

Manuel

Brito (ed.)

**Reshaping Publishing in the
Twentieth and Twenty-First Century
Reconfigurando la labor editorial en
los siglos XX y XXI**

Preface by Manuel Brito

CAC, Cuadernos Artesanos de Comunicación / 58

Universidad
de La Laguna

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Cuadernos Artesanos de Comunicación - Comité Científico

Presidencia: José Luis Piñuel Raigada (UCM)

Secretaría: Concha Mateos (URJC)

- Bernardo Díaz Nosty (Universidad de Málaga, UMA)
- Carlos Elías (Universidad Carlos III de Madrid, UC3M)
- Javier Marzal (Universidad Jaume I, UJI)
- José Luis González Esteban (Universidad Miguel Hernández de Elche, UMH)
- José Luis Terrón (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB)
- José Miguel Túñez (Universidad de Santiago, USC)
- Juan José Igartua (Universidad de Salamanca, USAL)
- Julio Montero (Universidad Complutense de Madrid, UCM)
- Marisa Humanes (Universidad Rey Juan Carlos, URJC)
- Miguel Vicente (Universidad de Valladolid, UVA)
- Miquel Rodrigo Alsina (Universidad Pompeu Fabra, UPF)
- Núria Almiron (Universidad Pompeu Fabra, UPF)
- Ramón Reig (Universidad de Sevilla, US)
- Ramón Zallo (Universidad del País Vasco, UPV-EHU)
- Victoria Tur (Universidad de Alicante, UA)

ISBN – 13: 978-84-15698-54-8

DOI: 10.4185/CAC58

D. L.: TF-154-2014

* Queda expresamente autorizada la reproducción total o parcial de los textos publicados en este libro, en cualquier formato o soporte imaginables, salvo por explícita voluntad en contra del autor o autora o en caso de ediciones con ánimo de lucro. Las publicaciones donde se incluyan textos de esta publicación serán ediciones no comerciales y han de estar igualmente acogidas a Creative Commons. Harán constar esta licencia y el carácter no venal de la publicación.

* La responsabilidad de cada texto es de su autor o autora.

Manuel Brito (Ed.)

Reshaping Publishing in the Twentieth and Twenty-First Century Reconfigurando la labor editorial en los siglos XX y XXI

Preface by Manuel Brito

José Manuel de Pablos, Concha Mateos, Alberto Ardèvol Abreu,
Ramón Pérez González, Roberto Dr. Cintli Rodríguez, Clara Barroso
Jerez, Héctor Fuentes Soto, David Guijosa Aeberhard, Sergio
Hernández López, Fabián Orán Llarena, Matilde Martín González

Cuadernos Artesanos de Comunicación / 58

58º Reshaping Publishing in the Twentieth and Twenty-First Century/ Reconfigurando la labor editorial en los siglos XX y XXI, Manuel Brito, Ed.

Precio social: 7 € | Precio en librería. 9,10 € |

Editores: Javi Herrero, Alberto Ardèvol y Fernando Sánchez Pita
Diseño: Drago

Ilustración de portada: Fragmento del cuadro “Mujer pensando”, de Baudilio Miró Mainou, 1952 (Las Palmas)

Imprime y distribuye: F. Drago. Andocopias, S. L. Camino de La Hornera, 41. 38296 La Laguna (Tenerife). Teléfono: (34) 922 250 554 | fotocopiasdrago@telefonica.net

Edita: Sociedad Latina de Comunicación Social – edición no venal – La Laguna (Tenerife), 2014 – Creative Commons

<http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/portada2012.html>
<http://www.cuadernosartesanos.org/#58>

Protocolo de envío de manuscritos con destino a CAC:
<http://www.cuadernosartesanos.org/protocolo.html>

ISBN – 13: 978-84-15698-54-8

DOI: 10.4185/CAC58

D. L.: TF-58-2014

Contents

Preface by Manuel Brito	7
Chapter 1 <i>Adiós al papel, también para las revistas científicas</i> José Manuel de Pablos, Concha Mateos y Alberto Ardèvol Abreu.	11
Chapter 2 <i>Reglas básicas para la transferencia de la información al sistema gráfico</i> Ramón Pérez González.	29
Chapter 3 <i>Arizona on Fire: A Media and Civilizational War</i> Roberto Dr Cintli Rodríguez	59
Chapter 4 <i>Sociedades de la información y el conocimiento</i> Clara Barroso Jerez	79
Chapter 5 <i>Eco-Friendly Sustainability: Ebooks and the American Market</i> Héctor Fuentes Soto	99
Chapter 6 <i>The Culture Industry and Human Agency in the Tourist Brochures of Cities</i> David Guijosa Aeberhard	111
Chapter 7 <i>On Culture Industry: Marketing and Ideology</i> Sergio Hernández López	123
Chapter 8 <i>Images and Words: Divulging the Interaction Between Film and Literature</i> Fabián Orán Llarena	133
Chapter 9 <i>Buscando la coexistencia: publicaciones recientes de poesía americana</i> Matilde Martín González	151

Preface

PUBLISHING industry has often embodied writing and art with intellectual discoveries about the individual self in society and politics in the 20th and 21st-century. In this sense, realism, Modernism, and Marxist concepts were joined by poststructuralism, and other values set forth by György Lukács, Ludwig Wittgenstein, or Jacques Derrida, to mention just a few. This volume of essays particularly focuses on the proliferation of publishing, and explores how this was commonly grounded on intellectual dissent and the centrifugal forces around a diverse cultural Western world. As a consequence, some suggestive questions have been broached, such as do publishers continue on playing the same role? Or is printing culture still proliferating everywhere? Other issues like the survival and tensions in traders or university and small presses are also analyzed to explore their effect on society.

This book is designed to bring various scholars into conversation, and will reveal that publishing has not only been used as a means to attract a wider readership but also to refine and enhance significant approaches to human life. This emphasis on the role of publishing will allow for a more fine-grained analysis of the transition from challenge to acceptance in diverse fields. For example, contributors discuss the methodological and conceptual issues developed in different forms of publications, and invite reflections on their economic and intellectual correspondences. Addressed will be issues of the status of culture, how publishing mediates intention, notation and instruction or the limits to what one editor could include in his/her book. The relevance of particular choices, and chronology, selected topics, and publication media (books, magazines, or electronic editions) will also be interrogated.

Another aim of this book is to explore the institutionalisation of publishing in the 20th and 21st-century, resulting from the commonly

accepted principle that publishing fits in and gains social acceptance. Nevertheless, by pressing that claim and due to the significant presence of cheaper means of publishing clearly present through small presses and little magazines, including digitization, new tendencies in literature, cultural studies, Journalism, Geography, and social science have emerged to provide a particular orientation and visibility to their systemic models. This has led readers into a discursive contextualization of the aesthetic and methodological principles of those new tendencies, while also seeking the contribution of culture to political and economic change.

Sociologists have documented that print circulation has declined in recent times. Correspondingly, in the trade market ebook sales figures were up in late 20th and early 21st-century. The evidence argues that the electronic landscape has led creators and readers to cheaper and easier modes of participation. A tangible consequence derived from this new phenomenon is the rise of self-publishing and its gradual respectability. Additionally, geographical boundaries have disappeared for the book industry and this new kind of challenges has serious implications not only for commercial publishers but also for the culture industry in diverse countries. This new situation implies a domain of popular intentionality. It appears as an antidote to exclusive types, thus challenging canonical knowledge. It might be productive to note that this new position has been enforced by the conditions and rules committed to the foundation of some specific countless digital sites, whose goal of global and “radical” distribution of materials for free frames new challenges for learning and communication. As far as consumer is concerned, a wide range of possibilities have sprung up, dealing with copyright issues, reading practices, and reception of works, which re-energize the culture field beyond nationalities or boundaries of class.

Indeed, as defended by the contributors of this book, digitization affects ecology, human agency, scientific research, grasping of knowledge, ideology, and media. It is time to explore how the act of publishing has definitely changed, and may be viewed as linked with and expressive of the power of individuals in culture and society. Nowadays, there is a conspicuous tendency towards the “new” as a concept, sometimes clearly visible in the culture industry. I would add

that this has provided the fetish of the “new,” usually homologous with creative innovation in general, a political concern in the public sphere, and within cultural production in particular. And in the case of publishers and editors, maybe the “new” was taken as acknowledging not just their capacity for saying more than before but also taking the power into their own hands. Consequently, today the act of publishing envisages authority, fully constructing alternative reading communities

This book shows how diverse approaches are valuable analytical tools to understand the complex structure and conceptual modes found in the culture industry. Drawn from the same sources, contributors have entered directly into the concepts of textual resistance, information transference, discursive practice within some disciplines, information society, and ideology. In formal terms, each chapter has followed its own demanding narrative. The effect is much like that of enormous variety, close to the fertility of human action and knowledge. All contributors were completely aware of these problematic issues, inclusively saying that their kind of essay also succeeds in furthering a paradoxical proximity between the individual and the community.

Indeed, I should have succinctly started that the challenge for these contributors was to make explicit that words were not only things in themselves, but also elements involved in social practice. Words, and by extension essays, virtually contain a social subject whose writing characterizes complex analytical formations. I was committed to gathering the most representative scholars engaged in heightening the perception of the publishing market, its materiality and social concerns. I hope you find some conclusive resolutions and endorsing values in this book, but especially those creative peculiarities activated by these scholars that push forward the potentiality of publishing in this contemporary global world.

Manuel Brito

Adiós al papel, también para las revistas científicas

José Manuel de Pablos, Concha Mateos Martín y Alberto Ardèvol Abreu

HACE YA TIEMPO que el papel empezó a perder papel en todo lo relacionado con la comunicación social pública. Las revistas científicas no podrían quedarse a la zaga en ese fenómeno imparable y sin retorno de reducción del rol jugado por ese soporte legendario desde su entronización en la Europa en el siglo XII, traído por los árabes tras un largo viaje por el norte de África, desde Samarcanda hasta Xátiva, donde se instaló la primera fábrica europea de este material, hoy en pleno declive.

La prensa convencional ha ido perdiendo terreno por motivos económicos derivados de la caída de la publicidad, el alto coste de los insumos para hacer el periódico en papel y el abandono de los nuevos lectores, más proclives a ver lo que sea pero en pantalla. Los directores de diarios españoles consideran que el soporte más habitual para leer noticias dentro de diez años será la pantalla del ordenador, seguida de los dispositivos móviles y las PDA, mientras el papel se situará en tercer lugar (Paniagua y Gómez, 2008: 102). Ya Martínez Albertos (1997: 23-24) aseguró que en 2020 habrán desaparecido todos los diarios en papel.

El panorama en el modelo de la *journal* clásica ha entrado en una coyuntura semejante, agravada incluso por el problema delicado de precaria visibilidad, casi invisibilidad, de las revistas en papel, en tiempos de incremento de los *nativos digitales*.

Para empezar, por lo general, de una revista científica en papel se hacen 300, 400, a veces 500 ejemplares. Esa cantidad es un volumen desorbitado, de un costo altísimo para cualquier entidad universitaria, al que hay que sumar después el franqueo de los envíos, a los pocos suscriptores que han pagado por recibir los ejemplares, y a otras entidades que en teoría abonan su cuota con el intercambio de cabeceras... que ya empiezan a estar todas en soporte digital, de modo que nos encontramos ante un absurdo de marca mayor. Para hacer frente a los crecientes costes, muchas editoriales han optado por subir los precios de las *journals* de una manera significativa. Esta situación ha provocado que muchas bibliotecas hayan abandonado las suscripciones por no poder hacer frente al gasto, lo que provoca una nueva caída de ingresos y una nueva alza del precio de la revista, en un círculo vicioso que trata de compensar las pérdidas, sin conseguirlo en la mayoría de los casos (Marcos, 2000: 5).

El paso a papel resulta, además de costoso, un retroceso. Las revistas que se muestran en los dos soportes añaden a la lentitud del proceso impreso un tiempo de espera para la “liberación” de sus contenidos en soporte digital abierto en la web. De este modo, siempre se termina ofreciendo ese contenido con un punto de caducidad. ¿Por qué mantener ese esquema de publicación? Las resistencias que están frenando los cambios tienen procedencias y alegan razones muy diversas.

