

INVESTIGACIÓN/RESEARCH

SEMIÓTICA DE LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA POPULAR MEXICANA: LOS SÍMBOLOS DE PODER, ÉXITO Y MACHISMO

Alma Pineda Almanza¹: Universidad de Guanajuato. México.
a_pineda_a@yahoo.com.mx

RESUMEN

La arquitectura como forma de expresión, toma en la arquitectura popular sus significados particulares de representación. En ésta se expresan principalmente los logros y las deficiencias en la vida cotidiana. Por esta razón cuando se tienen las posibilidades económicas de "arreglar" la casa, se vierten en ella ideales como parte de un imaginario popular.

Es así que la semiótica toma forma, en todos estos detalles de expresión, que en la comunidad suelen tener una lectura clara, es decir se arregla la casa para indicar al resto que se tiene posibilidades económicas, superioridad o incluso poder y machismo.

PALABRAS CLAVE: Semiótica, arquitectura, popular, poder, machismo.

SEMIOTIC IN THE MEXICAN FOLK ARCHITECTURAL'S TYPOLOGY: THE SYMBOLS OF POWER, SUCCESS AND MACHISMO

ABSTRACT

The architecture as a form of expression, takes in the popular architecture their meanings individuals of representation. In this architecture are expressed the successes and shortcomings in the daily life. For this reason when you have the economic possibilities to "change" the home, pouring into the ideals as part of a popular imagination.

¹ **Autor correspondiente:**

Alma Pineda Almanza: Universidad de Guanajuato. México
Correo: a_pineda_a@yahoo.com.mx

That is the reason that the semiotic takes shape, in all of these details of expression, which in the community tend to have a clear reading, it means: they change the house to tell the rest of the people who has the economic potential, superiority or even power and machismo.

KEYWORDS: Semiotics, architecture, popular, power, machismo.

1. INTRODUCCIÓN

La arquitectura popular tiene elementos que la identifican directamente con su regionalidad, por su función, materiales y sistemas constructivos, sin embargo debería de ser analizada también por su carga semiótica, sobre todo cuando la vivienda intenta tomar otro estatus al hacerse más grande, completa y los recursos económicos lo permiten.

La posmodernidad ha permitido, en la últimas décadas que los símbolos sean más homogéneos y globalizados y estos se encuentran presentes también en el lenguaje de la arquitectura popular mexicana. Cuando en la vivienda surge la oportunidad de cambiarla porque las condiciones económicas han mejorado, es necesario expresar al resto de la comunidad este éxito mediante la vivienda y sus símbolos.

Siendo la arquitectura popular de carácter de autoconstrucción o autodirección, la obra arquitectónica se transforma al gusto de los propietarios obedeciendo instintivamente a gustos por los símbolos. A esta arquitectura ya no le interesa armonizar con las otras construcciones, al contrario, desea "distinguirse" y recurre a su expresión propia, así cada construcción es más importante por su significado.

El símbolo acompaña a la arquitectura y se desprende la disertación sobre la razón de los decorados sin cuestionar su belleza, ya que éstos obedecen a una forma diferente de estética, pero siempre expresiva. Estamos ante una nueva forma de arquitectura popular que contiene elementos diferentes a los "tradicionales", pero que conforman una nueva tipología y una nueva "tradicición".

2. LOS SIGNOS Y LOS SIGNIFICANTES EN LA ARQUITECTURA

Charles Jenck's realiza una interpretación hacia la arquitectura, donde ésta se convierte en el objeto que debe ser analizado tanto en sus contextos históricos, sociales, culturales que lo formaron como en la materia formal constructiva que percibimos en una primera vista. Sugiere dos niveles de aprendizaje, uno muy directo y objetivo y otro que pretende un análisis de fondo de la obra arquitectónica.

Jenks explica que este sistema de comunicación tiene significantes, refiriéndose a los códigos expresivos, pero también asegura que la arquitectura contiene significados, lo que interpreta como códigos contenidos y que no siempre son totalmente comprendidos si no se analizan bajo un sentido fenomenológico cultural.

...los significados de la arquitectura [...] se puede brindar una jerarquía a grandes rasgos de los códigos arquitectónicos [...] Existen códigos de expresión y códigos de contenido como:

1. Un signo de estilo de vida.
2. Un signo de actividad constructiva.
3. Un signo de ideas y creencias tradicionales.
4. Un signo de diversas funciones.
5. Un signo de significado socio antropológico.
6. Un icono social de clase económica.
7. Un signo de motivación psicológica.

