo sobre a produção de sentido na construção das representações das protagonistas da série Coisa Mais Linda

ADVISOR: MARIA CRISTINA PALMA MUNGIOLI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-01112023-160404>

MARQUES, Viviane Barbosa

Pela lente do amor: O ativismo voluntário nas campanhas de Guilherme Boulos em 2020 e 2022

ADVISOR: RICHARD ROMANCINI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-22032024-121950>

MAZZUCATTO, Maria Rita

Novas narrativas da parentalidade contemporânea: um estudo sobre a influência da comunicação, da afetividade e da educação nas relações entre pais e filhos a partir da coluna de Vera Iaconelli na Folha de S. Paulo

ADVISOR: PAULO ROBERTO NASSAR DE OLIVEIRA

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-13112023-145715>

PÔRTO, José Ilton Lima

Marcas de resistência das jornalistas LGBTQIA+ à cisheteronormatividade na profissão

ADVISOR: CLAUDIA LAGO

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-02042024-110929>

RELLSTAB, Clara Cavalcanti

É rádio, mas também é cinema e jornalismo: Um estudo sobre os roteiros nos podcasts narrativos a partir de Praia dos Ossos

ADVISOR: LUCIANO VICTOR BARROS MALULY

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-18122023-155636>

RIBEIRO, Ana Carolina Druwe

Estratégias transmídia e juventudes pelo clima: reflexos do movimento Fridays for Future no Brasil

ADVISOR: ANDERSON VINÍCIUS ROMANINI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-01112023-155005>

RIBEIRO, Jéssica Faria

Documentários, feminismos e a crítica à colonialidade na Escuela Audiovisual al Borde

ADVISOR: RICHARD ROMANCINI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2024.tde-13052024-151153>

SANTANA, Yonara Aparecida

As relações de comunicação e trabalho dos profissionais do setor de tecnologia da informação e os discursos de incentivo ao trabalho excessivo

ADVISOR: ROSELI APARECIDA FIGARO PAULINO

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-02042024-134246>

SANTOS, Mario Filipe Cavalcanti de Souza

O digital numa densa neblina: análise crítica do discurso publicitário bancário brasileiro sobre tecnologias digitais, privacidade e proteção de dados

ADVISOR: ENEUS TRINDADE BARRETO FILHO

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-02042024-113508>

SCHLEDER, Marcelo Salton

A lógica algorítmica do Facebook e suas implicações para o jornalismo e a esfera pública política

ADVISOR: ANDERSON VINÍCIUS ROMANINI

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-19122023-163543>

SILVA, Dalila Coelho

Novas narrativas de amor: uma análise de conteúdo da coluna Modern Love sobre a pandemia de Covid-19

ADVISOR: PAULO ROBERTO NASSAR DE OLIVEIRA

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-01112023-161007>

SILVA, Lucas Nibbering Alves da

Museus e ritualidades: alguns exemplos a partir do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP)

ADVISOR: PAULO ROBERTO NASSAR DE OLIVEIRA

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2024.tde-12092024-142210>

SOLON, Rudi Alexandre

Ilusões de Imagem: Cruzamentos da Mágica e Imagens Técnicas na Mediação de Realidades

ADVISOR: WAGNER SOUZA E SILVA

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-02042024-133643>

SOUZA, Alvaro Francisco de

Lu do Magalu: um estudo de caso sobre influência digital virtual, novas humanidades e marcas que viram pessoas

ADVISOR: ELIZABETH NICOLAU SAAD CORREA

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-01112023-155542>

TORETA, Fabio

Narrativas organizacionais e impacto: estudo das cartas de Larry Fink aos CEOs

ADVISOR: PAULO ROBERTO NASSAR DE OLIVEIRA

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-18122023-173704>

TÔRRES, Jéssica Vieira

Movimentos populistas contemporâneos nas ambiências digitais

ADVISOR: LUIZ ALBERTO BESERRA DE FARIAS

Doi: <https://doi.org/10.11606/D.27.2023.tde-19122023-162528>

MATRIZes is a journal aimed at publishing studies on communication. It welcomes theoretical and empirical research on communicative processes, media and mediations in social interactions. It is a publication open to reflections on media cultures and languages and their sociopolitical and cognitive implications. MATRIZes preserves the transdisciplinary horizon of communication thinking and hopes to shift knowledge and practices that contribute to defining, mapping and exploring new communication scenarios. The main objective of MATRIZes is to be a space for debate on the different perspectives of the field of Communication.