Como sabemos, los cambios tecnológicos, aunque se manifiesten en formas materiales, implican siempre una transformación de naturaleza cognitiva (Arteaga, Medellín y Santos, 1995: 12) y llevan un proceso social. Hay elementos de la estructura editorial académica que pueden ver, o que sospechan que pueden ver amenazada su estabilidad si los cambios se realizaran sin contar con ellos. Y estos elementos, lógicamente, se resisten. Es el caso de los funcionarios que trabajan en un servicio de publicaciones. Su temor es comprensible, aunque resulte negativo para la transición que reclama el mundo digital. Por eso resulta necesario prestarle atención y gestionarlo.

Nadie sobra en la edición digital, más bien al contrario, la mayoría de las publicaciones académicas vivas en línea en la universidad española se están manteniendo sin profesionalizar, y el resultado con frecuencia acusa esa carencia, especialmente en tareas que resultan nuevas: promotores de la presencia de las revistas en bases de datos, editores técnicos, transmisores de ficheros, registradores de DOI...

La transición del papel a lo digital está reclamando una reconversión institucional en el entorno de la edición académica. Va a requerir, como es bastante lógico, la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, no sólo de diseñadores y técnicos para el sostenimiento de la web donde se deposita la revista, sino también de nuevos perfiles especializados, como el de gestor de las transferencias de ficheros desde el ordenador de trabajo al servidor remoto de alojamiento de la revista. No hay o no debe haber, pues, conflicto derivado de una temida amortización de puestos de trabajo. Las publicaciones en línea requieren en muchas ocasiones el desarrollo de tareas semejantes que ya se estaban realizando para las publicaciones en papel: lo mismo, pero con una simple transformación del modo de hacerlo, ahora más efectivo y más complejo y comprometido desde que el material maquetado sale de la mesa de redacción, que antes se limitaba a su entrega a la imprenta y al posterior envío postal.

Se trata de una sencilla traducción del mero concepto de nueva tecnología: mismo producto (servicio informativo impreso o “periódico”... revista científica) mediante otras maneras de producir, basada en novedades. Una transformación para romper ataduras actuales. Lo dijo bien claro Tim Berners-Lee, el creador de la tecnología web: “Podríamos poner la tecnología web a disposición del público en general, sin ataduras”. El papel, ya una vez establecido en la sociedad, fue una atadura, de costo y de espacios, porque el mensaje, del tipo que fuera, ocupa una determinada superficie, que se traduce en precio del insumo papel. Por eso se puede decir: “No eran-son los tiempos de Gutenberg (que ya fue) sino el presente de Tim Berners-Lee, creador de la web libre (que está aquí y se va a quedar)” (De Pablos, 2009: 1).

Hablamos, entonces, de costes de producción y de exposición, de efectividad del documento producido y ofrecido a la sociedad, a la comunidad científica. ¿Debe ser efectiva una revista? ¿Cómo se

verifica su mayor o menos efectividad? ¿La revista en papel es más o menos efectiva que en la web?

Tipos de efectividad de una revista científica

La publicación académica persigue facilitar con agilidad el acceso a los resultados de la investigación y la reflexión científicas. Que una revista se vea, se conozca, se distribuya y se lea ampliamente. Que expanda sus contenidos.

Esta efectividad se puede contabilizar de dos maneras:

- a) Una directa, en beneficio de la revista, que consolida su nombre y su valor como fuente de referencia.
- b) Y una efectividad referida al público lector, que se enriquece por el acceso a los contenidos que la revista difunde.

¿Es más interesante una efectividad que la otra? Si la revista es considerada un servicio a la comunidad académica, a los editores les dará igual una u otra efectividad:

- La primera de ellas se muestra en forma de citas a la revista, con incidencia en el factor de impacto y mejor presencia en una tabla clasificatoria por índices.
- La segunda forma se manifestará, a su vez, de dos maneras:
 1. Por la facilidad que la revista ofrece para que sea visitada o leída y consultada por lectores posibles y
 2. Por el mayor o menor número de visitantes que la revista tiene, a lo que hay que añadir la mayor o menor diversidad de orígenes de lectores de los que goza la revista.

Las publicaciones científicas en sólo papel tienen una efectividad baja: el acceso al contenido implica transportes y conservación del objeto revista, desplazamientos del sujeto para acceder a ella, imposibilidad de consultas simultáneas de un mismo ejemplar, horarios de acceso en bibliotecas. Dijo Alvin Toffler: “La moraleja es que internet da una

oportunidad a los desheredados. Nunca había ocurrido antes”.¹ Las revistas abiertas en sólo digital son una materialización de esa oportunidad. También existen las publicaciones que aún se distribuyen en los dos soportes, pero en la mayoría de sus casos, la presentación digital permanece supeditada al producto en papel, arrastrando con ello ciertos frenos de las posibilidades digitales. No obstante, la tendencia a la digitalización en el campo de las revistas científicas es innegable: entre 2003 y 2007, el porcentaje de revistas académicas vivas en formato digital pasó de un 20% a un 43%, aunque gran parte de estas publicaciones disponen de versión impresa, manteniendo un doble formato papel/digital (Abadal y Rius, 2008: 245).

Las revistas en sólo digital, al ser lo digital su única manera de salir a la luz, concentran todo el mimo de su diseño y su dinámica editorial en que el servicio web ofrecido por ellas sea el mejor posible. Hay una entrega completa de la tarea editorial a la búsqueda de la excelencia digital. La humildad de origen de las revistas sólo-digitales juega a su favor.

Si no fuera de esa manera, ¿cómo se puede explicar que una revista “surgida de una utopía” de una universidad periférica, sin presupuesto, sin ayuda institucional alguna, haya podido situarse los tres últimos años seguidos en la primera posición del primer cuartil de su especialidad, en los índices anuales y en los índices de los tres últimos quinquenios corridos, desde 2003?² La revista, queda claro entonces, “no es el soporte, sino el contenido” (De Pablos, 2012: 1)

Es cierto que esa regla de la entrega absoluta a la búsqueda de la excelencia digital a veces no se cumple. Podemos encontrar también revistas digitales en el fondo del último cuartil, ejemplos excepcionales que rompen la regla... porque el mimo mencionado no llega a ser tal.

¹ Cita de apertura del capítulo 1º de De Pablos (2001).

² Alusión a *Revista Latina de Comunicación Social* (La Laguna, 1998-), situada en el primer puesto del primer cuartil del In-RECS de los años 2008, 2009 y 2010. En 2011 continúa en el primer cuartil. También primera en los quinquenios 2003-2007; 2004-2008 y 2005-2009, últimos datos hechos públicos tras la crisis (2011) del In-RECS (Universidad de Granada), antes de que el sitio se dejara de actualizar (2013).

Repasemos las dinámicas que siguen cada uno de los tipos de publicación y encontraremos los argumentos que explican lo que acabamos de exponer.

- *Revista sólo en papel*: esta revista sale una o dos veces al año, con la periodicidad acordada, supongamos que se trata de una *journal* semestral. Sus seis meses de vida previa a la salida no coinciden con los seis meses previos a la fecha de portada: su edición es lenta y su maquetación o puesta de materiales en página es más lenta aún. Acabado de editar un primer artículo, éste ha de esperar a que esté el segundo, el tercero... todo el contenido de la revista, para entonces llevarla en bloque a la imprenta y aguardar al pesado proceso final de impresión, como en los tiempos medievales de Gutenberg, aunque se trate de una impresora digital, algo bastante poco aplicado a revistas científicas. Habrán transcurrido dos, tres semanas, un mes, lo que significa un mes menos de vida de los trabajos publicados a la espera de su encuentro con su público lector.
- *Revista en papel y en digital*: estamos en el caso en el cual la revista en soporte analógico es el producto “principal”, de manera que no se entra en el terreno digital hasta que la revista en bloque se lleva a la imprenta, para entonces empezar a pensar en el producto “secundario” que es la versión para la web. Esta versión web no siempre es en html, a veces se queda en pdf, que será más cómodo, pero mucho menos efectivo para la incidencia científica del contenido, como veremos más adelante. En estas circunstancias, todos los mimos son para el “producto estrella”, que es la revista clásica en papel y de toda la vida, la que tiene larga tradición en la entidad que la hace, la que va a manifestar una retroalimentación en forma de otras revistas que llegan a la biblioteca del centro sin necesidad de pagar por ellas... aunque ya empiecen a estar también en la web, sin el mimo aludido.

Podría pensarse que al ser publicaciones en dos formatos estas revistas acumulan más ventajas. Sin embargo, la realidad es que las dinámicas de los dos formatos se interfieren y generan servidumbres que frenan la efectividad.

¿Por qué dejar pasar un tiempo desde que sale la “revista matriz” en papel? Porque el papel tiene suscriptores y es preciso mantener un

servicio que aporte sentido a su compra: el acceso preferente y exclusivo al contenido durante un tiempo. Hay que evitar que los suscriptores se molesten por disponer de ella en la web antes que en sus manos.

Las ediciones mixtas siempre son una fuente de tensiones. El periódico que sale en papel actualiza su web con agilidad porque de ello depende su prestigio. Si retrasara la actualización permitiría que otros medios se le adelantaran y con ello, se devaluaría su versión web. Las revistas académicas mixtas no sufren esta presión porque no suelen competir en contenidos entre cabeceras, los sumarios que ofrece cada una son originales y propios. No se produce pues el mismo fenómeno que en los medios periodísticos convencionales impresos y digitales a la vez. Muchas *journals*, al contar con contenido original, lo que hacen es utilizar la versión web durante un tiempo como reclamo de ventas: sólo muestran el índice y los resúmenes de los artículos, hasta que pase el tiempo establecido para “liberar” en línea el texto completo, algo que no se hace hasta que no se ha publicado en papel al menos el número siguiente. Otra cuestión estriba en lo ridículo de esos ingresos.

- *Revista sólo digital*: incluso dentro de esta modalidad no todos los planteamientos son iguales. Aún perviven en algunos casos dinámicas concebidas con mentalidad analógica:

a) La revista digital que aparece con una periodicidad cerrada y conocida de antemano (tres veces al año, dos veces, una sola vez), reproduciendo con ese sistema de salida la lógica de las revistas en papel, que jamás pueden adelantar contenidos en papel —aunque sí podrían hacerlo en la web, si así lo desearan y lo decidieran, o ir ofreciendo su sumario a medida que los distintos artículos van estando listos—. Es el mismo caso del periódico en papel que tiene su web y no hace actualizaciones continuas. Esta dinámica —aún extendida— empobrece el producto ofrecido. Hay revistas digitales que no han llegado a percibirse de la potencialidad de lo digital y actúan con ideas analógicas. No se ha materializado en sus redacciones la teoría del doble cambio: toda nueva tecnología implica un doble cambio. Uno de ellos es un cambio material: reconversión

de aparatos o maquinarias); el otro, no material: el cambio de mentalidad hacia una postura más moderna. (De Pablos, 1993: 30-31)

b) La revista digital en toda la extensión del concepto. Es la revista que, cualquiera que sea su periodicidad anunciada, se va ofreciendo a sus lectores artículo a artículo, de forma que el artículo listo y preparado para ser publicado, sencillamente se edita y se publica. Los lectores de esta revista no han de aguardar a una cita previa para conocer los contenidos de la revista, porque saben que a medida que hay un nuevo trabajo éste se va a publicar. Lo más semejante es el “periódico” en línea que hace actualizaciones constantes, lo que origina que el lector acuda a él en varias ocasiones en un mismo día, siempre con la certeza de que podrá encontrar novedades informativas, en el caso de que las hubiera, lo que casi siempre sucede. Todo, como se podrá apreciar, en consonancia con otro pensamiento del creador de la web, “El objetivo último de la web es apoyar nuestra entrelazada existencia en el mundo” (Berners-Lee, 2000: 115).

¿Qué diferencias positivas hay entre un tipo y otro de revista, desde la efectividad del mensaje científico liberado? Una primera pista sobre eficiencia de las revistas digitales la encontramos en la encuesta realizada entre personal académico de las universidades catalanas por Borrego, según la cual “en más de la mitad de las encuestas respondidas (el 52%) se afirmaba usar exclusivamente o casi exclusivamente revistas digitales (cit. Abadal y Rius, 2008: 244-245). Además, un 76% de los encuestados dejarían de usar las revistas impresas si existiesen versiones digitales, lo que da una idea del grado de penetración y aceptación de las revistas digitales en el ámbito académico.