Los códigos de expresión en orden correspondiente de importancia para el arquitecto:

8. Un signo de manipulación espacial.
9. Un signo de cubierta superficial.
10. Un signo de articulación formal.

El listado de códigos que realiza Jenks difiere a la forma de análisis y de interpretación de la arquitectura popular mexicana que en las últimas décadas ha tenido comportamientos muy interesantes que parecen obedecer al momento de la posmodernidad. Umberto Eco estructura el concepto de que la arquitectura se encuentra ligada íntimamente a la semiótica, puesto que cumple tres de los papeles fundamentales:

...la semiótica estudia todos los fenómenos culturales como si fueran sistema de signos..., entonces uno de los campos en los que sin duda se encontrará con más presiones es el de la arquitectura. [...] la arquitectura es además comunicación y es estímulo, puesto que se relaciona con los eventos sensoriales.

La gran mayoría de ideas sobre la semiótica y arquitectura va enfocada al análisis de lo que el arquitecto debe hacer para una arquitectura con significado, en el trabajo que realizamos sobre el análisis de la arquitectura popular, el sentido del estudio es al contrario, se trata de analizar algo ya construido, por alguien que no es arquitecto y que podría saber de construcción pero no de arquitectura ni de diseño, ni de interpretación de formas. Así el lenguaje se convierte en algo que debe ser abordado por especialistas en sociología, antropólogos, arquitectos y hasta conservadores.

Jean Baudrillard explica que la hiperrealidad, se relaciona directamente con el posmodernismo, y que además de que le da sentido al consumismo, a la simulación artificial y a las apariencias a través de la obtención de objetos que se convierten en símbolos, éstos son los que trataremos de analizar en este apartado referenciados a la arquitectura.

2.1 PODER (STATUS)

Históricamente, el poder ha representado una de las formas más grandes de ambición, una facultad que hace al ser humano diferente de los demás, o más bien una facultad que pone al hombre sobre los demás. Si entendemos que el poder es el "Dominio, imperio, facultad o jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. [...] facultades, autorización para hacer una cosa..." , en primer término, estamos hablando de una prestación que debería poner al ser humano al servicio de los demás, pero es una realidad que la parte atractiva del poder, es precisamente la

de distinguirse y estar sobre los demás.

En otras definiciones observamos que “el poder que implica tener más fuerza que alguien, vencerle luchando cuerpo a cuerpo [...] Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle...” . Este poder generalmente implica un sometimiento a través de la fuerza, o la fuerza como apoyo al poder. Igualmente la arquitectura siempre ha simbolizado poder. Quien construye es el que puede, porque tiene los recursos. El gobernante es el que deja su huella en las obras que realiza en su periodo de gobierno, desde los griegos y los romanos. Los modelos son copiados y reproducidos y hasta magnificarlo en tamaño.

Uno de los símbolos de poder que se reflejan con frecuencia son las heráldicas que representan una continuidad familiar. Un seguimiento de las genealogías y en algunos lugares es visto a través de la alcurnia, la nobleza y en grado más extremo como en algunas culturas, la búsqueda de la pureza de raza. El poder que se quiere representar es a todos los niveles, como líder de una pequeña comunidad hasta los niveles de dictadores con el ejército completo a sus pies. No importa la dimensión, es esta postura del kitsch, lo importante es “aparentar” sin tomar en cuenta las aspiraciones a lo que se quiera llegar, incluso a ser como Dios.

La búsqueda de “status” o bien ver en el kitsch un escape placentero de la monotonía de la vida cotidiana, el concepto del kitsch se centra claramente sobre cuestiones tales como la imitación, elaboración artificiosa, simulación y lo que podemos denominar como la estética del engaño y del autoengaño.

El kitsch puede definirse convenientemente como una forma específicamente estética de mentir como tal tiene que ver con la ilusión moderna de que la belleza se puede comprar y vender.