Un mayor tiempo de exposición a los investigadores

En la revista que hemos catalogado como “revista digital en toda la extensión del concepto”, sus artículos se publican antes que los de las otras revistas, de manera que su encuentro con los lectores ha necesitado menos tiempo desde el momento de su aceptación por los revisores hasta que aparece publicado. Esto origina una mayor

exposición a los investigadores, de manera que su capacidad de penetración en el tejido académico es mayor y mayor igualmente sus posibilidades de facilitar citas, porque siempre va a ser un artículo más fresco que el semejante que va a aparecer más tarde.

En una revista anual, el primer artículo aceptado en una cabecera plenamente digital podrá aparecer en enero, cuando el bloque de artículos de la revista anual en papel –antes de que aparezca en su versión digital– será a finales de otoño o principios de invierno, o sea, noviembre o diciembre; a veces, octubre. En cualquier caso, el artículo que salió en enero va a llevar diez u once meses de ventaja sobre el trabajo impreso, con lo cual se da ese mayor grado de exposición del que hemos hablado. Parece que la diferencia a favor de una revista sobre la otra es más que manifiesta. Y aquí se muestra uno de los defectos o absurdos del actual sistema de evaluación de citas en revistas: el artículo publicado en enero y citado en el mismo ejemplar de la revista, en un artículo publicado en diciembre, 11 meses más tarde, no cuenta, no es considerado por los controladores del factor de impacto, a pesar de ser la cita más fresca de todas: es la mirada a la revista desde la óptica de lo analógico, cuando el mundo ya se hizo digital. Pero hay más.

En efecto, hay mucha más exposición de los contenidos de las revistas digitales frente a las revistas en papel. Hasta hace pocos años, una ventaja de las revistas en papel era que estaban físicamente en determinadas bibliotecas, a disposición de los investigadores que se acercaran presencialmente a las bibliotecas. Esto era una ventaja cuando los catálogos de estos servicios no estaban tan equipados de tecnologías digitales como ahora, lo que nivela el uso de una y otra forma de contenido en biblioteca.

Pero hay un detalle de gran importancia que desvía la balanza a favor de las revistas digitales:

- Mientras las *journals* analógicas son catalogadas como obras de referencia, esto implica que son unidades de consulta que no pueden salir físicamente de la biblioteca, que no entran nunca en el rango de los productos, como libros, que se pueden prestar para su estudio en el domicilio del beneficiario durante un tiempo determinado. De los libros, en ocasiones, la biblioteca dispone de varios ejemplares,

extremo que es difícil que se dé con una revista científica. La revista en papel queda fuera de juego cada día cuando cierra la biblioteca, queda fuera de servicio cuando llega el viernes y “muere” durante dos días, hasta el lunes por la mañana, después de todo ese tiempo en los anaqueles, sin posibilidad de consulta.

- Nada de eso sucede con la revista digital “viva”. Aclaramos lo de “viva”: si lo de ser digital y presentarse en formato html, claro, es condición necesaria para su mayor presencia y consulta, no va a ser suficiente para que su encuentro con la comunidad científica sea tan gozoso como desea cualquier editor. Por eso, decíamos antes, no es extraño encontrar revistas digitales en el pozo del último cuartil: son las revistas digitales “muertas” o “moribundas”, presentes sólo en formato pdf, más cómodo, simple y rápido, pero con dificultades para que en sus estructuras solidificadas e inamovibles entren los motores de búsqueda: suponen una *buena* fórmula para pasar inadvertidas en la web mundial. La revista digital viva hace lo posible por mostrarse no sólo en html con metadatos sino en la mayor variedad posible de presentaciones, para hacer lo más vasta posible su exposición pública y gratuita.³ Decíamos que nada de aquello sucede con la revista digital “viva”, porque la revista digital es un producto universal y de libre acceso, por lo general, gratuito también, desde cualquier rincón donde haya una conexión a la red y una investigadora curiosa, una persona inquieta por conocer novedades de su disciplina. Además, la posibilidad de entrada es durante las 24 horas del día y lo va a ser los siete días de la semana. Aquí no se da el caso de anaqueles llenos de contenidos imposibilitados para la consulta, durante las noches, los fines de semana ni los días festivos. Estamos ante el paradigma de la consulta posible, universal, sin tiempo impedido; de la ciencia entregada a la sociedad, sin tener en cuenta fronteras, banderas ni lenguas. Por esto último, la importancia, además, de que esa revista

³ Esto no siempre sucede así, pues compañías como Reed-Elsevier, Springer, Taylor & Francis “han ido reforzando su cuota de mercado [...] para erigirse casi en monopolios de la información”. Estas empresas han impuesto un “abusivo aumento de los precios de las suscripciones a sus revistas y la imposición de contratos “por paquetes”, además de controlar los “derechos de copyright sobre los artículos”. Estas acciones han sido contestadas por “numerosas manifestaciones e iniciativas en contra de esas restricciones, consolidadas en el llamado movimiento Open Access” (Melero, 2005: 255).

universal amplíe su mundo con una versión en paralelo en lengua inglesa, para evitar el “atasco” en una frontera lingüística.⁴ Garfield ha señalado que el idioma científico de nuestra época es el inglés: “Publishing in English is an indicator that the publisher recognizes that the maximum number of readers can be reached with English” (cit. Castillo-Esparcia, Rubio-Moraga y Almansa-Martínez, 2012: 368), ya que “at this stage in history English has become the lingua franca of science and commerce. At another time it was German or Latin” (cit. Castillo-Esparcia, Rubio-Moraga y Almansa-Martínez, 2012: 369). En la misma línea, Castillo y Ruiz (2012) constatan que gran parte de las revistas de Comunicación en el ámbito latinoamericano no son aún conscientes de las posibilidades de contar con versiones de sus *papers* en varios idiomas, cuando menos español e inglés. La generalidad de las revistas españolas todavía en 2012 no han dado el gran salto a la edición bilingüe; algunas excepciones marcan el futuro a seguir, tras resolver la difícil decisión editorial de duplicar el trabajo y hacer una edición doble, que no otra cosa, además, es una edición bilingüe, para la que no hay líneas de apoyo de tipo alguno. Es, de nuevo, el trabajo y la decisión solitaria del editor entregado a la difusión de la ciencia.

Vemos, hasta aquí, que la revista digital, plenamente digital, fundamentada en el espíritu libre de la red y del pleno servicio a la comunidad científica, es además un producto sumamente barato –y ecológico– si se compara con las caras publicaciones impresas, siempre con grandes presupuestos e impedidas de la frescura de la revista digital. Cabe la posibilidad de que la gran estafa que llaman “crisis” del segundo decenio del siglo XXI aconseje que determinadas ediciones en papel abandonen el sistema tan oneroso y se reconviertan a la web.

⁴ La traducción al inglés, además de permitir su comprensión a lectores de diferentes nacionalidades, “constituye también un factor de importancia en relación con la accesibilidad del sitio que contiene el texto, pues [...] los motores de búsqueda presentan claros sesgos idiomáticos, particularmente positivos en el caso del inglés” (Aguillo, 2005: 32).

El presupuesto, como otro tope de la revistas en papel

A todo lo anterior, hay que añadir otro detalle que produce el estancamiento de las revistas científicas en papel: su presupuesto. Mientras no cambien las cosas y la denominada “crisis” no aconseje el natural pase al sólo digital, el presupuesto es el gran freno para el crecimiento y mantenimiento de la revista en papel.

Para empezar, los servicios editoriales, sean centrales de una universidad o sea de una facultad o departamento, sea de una sociedad científica, están constreñidos al presupuesto o gasto contemplado para determinada edición. Y cada año es muy probable que la imprenta encarezca su trabajo, porque cada período sube el precio del papel de forma imparable y los gastos generales de toda imprenta, de manera que los presupuestos editoriales no pueden quedar estancados, so pena de que eso provoque un serio debilitamiento en número de páginas o de la tirada o cantidad de ejemplares de la revista.

Esta situación establece el número máximo de páginas de cada edición. Podrá darse el caso de que un determinado artículo necesitaría una plana más, pero esa hoja (dos páginas siempre, la impar agregada supone una página par en todos los casos⁵) no existe o implicaría un alza en la factura del número. Y eso no es posible. En consecuencia, ese artículo no podrá entrar o se tendrá que cambiar por otro de menos páginas. Tenemos, entonces, un problema de encaje llegado el momento del cierre del número, que podrá originar una decisión no deseada en los editores de la revista, pero obligada por la dictadura del presupuesto, de la factura que va a llegar, con incidencia en la calidad del impreso. Cuenta que va a llegar y que se ha de pagar, so pena de que la misma imprenta no haga el número siguiente.

Semejante caso no se dará jamás en la revista digital, donde todo el espacio es nuestro, “estamos liberados del espacio, del tiempo y del costo” (De Pablos, 2001: 116) y donde la capacidad en número de

⁵ Lo más probable es que suponga una mayor ampliación de páginas, porque la imprenta usa el sistema de pliegos de al menos cuatro páginas, de manera que añadir una página impar impresa representa añadir cuatro páginas más al producto impreso, aunque las otras tres vayan en blanco.

páginas va a depender sólo de la cantidad de artículos, no de las páginas de cada uno de ellos, porque en html cada artículo siempre es una página. Aquí aparece uno de los absurdos del sistema de control de calidad de las *journals*: aunque una revista digital puede publicar una cantidad desmesurada de artículos de calidad, no lo podrá hacer, porque el factor de impacto se va a hallar dividiendo el número de citas por el número de artículos publicado en determinado periodo.⁶

En el perverso sistema originado por el mix académico-empresarial Garfield⁷ y seguido ciegamente en todo el mundo, en ocasiones por empresas multinacionales ante las que se postran las administraciones académicas, el factor de impacto de una revista en un determinado año va a depender del número de citas que reciban sus artículos y del número total de artículos que publique. El factor de impacto tiene “serios desequilibrios que cuestionan su validez cuando se utiliza en la evaluación de la actividad científica” (Aleixandre-Benavent, Valderrama-Zurián y González-Alcaide, 2007: 5). Así, por ejemplo, no todos los artículos reciben el mismo número de citas, por lo que no se debería otorgar a todos el mismo impacto. Además, el índice no debe usarse para comparar disciplinas distintas, pues aquellas con un mayor número de investigadores se ven favorecidas frente a las pequeñas o menos desarrolladas. Pero, ¿cómo se lleva a cabo el cálculo del factor de impacto?

El factor de impacto (FI) –nunca está de más recordarlo– se calcula sumando el número total de citas que han recibido durante ese año los artículos publicados durante los dos años anteriores,⁸ y el resultado se divide entre el número total de artículos publicados durante esos dos años anteriores. Así, una revista que en 2009 haya publicado 20 artículos y 23 en 2010, recibiendo 43 citas a esos artículos durante 2011, tendrá un FI para 2011 de $43 / (20+23) = 1$.⁹ Esto implica que, a mayor servicio a la comunidad científica [con un

⁶ Dos o tres años, según el sistema empleado en el índice de impacto del que se trate. En el caso español, tres.

⁷ Alusión a su postura mixta académica y empresarial y a lo percibido por la venta de su índice de impacto según su método, el antiguo ISI.

⁸ Tres años, en el caso español del In-RECS.

⁹ Las revistas difícilmente alcanzan un impacto de 1. Sólo ha habido cuatro revistas españolas de Ciencias Sociales que han superado esa cota.

mayor número de artículos publicados] peor índice de impacto de la revista [descenso en la tabla de índice de impacto correspondiente] que hizo aquel mayor servicio comunitario. Eso, es obvio, es una contradicción poco seria y nada científica. Y, a la postre, una incoherencia con los fundamentos de la nueva tecnología que es la web, cuya potencialidad se vira en perjuicio del producto que se realice, si acaso desearan sus editores aumentar las naturales capacidades de la revista en internet.

Según lo visto hasta aquí, el adiós al papel está muy presente en la sociedad actual, dando la bienvenida a las publicaciones digitales en un mundo cada vez más digital y en un proceso sin discusión ni vuelta atrás. Los servicios de publicaciones de las universidades Complutense y del País Vasco ya lo tienen claro y decidido.

En otras palabras, tenemos dos modelos de publicación, una, cara, y, otra, barata; una, con el compromiso del espacio y, otra, con todo el espacio suyo; una, apurada a veces para salir a tiempo, y, la otra, saliendo desde el primer día del nuevo año y cerrando cuando se estime, nunca con el problema de no estar en el plazo convenido, porque aparece antes que cualquier otra. Una, abierta a todas las horas; la otra, consultable solamente en las bibliotecas universitarias, si no se está suscrito. Una, con un precio facial; la otra, gratuita. Unas, a veces con acceso restringido un tiempo o que sólo dejan ver los títulos y el resumen, desaprovechando las facilidades de la tecnología web y los fundamentos de la telemática; otras, en acceso abierto y, además, en grandes bancos internacionales de *Open Access Journal*.¹⁰

¹⁰ Destacamos aquí el DOAJ, Directory of Open Journal Access, de la Universidad de Lund (Suecia), creado en 2002, paradigma de banco de datos abierto y gratuito: “Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages”. En 2012, España es el cuarto país con revistas científicas en DOAJ (414), antecedido de EEUU (1.230); Brasil (743) e Inglaterra (543), seguido muy de cerca por India (413). Alemania aparece con 248; Francia con 154; Italia, con 210; Canadá, con 238; Australia, con 119. Suecia, en el puesto 31, dispone de 55 *journals*. Con más de 100 *journals* existen 22 países. La posición de las revistas españolas es una clara contradicción con la equivocada política científica de la FECYT, que sigue, muy tozuda, sin reconocer la realidad de las publicaciones científicas españolas. DOAJ es, en la actualidad, el verdadero RECYT, Repositorio Español de

Unas, de ayer; otras, de mañana. Algunas todavía pensando en analógico para actuar en digital. El cambio decisivo es el cultural. Y aún no lo hemos completado. Podemos hacerlo renovando el parque de ideas que tienen las personas o esperando a que se renueve el parque de personas. Las dos opciones conducen a lo mismo, pero la segunda lleva más tiempo.

Obras citadas

Abadal, E. y L. Rius. “Revistas científicas de las universidades españolas: acciones básicas para aumentar su difusión e impacto.” *Revista Española de Documentación Científica* 31.2 (2008): 242-262. Web. 3 Jun. 2012.

<http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/427/439>

Aguillo, I.F., ed. *Impacto y visibilidad de las revistas electrónicas universitarias españolas*. Madrid: InternetLab, 2005. Web. 10 Jun. 2012.
<<http://www.cindoc.csic.es/info/EA2005-0008.pdf>>.

Aleixandre-Benavent, R., J.C. Valderrama-Zurián, y G. González-Alcaide. “El factor de impacto de las revistas científicas: limitaciones e indicadores alternativos.” *El profesional de la información* 1.16 (2007): 4-11. Web. <<http://www.scribd.com/doc/48151224/010-El-factor-de-impacto-de-las-revistas-cientificas-limitaciones-e-indicadores-alternativos>>.

Arteaga, Arnulfo, Enrique Medellín y María Josefa Santos. “Dimensiones sociales del cambio tecnológico.” *Nueva Antropología: Revista de Ciencias Sociales* 47 (1995): 9-22. Web.
<<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/47/cnt/cnt1.pdf>>.

Berners-Lee, Tim. *Tejiendo la red*. Madrid: Siglo XXI, 2000. Web.
<http://books.google.es/books?id=QReiutQQmQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.

Ciencia y Tecnología, no el ideado por la burocracia FECYT, minoritario frente a la presencia española en Suecia, que es gratuito y sin coste para las revistas indexadas en Lund. Tal vez ahí esté la clave.

Castillo-Esparcia, Antonio, Ángel Rubio-Moraga y Ana Almansa-Martínez. “Communication Research: Bibliometric Analysis of the Most-cited ISI-indexed Journals.” *Revista Latina de Comunicación Social* 67 (2012). Web.
<http://www.revistalatinacs.org/067/art/955_UMA/11_CastilloEN.html>. DOI: 10.4185/RLCS-067-955-248-270-EN / CrossRef link.

Castillo-Esparcia, Antonio, Ángel Rubio-Moraga y Ana Almansa-Martínez. “La investigación en Comunicación: análisis bibliométrico de las revistas de mayor impacto del ISI.” *Revista Latina de Comunicación Social* 67 (2012): 248-270. Web. 10 Jun. 2012.
<http://www.revistalatinacs.org/067/art/955_UMA/11_Castillo.html>. DOI: 10.4185/RLCS-067-955-248-270

Castillo-Esparcia, Antonio e I. Ruiz. “Las revistas científicas de comunicación en Latindex.” *Actas del Encuentro Iberoamericano de Editores de Revistas Científicas de Ciencias Sociales*. Tenerife, 2011. Web. 30 Jun. 2012.

<http://www.revistalatinacs.org/11SLCS/ENCUENTRO/antonio_castillo.pdf>.

De Pablos, José Manuel. *El nuevo periódico: del plomo a la luz*. La Laguna: Idea/CCPC, 1993.

De Pablos, José Manuel *La red es nuestra: el “periódico” telemático, la revista en línea, la radio digital y el libro web cambiarán las formas de comunicación social*. Barcelona: Paidós, 2001.

De Pablos, José Manuel “Valores de la revista digital frente al papel.” *Actas del I Congreso Internacional Latina de Comunicación Social*. Tenerife, 2009. 12 de Jun. 2012.

<http://www.revistalatinacs.org/09/Sociedad/actas/117depablos.pdf>

Marcos, Mari-Carmen. “La revista electrónica y su aceptación en la comunidad científica.” *El profesional de la información* 5.9 (2000): 4-14. Web. 10 de Jun. 2012.

<<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/mayo/1.pdf>>.

Martínez Albertos, José Luis. *El ocaso del periodismo*. Barcelona: CIMS, 1997.

Melero, R. "Acceso abierto a las publicaciones científicas: definición, recursos, copyright e impacto." *El profesional de la información* 4.15 (2005): 255-266. Web.
<<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2005/julio/3.pdf>>.

Paniagua, F.J. y B. Gómez. "Encuesta nacional a los directores de diarios." *Informe Anual de la Profesión Periodística 2008*. Ed. P. Farias Batlle. Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid, 2008.101-109.

Toffler, Alvin. *La tercera ola*. Barcelona: Plaza y Janés, 1992. Web.
<<http://www.frrg.utn.edu.ar/frrg/apuntes/cmasala/La%20Tercera%20Ola%20Toffler.pdf>>.

- Trabajo realizado al amparo del proyecto Observatorio de Revistas Científicas de Ciencias Sociales, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, durante el periodo 2012-2014, dentro del Plan Nacional I+D+i (EDU2011-13034-E) como acción complementaria,

Reglas básicas para la transferencia de la información al sistema gráfico

Ramón Pérez González

1. ¿Por qué y para qué los gráficos?

ESTAS PÁGINAS siguen las enseñanzas que J. Bertin desarrolló en la que es una obra de consulta siempre necesaria y por cuyas páginas no parece transcurrir el tiempo; en su *Semiología gráfica: diagramas, redes y mapas* desarrolla las bases de la transcripción al sistema gráfico, mediante un conjunto de conceptos y normas que aplica en un gran número de ejemplos. Es un tratado cuyo objeto es responder a una, en apariencia, sencilla pregunta: ¿para qué puede servir un dibujo?

Que la representación gráfica es necesaria como medio para transmitir información es una evidencia. Dibujos de diversa naturaleza acompañan al texto de trabajos de investigación, son indispensables en informes técnicos, en los manuales de enseñanza y alcanzan al gran público en la prensa, sobre todo en páginas especializadas como las de economía, por ejemplo.

El siglo XX fue el final de una larga etapa en la que lectura y escritura eran patrimonio de muy pocos de modo que su generalización se produjo después de que se hubiese establecido una gramática, las reglas de la sintaxis y de la ortografía; y la caligrafía. La expresión gráfica, como lenguaje de la imagen dispone también de sintaxis, ortografía y caligrafía propias.

En un mundo en el que una parte cada vez mayor de la información se comunica mediante signos y símbolos, *saber leer* los gráficos y conocer las reglas de construcción es una necesidad. Porque, en numerosas áreas de conocimiento de la formación superior, saber construir una representación gráfica; es decir, conocer las reglas y normas para transferir al sistema gráfico una información, supone la adquisición de una competencia fundamental.

La cuestión que se suscita ahora es la siguiente: ¿cuándo es necesario hacer un dibujo, un gráfico, una imagen? La respuesta puede ser: depende; porque en unos casos será realmente necesario pero en otros, en cambio, no tiene utilidad. Y cuando consideremos necesario un dibujo ¿cuál elegir de entre los numerosos posibles? El mejor será aquel que permita reconocer la información que se transmita *en el menor tiempo posible y con la máxima claridad*. Es decir, el mejor será el que sea más eficaz.

Porque puede ocurrir que una imagen muy bien dibujada y hasta bonita sea absolutamente ineficaz. En cambio, un boceto hecho a mano alzada y mal dibujado en una libreta de notas puede sorprender por su eficacia. Esto se entiende bien si el lenguaje gráfico se compara con el lenguaje oral. Un buen discurso puede ser un mal discurso si se lee mal, si las pausas se alargan o las palabras se atropellan, si las frases no se modulan porque el “ruido de fondo” hace que el orador grite y anule con ello la capacidad de modulación.

En cambio, un discurso malo puede hacerse bueno si se lee en el tono adecuado y con las pausas y modulaciones necesarias. En el campo de los símbolos, el código de la circulación es un ejemplo de eficacia en la medida en que la respuesta por parte del conductor a la información de las señales es instantánea: es un código de una gran claridad en el que las informaciones se basan en la variación de forma (círculos, triángulos, rectángulos y un octógono) y color (rojo, negro, azul, blanco y, eventualmente, amarillo).

Una última pregunta sería ¿para qué sirven los gráficos? Sin duda la contestación no está en las páginas que siguen, cuyo objeto no se oculta en ellas y que es, únicamente, el de acercar al lector a los fundamentos de la expresión gráfica. En realidad esa pregunta es a la que trata de responder el conjunto de la Semiología Gráfica.

2. El lenguaje gráfico y otros lenguajes

Sigamos con algunas comparaciones más. El lenguaje musical está destinado a la percepción auditiva y cuenta con dos variables: una variación de tiempo y una variación de sonido y el resultado es la percepción auditiva de un sonido. Como la visión de una pintura abstracta, la percepción de la música es *pansémica*. Quiere esto decir que cada cual evoca, escuchando la misma composición musical, imágenes diferentes obtenidas de la memoria, de ensueños, de deseos. La pansemia es la forma extrema de la polisemía.

LUGAR DEL GRÁFICO EN LOS SISTEMAS
DE SIGNOS FUNDAMENTALES

Significación atribuida a los signos	Sistema de percepción	
pansémica	MÚSICA	IMAGEN NO FIGURATIVA
polisémica	PALABRA	IMAGEN FIGURATIVA
monosémica	MATEMÁTICA	GRÁFICO

Figura 1

El lenguaje hablado y escrito es *polisémico*. Las palabras pueden tener distintas acepciones y su significado se deriva del contexto. Un solo ejemplo: “tanque” es un recipiente grande destinado a contener líquidos o gases; o es un carro de combate, del inglés “tank”. Las imágenes figurativas, incluida la fotografía y la fotografía aérea, son también polisémicas; siempre hay en ellas un cierto grado de

ambigüedad. Las preguntas que pueden suscitar las imágenes que representan encuentran respuestas distintas en cada observador y su interpretación guarda relación con la personalidad del observador, de su entorno... El uso correcto de las fotografías aéreas, la identificación de los objetos que aparecen en ellas, no es posible sin un aprendizaje previo; sin este aprendizaje los errores en la interpretación pueden ser numerosos. Porque un sistema es polisémico cuando la significación se deduce del conjunto de signos y es posterior a la observación. La significación es *discutible*.