Este tipo de aspiraciones de equipararse a un Dios podemos notarlo en algunas propuesta de diseño de ciertos dictadores como Hitler, Hussein, entre muchos otros. La postura del símbolo del poder se ha identificado y clasificado como un tipo de kitsch relacionado con dictadores que se le conoce como kitsch totalitario, su intención es hacer sentir muy pequeño a cualquiera que contemple los diseños, que incluso pueden ser representaciones de la fuerza de la naturaleza. El kitsch totalitario existe para glorificar el estado, desarrollar un culto de la personalidad en torno al dictador y celebrar un progreso social y económico.

Cabe destacar que para los políticos dejar construcciones que marquen su estadía en el poder, con frecuencia será más importante que cualquier otro tipo de reforma legal o política dentro de su gestión.

2.2 LA RIQUEZA Y EL KITSCH

La riqueza es con frecuencia identificada como parte del poder, en este caso quisimos separarla ya que no siempre la alcurnia va acompañada con la riqueza económica. La riqueza como “abundancia de bienes y cosas preciosas, así como la abundancia de cualidades o atributos excelentes.” Para este estudio, estos “atributos” o “cualidades excelentes” los vemos específicamente reflejados en riquezas materiales, cualidades que serán representadas igualmente en la arquitectura.

El kitsch tiene como una de sus formas de expresión la idea de lo “falso” y la del “deseo de aparentar ser”, de ahí que esta postura del kitsch sobre la riqueza y adquirir símbolos que ayuden a lograr esta apariencia sea tan importante como tratar de hacer

SEMIÓTICA DE LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA POPULAR MEXICANA: LOS SÍMBOLOS DE PODER, ÉXITO Y MACHISMO

que algunos materiales pasen por otros.

Desde Tocqueville, muchos críticos sociales y culturales, tanto conservadores como revolucionarios, estaban de acuerdo en que los estándares artísticos estaban rápidamente deteriorándose y atribuyeron la causa principal de la extendida corrupción del gusto a la búsqueda de status y al aparentar: Primero los plutócratas y los nouveaux riches, después los pequeños burgueses y ciertos segmentos del populacho fueron considerados como queriendo imitar a la vieja aristocracia y sus patrones de consumo, incluyendo el consumo de la belleza. El arte les gustaba, que creaban y compraban principalmente como un signo de status social, no tenía ya que representar su difícil función estética, y los auténticos artistas se vieron obligados a volver sus espaldas a una audiencia que aplicaba criterios exclusivamente pecuniarios a la cuestión estética.

Estas manifestaciones de riqueza intentarán cambiar el status social, tratarán de provocar la permuta de bienes antiguos que pueden ser considerados como "viejos y de mala calidad", por productos industrializados. Buscarán traer nuevos sistemas constructivos para deshacerse de los tradicionales o "viejos", copiarán formas de otros lugares que igualmente son símbolo de riqueza. Colores dorados identificados como la presencia del oro, en objetos arquitectónicos, copiar modelos que tradicionalmente son "ricos" como los de la realeza, los patrones renacentistas, barrocos, franceses en cualquiera de sus épocas y estilos. Exhibir la adquisición de lo último en tecnología.

Imagen 1. Decoración excesiva en casa en carretera Silao, Gto. Representa el poder adquisitivo.

Imagen 2. Construir en todo el espacio disponible, con copia de modelos norteamericanos, símbolo de éxito. León, Gto.

Tenemos que reconocer, la existencia, junto a las variedades más humildes del kitsch, de un kitsch suntuoso privilegio de los ricos. Respecto al kitsch rico y auténtico de la clase alta, la segunda mitad del siglo XIX y después el periodo de tiempo que ha sido denominado como belle époque puede proporcionar un gran número de ejemplos.

Para algunos escritores como Moles el auténtico Kitsch tiene que buscarse precisamente en esa época, caracterizándose nuestra propia época por la formación de un estilo "neo-kitsch", para abastecer las demandas de una opulenta sociedad de consumo. El éxito de novelas, cuentos e historias de aquellos que no tenían nada y de pronto se vuelven ricos, esto sin duda es una imagen sumamente kitsch.

2.3 “PLENITUD”

La plenitud, puede ser interpretada de varias formas, sin embargo lo conveniente sería hablar de la plenitud en lo referente a una estabilidad y permanencia de riqueza. Se entiende por plenitud “Totalidad, calidad de pleno// abundancia o exceso de un humor en el cuerpo” Pleno: lleno”

Esa estabilidad y plenitud, puede ser interpretada también como abundancia de bienes en la arquitectura, esa plenitud de bienes materiales, reforzada filosóficamente por una riqueza ideológica del momento. Para la arquitectura en México, el recuerdo de lo barroco parece tener una cierta identidad bien recibida aún en el siglo XXI.