PROPIEDADES PERCEPTIVAS DE LOS SISTEMAS LINEALES Y ESPACIALES

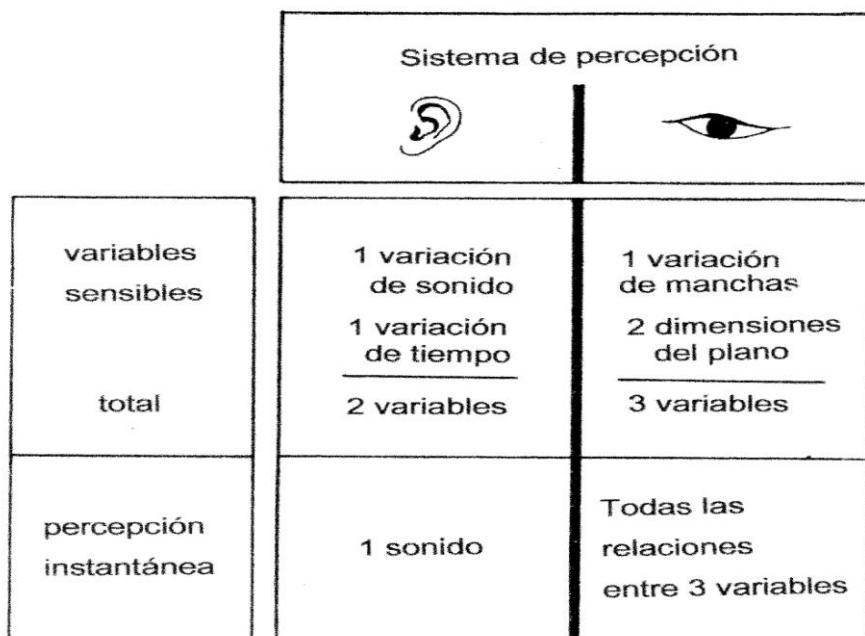

Figura 2

El lenguaje gráfico se vale de las dos dimensiones del plano y de una mancha. El plano es continuo y no tiene soluciones de continuidad; su división en partes sólo tiene por límites los umbrales de la percepción, de la separación y de los medios gráficos de dibujo, que pueden ser muy precisos usando programas informáticos. La separación depende de la sensibilidad de la retina, de la lisibilidad angular y de la densidad gráfica; según esto las variables visuales son asociativas o disociativas según desaparezcan de la vista a la vez o de forma progresiva, como luego veremos. Además el plano es

homogéneo, lo que entraña la presunción de homogeneidad de las convenciones que se utilicen para representar en él los diferentes datos y fenómenos. En el interior de límites visibles, el espacio es significativo en cualquier punto, de manera que la ausencia de signo significa ausencia de fenómeno; y cualquier variación visual es significativa. De igual modo, en un espacio significativo una convención es invariable y un cambio de convención se interpreta como una transformación significativa en la estructura de la información.

La percepción del gráfico se vale de las dos dimensiones del plano, continuo y homogéneo, y de la variación de la mancha. Es decir, tres variaciones. Pero, en cada caso, es necesario ponerse de acuerdo previamente en el significado de la mancha. Es decir, el sistema gráfico, como el lenguaje matemático, es *monosémico*. En un diagrama o en un mapa cada elemento ha de ser definido previamente y todos los participantes acuerdan la significación de cada signo y deciden no discutirla. En esto el lenguaje gráfico es igual que el lenguaje matemático: en la ecuación $E = mc^2$ se ha acordado previamente que E significa energía, m es la masa y c la velocidad de la luz. Sin embargo, los sistemas destinados al oído son lineales y temporales: la transcripción escritural de la música, de la palabra y de la matemática son fórmulas de memorización mientras que los sistemas destinados a la vista son, en principio, espaciales y atemporales. Los sistemas lineales sólo comunican en un instante un único sonido o signo; en cambio, los sistemas espaciales comunican a un tiempo las relaciones entre tres variables: las dos dimensiones del plano y la mancha; es decir, tres variables sensibles.

Por último, la monosemia separa la semiología gráfica de la simbólica. Entre los símbolos y la persona la correspondencia se establece no en el plano sino entre un elemento del plano y el lector. Las analogías figurativas del signo y la relación con lo que representa (señales de carretera, códigos militares, indicaciones en las etiquetas de ropa o de productos de limpieza...) exige reconocer una forma vista con anterioridad o de saber previamente su significación. El signo no puede nunca pretender ser universal.

3. Algunos conceptos básicos

a. Invariante, componentes, longitud de los componentes

La semiología es la ciencia que trata de todos los sistemas de signos. La representación gráfica es una parte de esa ciencia y tiene por objeto transcribir al lenguaje gráfico de los signos cualquier información que proceda de otro sistema de signos. Los pensamientos tienen que expresarse mediante un código de signos; bien sea una codificación natural (la mímica), un código de signos sonoros (expresión verbal) que debe aprenderse para poder comunicarse, un código de escritura de una lengua, o los códigos de las tecnologías de la comunicación y la información.

Las transcripciones de un sistema a otro deben separar el contenido; es decir, los elementos del pensamiento, que se mantienen constantes, del continente. En nuestro caso, es preciso separar el contenido: *la información*, que puede recibirse hablada o escrita, del continente, que son los *medios del sistema gráfico*. Un pensamiento expresa una relación entre conceptos que se reconocen y se aíslan. Un ejemplo: “El viernes 25 de mayo de 2012, la acción de Banca Cívica se cotizó a 1,370 € y el día anterior a 1,390 €”. Cualquiera que sea la forma en que se exprese esta información, su contenido lo constituyen los conceptos “cantidad de euros”, o *variación* del número de euros, “tiempo” o *variación* de fecha, y “diferentes acciones cotizadas en la Bolsa de Madrid”, por definición, el *invariante*. En la representación gráfica llamamos *información* al contenido de un pensamiento. Al contenido corresponden una o varias correspondencias entre un conjunto de conceptos de variación y un invariante. El invariante es la definición común a todas las correspondencias y los componentes son los conceptos de variación. Para que la información pueda ser transcrita necesita tener dos componentes que en el sistema gráfico movilizan, normalmente, dos componentes visuales: las dos dimensiones del plano.

La información que recibe la vista se basa en la percepción de un número pequeño de variables de modo que, en el análisis de la información, lo primero es determinar el número de componentes. Los componentes y las variables son divisibles en *elementos* o *categorías*

de “apartamentos”, “hostales”, “hoteles”, del componente “establecimientos hoteleros”; de “hombres” y “mujeres” del componente diferentes personas; provincias en el caso de un componente geográfico... Los elementos o categorías son las partes que se pueden identificar en un componente o en una variable. Como la complejidad de los componentes depende de las categorías que se puedan identificar, la representación gráfica será tanto más compleja cuantas más categorías se puedan identificar en los componentes. El segundo paso del análisis de la información es, por tanto, conocer la longitud de los componentes: según el sexo la población tiene longitud 2; las provincias, longitud 50.

b. *Niveles de organización*

Las relaciones que se establecen entre los componentes, entre los elementos, definen tres *niveles de organización* y a cualquier componente y a cualquier variable visual le corresponde, al menos, uno de esos niveles. El primer nivel es el *cualitativo*; agrupa los conceptos por simple diferenciación: especies arbóreas de la laurisilva, colores, profesiones... Este nivel permite *asociar* y *seleccionar*, o sea, permite decir “esto es semejante a esto otro” e incluirlos en el mismo grupo o decir “esto es diferente a esto otro” y formar grupos distintos. Otro es el nivel de *orden* que reúne a todos los conceptos que pueden ordenar sus elementos de manera universal. Son los conceptos de tiempo; de apreciaciones sensibles: frio, tibio, caliente; morales: bueno, mediocre, malo; o sea, todos los conceptos de los que puede decirse “esto es más o menos que esto otro.” El tercero es el nivel *cuantitativo* que exige una unidad contable de manera que se pueda decir “esto es la décima parte, la mitad, tres veces más que esto otro”. Estos tres niveles de organización, que constituyen el campo de las significaciones universales y analogías fundamentales, no son excluyentes entre sí. El tercer paso en el análisis de la información es, pues, determinar el nivel de organización de los componentes.

c. *Variables visuales*

La transcripción al sistema gráfico de un componente exige una variable visual que tenga, al menos, su mismo el nivel y la misma longitud. La vista recibe una gran cantidad de percepciones pero el sistema gráfico no las incluye a todas; dispone de ocho variables: una mancha visible en el papel que exprese una correspondencia puede

variar de posición en relación a las *dos dimensiones del plano*, pero además puede variar de *tamaño*, de *valor*, de *grano*, de *color*, de *orientación* y de *forma*. Esa mancha puede representar un *punto*, una *línea* o una *zona*. Numerosos componentes de la información aceptan las tres significaciones de la mancha en el plano. La *implantación* es la utilización de las tres significaciones que una mancha puede tener en relación a las dimensiones del plano; la *imposición* es el uso de las dos dimensiones del plano.

d. *Imposición*

La imposición depende de la naturaleza de las correspondencias que se expresan en el plano y permite establecer cuatro grupos.

El primer grupo está formado por los *diagramas* que se construyen cuando se pueden establecer las correspondencias entre todos los elementos de un componente y todos los elementos de otro componente. En el ejemplo anterior: “valor de la cotización de la acción de Banca Cívica en la Bolsa de Madrid”, a cada fecha (componente tiempo) puede corresponder un precio (componente cantidad de €) y no se puede prever una correspondencia entre dos fechas y dos precios.

El segundo grupo es el de las *redes*, que se pueden construir cuando las correspondencias se establecen entre todos los elementos de un mismo componente. Las redes movilizan las dos dimensiones del plano de modo que los demás componentes no disponen más que de las variables retinianas. Un ejemplo de red es el de las conexiones aéreas de la compañía Binter Canarias entre las islas. El invariante es *un vuelo entre dos aeropuertos*; el componente *diferentes aeropuertos del Archipiélago*. Si se quiere expresar el número de vuelos entre cada aeropuerto hay que recurrir al tamaño. La construcción de una red exige un proceso distinto que la construcción de un diagrama. En el caso de las redes hay que hacer una primera anotación de las correspondencias y luego deducir la representación del componente que ofrezca el menor número de intersecciones.

En los diagramas y las redes se pueden distinguir los diseminados, las imposiciones rectilíneas, circulares, ortogonales, polares o las elevaciones.

Si las correspondencias en el plano se pueden establecer entre todos los elementos de un mismo componente geográfico inscritos en el plano, la red dibuja un *mapa geográfico*. Los mapas forman el tercer grupo de imposición. Un componente geográfico puede construirse de forma lineal e inscribirse en un diagrama. El mapa es una red ordenada y las correspondencias geográficas pueden ser puntos (cotas, cruces de carreteras, faros), líneas (costas, límites naturales y administrativos, ejes de carreteras) o zonas (islas, lagos, municipios). Por último, en la *simbólica* la correspondencia es exterior a la representación gráfica y las correspondencias en el plano se pueden establecer entre un único elemento y el lector: esta es una cuestión que sólo tiene que ver con la simbólica, que recurre a las analogías figurativas.

e. *Elevación*

La elevación o *variación de 3ª dimensión* es el uso de las seis variables retinianas además de las dos dimensiones del plano. A partir del tercer componente de una información. Como estas variables no tienen todas las propiedades perceptivas, que sí tiene el plano, es necesario conocer el *nivel de organización* de cada una de ellas, además de las propiedades de su longitud y de su empleo.

f. *Implantación*

La representación gráfica se mueve en el campo de la geometría euclíadiana. El plano permite considerar un punto, una línea y una zona y a lo largo de una línea se puede considerar un punto o un segmento de línea. Un punto es un momento del plano y no tiene ni longitud ni superficie y la mancha que permite verlo puede variar de color, grano, orientación, tamaño, valor y forma pero no puede variar de posición. Los vértices geodésicos, los repetidores de telefonía, la posición de un vehículo, las farmacias de una ciudad, se representan en un mapa en *implantación puntual*.

La línea tiene también una posición en el plano pero al ser el límite entre dos superficies no tiene superficie pero sí una longitud que se puede medir. Puede variar de longitud, de grano, de valor, en la orientación de sus constituyentes y en las formas de detalle y de color.

El trazado de una carretera o de las vías férreas, los límites de un espacio natural protegido... se representan en los mapas mediante líneas. Están en *implantación lineal*.

La zona es una parte del plano que puede medirse en su contorno y en su superficie. La mancha visible cubre toda su superficie y no puede variar de posición ni de tamaño ni de orientación sin que varíe también la mancha visible. Esas zonas pueden variar de grano, de valor y de color; y si esa zona está definida por una constelación de puntos o de líneas, estos puntos y líneas pueden variar de tamaño, de orientación y de forma. La superficie construida, el espacio ocupado por el bosque, una colada de lava... representados en un mapa lo están en *implantación zonal*.

4. El proceso de lectura de los gráficos

a. *Las etapas*

Este proceso necesita recurrir a algunas operaciones sucesivas que deben poder efectuarse con cierta rapidez. Primero, el lector debe concretar en su pensamiento el invariante y los componentes que intervienen en el dibujo porque si no se comprenden los conceptos que los componentes expresan, el dibujo no servirá para nada al lector. Esta *identificación externa* es la que permite saber el campo de conocimiento al que se refiere el dibujo y constatar la relación entre conceptos conocidos.

La segunda operación consiste en reconocer en el dibujo qué variables visuales representan a los conceptos. Normalmente, en los diagramas la disposición de la rotulación es suficiente porque cada componente se coloca en la dimensión correspondiente del plano y desde que se introduce una variable retiniana es necesaria una leyenda que evite cualquier ambigüedad. Esta operación corresponde a la *identificación interna*. Estas dos fases se suelen realizar con bastante rapidez salvo en el caso, entre otros, de componentes cualitativos de gran longitud representados sobre un mapa. La identificación interna se prolongará en el tiempo si el lector tiene que memorizar cada uno de los signos que representan las distintas categorías del componente si éstas son muy numerosas.

Las identificaciones externa e interna son siempre previas al reconocimiento de la información contenida en el dibujo y permiten identificar las correspondencias entre los componentes. En la información “Variación del valor de la acción de Banca Cívica en la Bolsa de Madrid en la semana del 14 al 25 de mayo de 2012” hay dos tipos de preguntas posibles: “tal día, cuál fue el valor de la acción? y ¿tal valor, en qué fecha se produjo? Es decir, la percepción de las correspondencias responde a preguntas que se formulan, conscientemente o no, y habrá tantas preguntas posibles como componentes haya en la información.

b. *El nivel de las preguntas*

Las preguntas posibles conducen al *nivel de las preguntas* o *niveles de lectura*. En primer lugar están las preguntas de un elemento del componente que lleva a una sola correspondencia. Si nos preguntamos cual fue el precio de la acción en un día determinado: viernes 18 de mayo, por ejemplo, la respuesta es 1,350 €; hay un dato de entrada y una correspondencia en un único punto. O si nos preguntamos por tal valor, 1,340 €, por ejemplo, la respuesta es el miércoles 16 de mayo. Este es un nivel de *lectura elemental*. Pero hay preguntas que introducen un grupo de elementos del componente. Así, a la pregunta ¿cuál fue la evolución del valor de la acción entre el 14 y el 17? la respuesta es caída del valor de la acción.

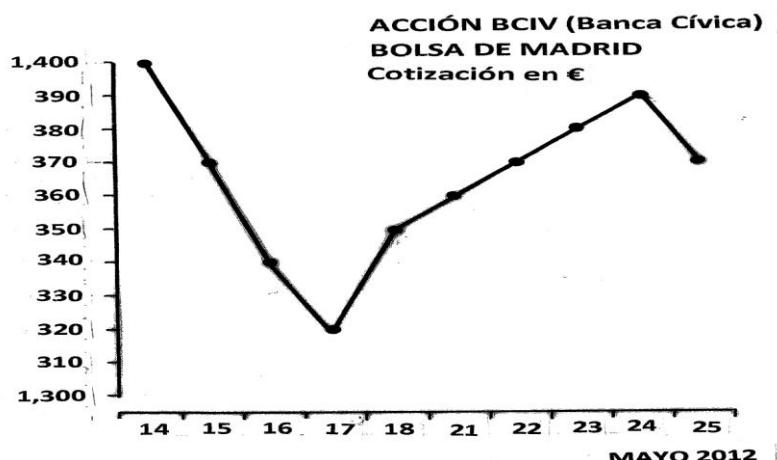

Figura 3

Como se pueden formar distintos grupos de categorías del componente, las preguntas pueden ser numerosas. Estas preguntas corresponden a los *niveles medios* de lectura y tienden a reducir la longitud del componente y, por tanto, a comprender y memorizar mejor la información. El *nivel superior* es el de la lectura de conjunto, que permite memorizarlo y hacer comparaciones con nuevas informaciones. En este caso, una semana de caída del valor, una semana de recuperación, sin llegar al valor inicial y vuelta a caer. El dibujo debe realizarse teniendo en cuenta cuál es el nivel de lectura de las preguntas a las que se pretende que el lector pueda dar respuesta con el dibujo y esto es muy importante en el momento de realizar la construcción del dibujo.

5. Los niveles de organización de las variables visuales

El plano es, a la vez, asociativo, selectivo, ordenado y cuantitativo; las variables visuales, en cambio, sólo disponen de algunas de estas propiedades, de manera que, por ejemplo, un componente cuantitativo sólo puede representarse por una variación de tamaño. Quiere esto decir que el nivel de organización de los componentes debe ser el mismo que el de la variable visual que lo represente. Y recordar ahora que en la información es necesario recurrir a las variables visuales a partir del tercer componente y en cartografía desde el segundo.

La percepción puede ser asociativa, selectiva, ordenada y cuantitativa. La asociativa (Ξ) permite agrupar elementos, de manera que puede reagrupar las correspondencias de forma, de color, de tamaño... Esos elementos que se asocian tienen la misma lisibilidad, la misma potencia porque con la variable asociativa no se modifica la visibilidad de los signos y con la distancia desaparecen al mismo tiempo. Si los tamaños de la variable son distintos y si al alejar la imagen los signos desaparecen a la vista sucesivamente la variable es disociativa porque varía la visibilidad de los signos. Son asociativas la forma, la orientación, el color y el grano. Son disociativas el valor y el tamaño. Si se pretende responder a la pregunta ¿dónde está tal categoría? Se recurre a la percepción selectiva (\neq) con la que la vista aísla todos los elementos de esa categoría. Si la variable es selectiva cada categoría

forma una familia. Son selectivas la orientación, el color, el grano, el valor y el tamaño.

Cuando se quiere comparar dos o más órdenes (por ejemplo, si se quiere saber si la clasificación de las provincias según número de habitantes es semejante a su clasificación según la proporción de población urbana en cada una de ellas) se recurre a la percepción ordenada. Si la variable está ordenada la comparación es espontánea pero si no lo está es necesario un análisis detallado de todas las correspondencias. Las formas, los colores y las orientaciones no están ordenadas y cada persona los puede ordenar de la manera en que desee. En cambio el grano, el valor y el tamaño están ordenados y, por tanto, no son ordenables.

Si se trata de establecer con números la relación entre dos signos, o cuando se quiere agrupar signos homogéneos en umbrales separados por pequeñas distancias cuantitativas la única variable visual que es cuantitativa es el tamaño. Sin olvidar que la percepción cuantitativa es una aproximación y no una medida exacta.

6. La variación de las variables visuales

a. *La variación de tamaño*

La extensión de la variación de tamaño en implantación puntual es muy grande y se pueden construir dos puntos cuya relación de superficies puede ser del orden de uno a diez mil. De igual manera, en implantación lineal, la anchura de una línea puede variar entre valores muy distantes aunque la extensión de la variación se puede ver limitada en las redes por la confluencia en un punto de las líneas y por las intersecciones de estas. Y en implantación zonal la superficie de la zona no puede variar, pero sí, en cambio, pueden variar de tamaño y de número los puntos y las líneas que la caractericen.

Aunque los umbrales posibles son numerosos, la vista no distingue, en percepción cuantitativa y en percepción ordenada, más allá de veinte entre dos puntos que estén en relación de 1 a 10. Si la percepción es selectiva la variación de tamaño es más corta y para aislar los tamaños con facilidad conviene no pasar de cinco umbrales.

La variación de tamaño es disociativa y cualquier otra variable será dominada y su longitud se reducirá mucho. Si se asocia al color a medida que se reduce el tamaño el color se hace invisible; ocurre algo parecido con la asociación tamaño valor.

b. *La variación de valor*

El valor es la relación entre la cantidad total de blanco y la cantidad total de negro en una superficie determinada. La variación de valor es la progresión continua de los grises que se suceden del blanco al negro o de la gama de tonos de un mismo color. La variación de valor no es cuantitativa; es disociativa y es también ordenada y no se puede desordenar; su longitud depende de la distancia entre el blanco y el negro y, como en el caso del color, del tamaño de las manchas. Con valores pálidos la identificación de colores, tamaños, formas, granos y orientaciones se reduce. El valor no permite representar series de números sino categorías de números. Pero agrupar los números en esas categorías no se hace aplicando alguna regla y además hace que el lector sólo vea cantidades agrupadas en determinadas clases; por otra parte, estas clases no deben sobrepasar las seis o siete.

c. *La variación de grano*

Para una misma relación de blanco y negro en una superficie dada (valor), el grano es la cantidad de manchas separables en esa superficie. Esta variación se comprende teniendo en cuenta que equivale a reducciones o ampliaciones sucesivas del dibujo original. Si los elementos son muy numerosos y muy pequeños el grano es nulo y cuesta verlos a simple vista; su uso debe tener en cuenta que, en la reproducción, estos granos se empastan; desde el grano nulo hasta los granos gruesos, que están en el límite más allá del cual se genera ambigüedad, se extiende la variación del grano. Los valores más sensibles del grano, en los que se produce un “efecto vibratorio”, se sitúan en torno al 50 por 100 de blanco y 50 por 100 de negro. El tamaño de las manchas condiciona la gama de granos; y la implantación la longitud de la que se puede disponer.

d. *La variación de color*

La diferenciación sensible de la variación de color es la sensación visual que resulta de una diferencia entre dos zonas. El gris suministra

una variación de color en relación a otro color mientras que un dibujo monocromo no tiene variación de color y puede reproducirse en blanco y negro, manteniéndose la información que suministre. Los tonos puros son aquellos a los que no se ha añadido blanco ni se han manchado con negro; son los tonos saturados, los más brillantes, y no pueden usarse para representar ni un componente ordenado ni un componente cuantitativo; su selectividad es tanto mayor cuanto más cerca esté del valor saturado. El color es asociativo, selectivo y no está ordenado. Cada persona ordenará los colores puros de una forma diferente y en muchas ocasiones su uso es innecesario. La longitud y la variación del color dependen del tamaño de los signos: cuanto más pequeñas sean las manchas menos se separarán los colores. También la selectividad es máxima cuando los colores están más cerca de la saturación. El orden se obtiene únicamente usando una de las gamas del espectro: la cálida o la fría, que son excluyentes entre sí. En cualquier caso, la combinación de una gama de tonos de un color frío y otra de color cálido da un resultado muy eficaz en mapas de tintas isométricas o en mapas de isoyetas. Otras veces el uso simultáneo de dos gamas, fría y cálida, da pie a errores en el uso del color. En la transcripción de un componente con valores positivos y negativos es bueno usar las dos gamas y superponer, por ejemplo, una gama de valor de líneas para los valores positivos y una de puntos para los negativos.

El color se memoriza muy bien y se combina con otras variables, lo que lo hace una variable selectiva con gran capacidad de ser memorizada; de ahí el uso que se hace de él en libros de texto y en los mensajes gráficos de carácter pedagógico. Los inconvenientes son el encarecimiento de las reproducciones y la barrera que el daltonismo supone a la percepción del color.

e. *La variación de orientación*

La cantidad de orientaciones que puede tomar una forma puntual es muy numerosa pero, en general, únicamente se usan cuatro: horizontal, vertical y oblicuas, a 30° y 60° , cada una de las cuales forman una familia. Con cinco orientaciones la legibilidad disminuye; en implantación lineal es preferible reducir el número de orientaciones. En implantación zonal es fácil de dibujar pero es la

menos selectiva; de ahí la conveniencia de usarla en redundancia con otra variable.

f. *La variación de forma*

La variación de forma es infinita porque una mancha de superficie constante puede tomar infinitas formas. La longitud de la forma es, pues, infinita. Pero entre un conjunto numeroso de formas figurativas y geométricas mezcladas, la vista se detiene en las primeras e ignora a las segundas; además sólo mira un signo cada vez; y, en fin, tardará un tiempo en volver a encontrar de nuevo un signo previamente identificado, lo que significa que pone toda su atención en ello y deja de lado qué posición ocupa el signo en la página.