Hemos de notar que el término de plenitud en este caso es relacionado con el placer, la alegría, la exuberancia y de igual forma se conecta con el poder y la grandeza. Con frecuencia esa plenitud se asocia también a un “exceso” o bienestar que se tiene que ostentar, y que encuentra un buen medio de expresión en el kitsch.

2.4 MACHISMO

La observación sobre cuestiones del psicoanálisis, el placer físico y la postura de Freud con respecto a la importancia de lo sexual en la idea creadora del símbolo, es una de las formas más comunes de expresión desde las culturas más antiguas, así lo observamos desde la representación de la fertilidad tanto femenina como masculina, la constante personificación fálica en símbolos del arte y de la arquitectura.

El machismo es un término que se deriva de la palabra *macho*, en este sentido esta palabra no solo se relaciona con animales de sexo masculino, sino con el patriarca, el que manda en una comunidad tradicional y desde las culturas más antiguas. El machismo ha sido aceptado en todo el mundo a través de la historia, culturalmente hablando, ya está establecido, a pesar de que también se reconoce la importancia de la madre en la comunidad y en algunas comunidades más que en otras.

Para el caso específico de nuestro estudio y estos símbolos de poder, el machismo, sin lugar a dudas representa también parte de ese estatus. Así el machismo permite placeres, poder, dominación, virilidad y le da una cierta identidad a quien lo quiere demostrar. Aunado al tema de machismo es importante resaltar otro concepto que se relaciona con ensalzar la postura de la virilidad y del placer y es el *álter ego* de la que definimos: “*Persona en quien otra tiene absoluta confianza, o que puede hacer sus veces sin restricción alguna. Persona real o ficticia en quien se reconoce, identifica o ve un trasunto de otra*”.²

Éste término parece interesante sobretudo en la parte concerniente a la persona ficticia sobre la que se reconoce, pero se enaltece mucho más de lo que podría ser. Este aspecto se identifica también con la sensación del poder y su relación con la belleza y el *narcisismo*, dentro de esa pérdida de la realidad. Es así que podemos relacionar constantemente la idea del machismo, la virilidad, la reproducción

²“Definición de Alter ego” en Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.

de la especie y transportarla a los elementos del arte, exagerando la belleza, el tamaño de los objetos y el uso de las formas fálicas aún en los modelos cotidianos.

3. CONCLUSIONES

Las referencias del marco teórico en los conceptos de identidad, posmodernidad, kitsch, semiótica son esenciales en el estudio del tema.

Entre los fenómenos que favorecen la creación y obtención de nuevos símbolos encontramos a la migración, la riqueza "inesperada", el consumismo y la facilidad de obtener los productos, además del problema de una educación básica.

La arquitectura siempre será forma de expresión de una sociedad, y en este caso corresponden claramente a los estímulos de la posmodernidad. Sin lugar a dudas, estas expresiones en las poblaciones, son parte de una nueva identidad que marca una nueva tradición en lo referente a la arquitectura popular contemporánea

4. BIBLIOGRAFÍA

BAUDRILLARD, Jean, (2007): Cultura y Simulacro. Editorial Kairos, Barcelona.

BROADBENT, Geoffrey, BUNT, Richard y JENCK'S, Charles (1991): El lenguaje de la arquitectura: un análisis semiótico. LIMUSA. México.

CALINESCU, Matei (2003): Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo. Editorial Tecnos. Madrid.

DURVAN. (1979): Diccionario Durvan de la lengua española. Durvan s.a. Ediciones. Bilbao.

ENCARTA. (2007: Diccionario Encarta. Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.

TOCQUEVILLE, Alexis (2007): De La democracia en América. AKAL Ediciones. México. Fotografía: Alma Pineda Almanza. León y Silao en Guanajuato, 2013

Alma Pineda Almanza

Doctora en Artes, Profesora- investigadora, Depto. de Diseño. División de Arquitectura, Arte y Diseño. Universidad de Guanajuato. Miembro SNI- Nivel I. Integrante del Cuerpo Académico en Consolidación "Diseño y Artes".