La variación de forma es asociativa y no es selectiva porque no permite responder a la pregunta ¿dónde está tal categoría? representada por la forma; tampoco se puede utilizar en los problemas de regionalización geográfica. Sólo se puede utilizar para el nivel de lectura elemental porque permite distinguir elementos iguales y, por lo tanto, elementos distintos. Cuando se trata de una implantación puntual algunas formas figurativas nos son conocidas y es fácil asociarlas al concepto que se quiere representar. En el caso de las geométricas un simple segmento corto de recta puede hacerse variar sin dificultad de orientación, de color, de grano, de valor,...que, por lo general, suministra una serie selectiva suficiente. En implantación lineal basta tener presente la cantidad de tipos que se dibujan para representar carreteras, tendidos eléctricos, barrancos, murallas, márgenes, línea de crestas, fallas...Y en implantación zonal el uso opuesto de puntos y líneas confiere una cierta selectividad. Pero la mejor selectividad se produce con el grano, el tamaño y el valor.

Si el lector se pregunta ¿qué hay en tal sitio? y lo que encuentra es una figura geométrica tendrá que recurrir necesariamente a la leyenda. Si la forma que encuentra le evoca algo, puede no ser necesaria la identificación externa porque puede reconocer el concepto que se representa. Pero muchos de los signos hacen necesario recurrir a la leyenda porque las significaciones de forma no son universales; entre otras cosas porque pueden tener distintas significaciones. Sólo el

hábito, la reiteración, permiten que los signos se hagan familiares y se reconozcan sin dificultad; y con esa familiaridad se evita la ambigüedad y la confusión a las que puede conducir la forma representada.

g. Resumen

En la Figura 4 se expresa con claridad el nivel de organización y la longitud de las variables retinianas. En la primera columna se expresa el nivel asociativo (Ξ), que corresponde a todas las variables, excepto al tamaño y al valor, que son disociativos, en las tres implantaciones. En el resto de las columnas, selección (\neq), orden (O) y cantidad (Q) se representan en cada casilla las tres implantaciones. El nivel de cada variable está señalado en las casillas ocupadas. Así, por ejemplo, con la variación de grano se puede asociar, seleccionar y ordenar un componente. Y un componente de nivel ordenado (O) sólo se puede transcribir mediante una de las dimensiones del plano o por el tamaño, el valor y el grano en las tres implantaciones. Sin embargo, la orientación permite la asociación (Ξ) en las tres implantaciones pero la selección sólo en implantación puntual y lineal.

Cuando la percepción es cuantitativa la longitud de los componentes que se representan en ese nivel es muy grande. Pero cuando es ordenada o asociativa el número de umbrales se reduce porque la longitud *útil* de cada variable guarda relación con el tamaño y el valor de las manchas. Si las manchas son muy pequeñas y los valores débiles, el número de umbrales perceptivos se reducen mucho. Las cifras de cada casilla están calculadas para una longitud que pueda dibujarse en relación con los problemas que se plantean con más frecuencia y que pueden hacerse con los medios de dibujo corrientes. Es evidente que el contenido de esta figura debe conocerse muy bien antes emplear cualquier variable. Se trata de variables “puras”; es decir, que excluyen cualquier otra variación. Las dos dimensiones del plano son las únicas variables visuales que se benefician de todas las propiedades visuales.

NIVEL DE LAS VARIABLES RETINIANAS				
	ASOCIACIÓN ?	SELECCIÓN ?	ORDEN O	CANTIDAD Q
TAMAÑO	Todos los signos pueden percibirse como SEMEJANTES	Todos los signos se perciben como DIFERENTES y forman FAMILIAS	Todos los signos se perciben como ORDENADOS	Todos los signos se perciben PROPORCIONALES entre sí
VALOR				
GRANO				
COLOR				
ORIENTACIÓN				CONVENCIONES QUE SÓLO ACEPTAN
FORMA				LA LECTURA ELEMENTAL

Figura 4

Además, de la Figura 4 se deducen con facilidad las propiedades de la combinación de variables. Los signos se pueden diferenciar, por ejemplo, por la combinación orientación-forma; se puede combinar orientación-forma-valor... Se puede hacer cualquier combinación entre las variables retinianas. Una combinación de variables para representar un solo componente es una combinación redundante; estas combinaciones aumentan la separación entre los umbrales de las variables retinianas. En cambio, la combinación es “significativa” cuando dos variables en una misma implantación se aplican cada una a un componente. En implantación puntual dos componentes aplicadas a cada signo permite operaciones de multiplicación; por ejemplo: número de médicos X habitantes/médico = habitantes. También la superposición de las tres implantaciones consigue una buena separación visual que da excelentes resultados en cartografía y

es recomendable en todos los croquis y en todas las imágenes simplificadas usadas en el aula.

7. Los tipos de construcciones

a. *Diagramas* (Figura 5)

En los diagramas se pueden establecer las correspondencias entre las divisiones de un componente y las divisiones de otro componente, sean cuantitativos o cualitativos. Los *diagramas* resuelven bien los problemas de transferencia al sistema gráfico de dos o tres componentes. En ese caso, la movilización de las dos dimensiones del plano se hace de forma homogénea, rectilínea y ortogonal. Si hay que movilizar una variable retiniana en tercera dimensión su nivel de organización tiene que ser igual o mayor que el del componente que se transcribe. Si los componentes son muy cortos, bien cuantitativos o cualitativos, y no hay costo mental en la percepción, se pueden realizar construcciones particulares, que para los componentes cuantitativos son lineales, ortogonales, circulares, de elevación rectilínea, de elevación circular y polares; acompañan profusamente a los textos didácticos y a las informaciones de la prensa y estadísticas de los organismos oficiales, en especial los circulares y ortogonales; y no pocas veces dibujados con incorrecciones por desconocimiento de las reglas y normas del sistema gráfico. Son también diagramas las distribuciones, las concentraciones y las reparticiones. En oposición a estas construcciones, los *diagramas largos*, o crónicas, Éstas permiten representar las correspondencias entre dos componentes (Q y O) ó (Q y Q) y la lectura a los tres niveles: elemental, medio y de conjunto, de series muy largas: nacimientos cada año para un periodo temporal largo, número de vehículos fabricados cada mes en una década, En todos los casos estos diagramas permiten simplificar el mensaje y los problemas de transcripción de sus datos al papel encuentran soluciones fáciles. Lo mismo para otros diagramas, como los de clasificación: triangulares, de superficie significativa o de superficie no significativa.

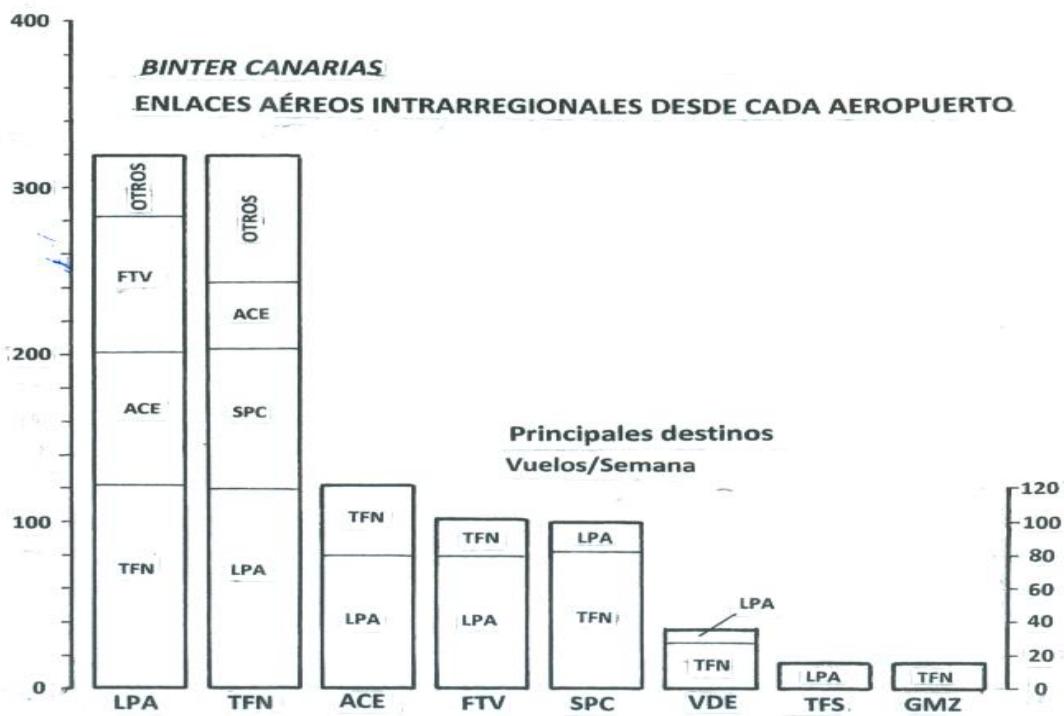

Figura 5

b. Redes (Figura 6)

A las redes se pueden transferir las correspondencias que se establecen entre todos los elementos de un mismo componente. Si en los diagramas es necesario empezar por dar una significación a cada una de las dimensiones del plano, en las redes el plano no tiene significación, lo que autoriza a buscar las posiciones que permitan el menor número de intersecciones entre las correspondencias. En las redes no tienen ninguna significación ni el tamaño de los puntos, ni la longitud y grosor de las líneas, ni la forma de las zonas. Sólo significan que hay un elemento, cuyas relaciones con otros elementos del mismo componente se expresan con una flecha; y como esas relaciones pueden ser recíprocas las flechas pueden indicar, además de la dirección, los dos sentidos.

Si en una red sólo hay un camino posible para ir de un punto a otro hablamos de *árbol*. A este tipo de red corresponde la representación gráfica de las sucesivas segregaciones de una finca que pueden seguirse en el Registro de la Propiedad; o la red de parentescos que se transcriben gráficamente en los árboles genealógicos; o las redes aplicadas a los análisis lingüísticos. Si la red se ordena con el orden

geográfico se movilizan las dos dimensiones del plano y no se puede buscar las posiciones que ofrezcan el menor número de intersecciones.

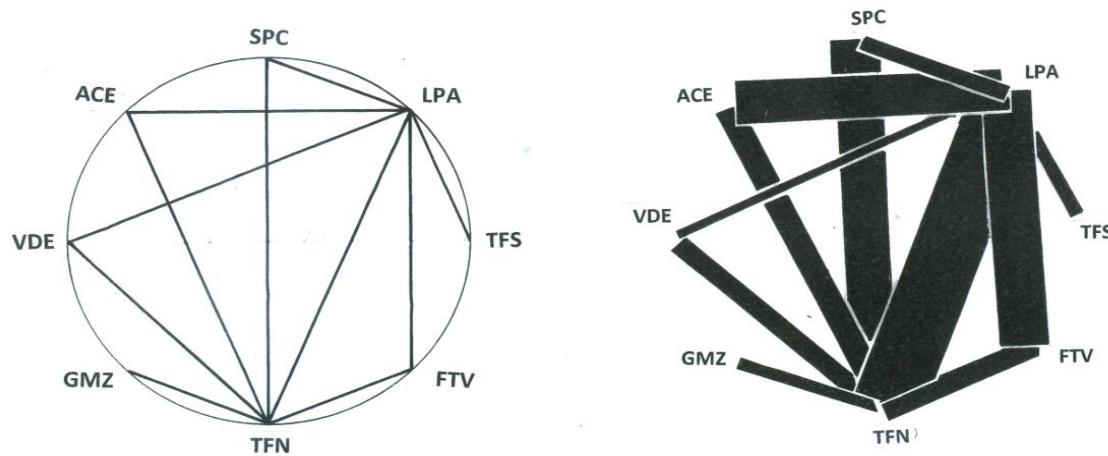

Figura 6

c. *Cartogramas*

Los cartogramas son series de diagramas dispuestos en el plano según el orden geográfico. Están formados de tantas imágenes como diagramas y por lo general pueden sustituirse con relativa facilidad por mapas, en los que el análisis de la información mejora sustancialmente en eficacia.

d. *Cartografía* (Figura 7)

La cartografía supone que el orden geográfico interviene en las correspondencias entre las divisiones del mismo componente; entonces la red se convierte en un mapa geográfico. Así, las conexiones entre aeropuertos se pueden dibujar en una red pero también en un mapa. Como no se pueden evitar las intersecciones porque el orden geográfico lo impide, la construcción del mapa es más sencilla que la de la red porque basta apoyarse en el orden geográfico para dibujar las correspondencias originales. También es posible, si no se recurre al orden geográfico dibujar un diagrama, pero entonces hay que dibujar dos veces la serie.

CANARIAS, 2011. ENLACES INTERINSULARES DE LA COMPAÑÍA AÉREA BINTER CANARIAS
ENLACES/SEMANA

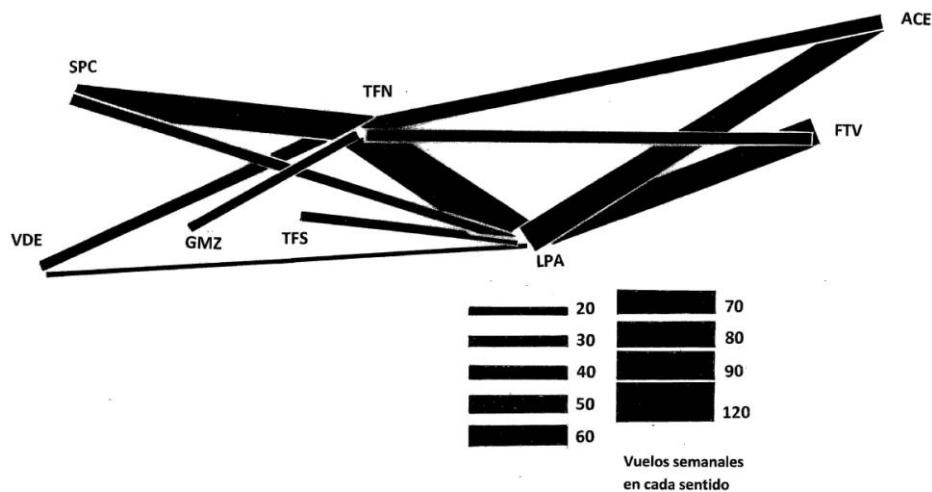
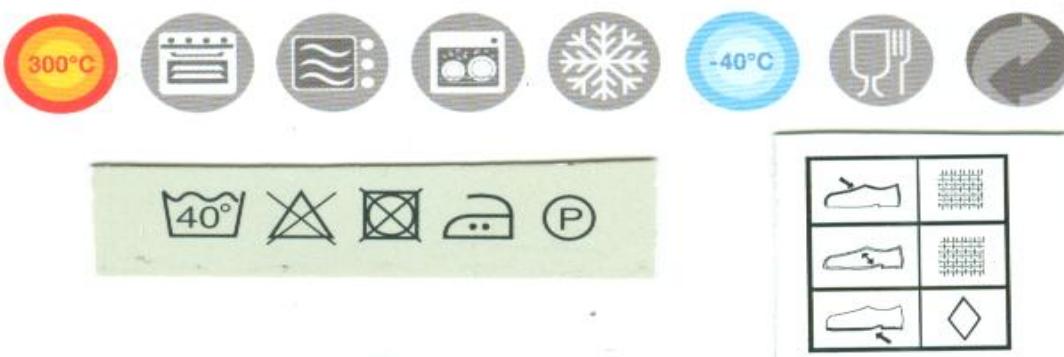

Figura 7

En los mapas, el papel es más que el plano sobre el que se dibuja la imagen; ahora es espacio geográfico. El recurso a los mapas es cada vez mayor y uno de los principales temas en relación con ellos es el lenguaje cartográfico; realizar el mapa de manera que comunique la información sin necesidad de un pie de figura. Referir a los mapas los fenómenos espaciales en sus estados dinámicos y funcionales es fundamental no sólo en el ámbito de la Geografía.

f. Simbólica (Figura 8)

La simbólica aplica analogías figurativas y la correspondencia se establece entre un elemento del plano y el lector. Realmente esa correspondencia está fuera del sistema gráfico. Los signos son un medio para percibir una significación siempre que se pueda reconocer una forma que ya ha sido vista con anterioridad o de haber aprendido su significado de una manera convencional.

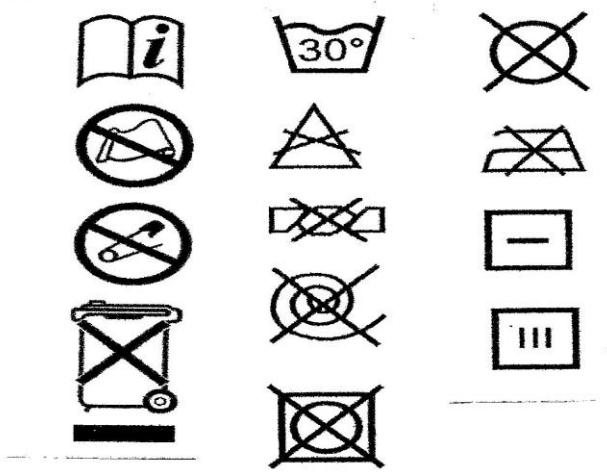

Figura 8

8. Lisibilidad y eficacia

Para que la representación gráfica cumpla con el principio de eficacia debe cumplir con algunos requisitos. En primer lugar, las manchas significativas deben distinguirse de las que no lo son; en otros términos, debe distinguirse en el gráfico la *forma del fondo*. En los mapas además hay un número óptimo de manchas por cm^2 , situado entre un máximo y un mínimo; ese óptimo está en 10 manchas por cm^2 , cantidad que puede variar según las formas de implantación, las variables visuales que se utilicen y los hábitos de lectura de cada individuo. La lisibilidad y, por tanto, la eficacia de una representación gráfica, dependen, en primer lugar, de esta *densidad gráfica*. Si es excesivamente baja significa que la representación gráfica está subutilizada. La lisibilidad depende también de los ángulos, porque la nitidez del dibujo disminuye cuando los ángulos tienen valores próximos a 0° o a 180° . La mejor *lisibilidad angular* se sitúa en torno a los 70° . Lo que hay que tener presente en la elección de las escalas de los diagramas. De la percepción de los ángulos depende la percepción de los signos que se diferencian por la variación de forma. Para ser visibles las manchas deben tener un tamaño no inferior a 2 mm; y en los tamaños muy pequeños no valen más que el punto, el trazo y las cruces; los trazos deben tener una longitud cuatro veces su ancho. Hay también una *lisibilidad retiniana* que se refiere a la distancia entre

umbrales, de modo que la vista los diferencie con facilidad; para ello es preciso que las manchas más pequeñas destaque suficientemente en el papel y dibujar las manchas mayores de modo que la proporción de negro en todo el dibujo se sitúe entre el 5% y la décima parte de la superficie de la representación. Hay que asegurar, en primer lugar, que la forma destaque sobre el fondo, para lo que se deben suprimir signos que la vista puede reconstruir, disminuir suficientemente los signos necesarios y dar más grosor a los trazos de los que depende la información; y en general, si es necesario, utilizar las variables visuales en combinaciones redundantes.

9. Funciones de la representación gráfica

Para ampliar nuestros conocimientos utilizamos la memoria, y el análisis de la información necesita siempre de un esfuerzo de memorización, cuyas condiciones, unidas a la cantidad y el nivel conceptual de la información, permiten reconocer tres funciones de la representación gráfica:

a. *Registrar la información*

La utilidad del plano y de los signos visuales es la de hacer posible que se reconozcan todas las correspondencias de un conjunto de informaciones que permitan crear una memoria artificial con la que se evite el esfuerzo de memorización. Con ese objeto se utilizan, por ejemplo, los mapas de transportes urbanos o de la red de senderos en un espacio natural; el diagrama permite memorizar las correspondencias entre componentes, todas las cifras de un cuadro numérico. Comprender una información gráfica es memorizar visualmente una o varias imágenes.

b. *Comunicar la información*

La información que se transmite mediante los signos dibujados en el plano permite crear una imagen memorizable y, al mismo tiempo, añadir esa información al conjunto de conocimientos previos. Todas las representaciones gráficas de naturaleza pedagógica se usan para memorizar la información; lo cual viene a decir que las ilustraciones de un libro de texto tienen una función concreta y su nivel de lectura debe adecuarse al proceso de aprendizaje que corresponda a la edad

de los alumnos. Y una vez que se memoriza la información de este modo, el pensamiento la restituye en un examen, en una determinada decisión tomada en un momento, en una conversación... Es importante que la imagen, al mismo tiempo que memorizable, permita la lectura de conjunto.

c. *Tratar la información*

Tratar la información supone ordenarla y categorizarla, reconocer los posibles agrupamientos de datos y aplicar a la representación un número reducido de componentes fáciles de memorizar. Para ello es necesario disponer de la información completa que es la única capaz de suministrar todos los datos de una correlación. Y es necesario también que todas las clasificaciones y todas las comparaciones sean posibles. La información debe reducirse al menor número posible de imágenes memorizables y las preguntas más útiles deben situarse en el nivel de lectura de conjunto.

Tratar la información es, también, hacer que la representación gráfica sea una herramienta experimental que lleva a la construcción de imágenes comparables con las que juega el investigador. La construcción y comparación de imágenes le sirven para clasificar y ordenar la información de todas las maneras posibles, agrupar imágenes parecidas y conseguir los esquemas más sencillos y más significativos. Se trata, en definitiva, de hacer más fácil la memorización de la información.

10. Mejorar la representación gráfica

No se puede aquí ni siquiera enumerar la serie de errores de transcripción gráfica o la reducida utilización que se hace de las dos dimensiones del plano que menudean en las publicaciones en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente, incluidas las geográficas de divulgación, de investigación y manuales didácticos. Esos errores se deben, en todos los casos, al insuficiente tratamiento gráfico de la información por desconocimiento de las propiedades del plano, de las reglas de la semiología y de cuáles son las funciones de la representación gráfica. La transcripción gráfica no es cuestión de sentido común ni puede resultar de una improvisación; menos aún ser tan sólo un recurso que se introduce en el texto sin más razón que la

de “ilustrarlo”. El conjunto del aparato gráfico de un trabajo tiene que ser suficiente, en primer lugar, para que el lector pueda, con su ayuda, hacerse una idea del contenido de lo escrito, e incluso de resumirlo.

a. *El orden alfabético no es semiológicamente significativo*

Cuando el componente geográfico se ordena en un diagrama se pierde el orden del componente cuantitativo. De esa forma el diagrama sólo cumple con el nivel de lectura elemental, impide establecer el orden según el componente Q, cuyas correspondencias con el componente ≠ se pueden ordenar de manera creciente o decreciente. Así se consiguen los otros niveles de lectura. Basta un ejemplo: en el caso de la población de las provincias españolas y de la población activa de cada una de ellas, el orden no debe ser el alfabético, sino el orden creciente, o decreciente si se prefiere, de las cantidades de habitantes de cada provincia. De esta forma se pueden establecer clases y para cada provincia se puede saber el orden que ocupa, cuales tienen una población similar, cuántas veces su población es mayor o menor que la provincia con más y con menos población, con un costo bajo y en un tiempo reducido; es decir, con más eficacia. Y el mismo diagrama se pueden representar las provincias y el número de sus habitantes en el eje de las abscisas y en el de ordenadas, los tres sectores de actividad. Veremos una aplicación similar en el epígrafe siguiente.

b. *Aprovechar todos los recursos del plano y utilizar toda la información posible*

Dos ejemplos, referidos exclusivamente a diagramas, pueden dar idea de lo que el título del apartado quiere expresar.

Para representar la proporción de población urbana y rural de España, el redactor recurre (Figura 9a) a un diagrama que es doble, para expresar los porcentajes de ocho años. En total 16 cantidades para las que bastaría un cuadro si no fuese que, tratándose de un libro de texto, el autor quiera reforzar la memoria con el gráfico. ¿Pero es suficiente ese nivel de lectura? ¿Puede introducirse otro componente? Si se conocen las cifras de población total de esos años ¿por qué no utilizarlas? El eje de las abscisas puede representar al mismo tiempo el componente O (los años) y el componente Q (población total de cada

año) y el eje de ordenadas el componente Q% de longitud dos (porcentajes de población urbana y rural). De este modo se reduce el número de columnas del diagrama y se añade una nueva información que permite comparaciones. Por ejemplo, entre 1900 y 2000 la población urbana pasó en España del 31 al 76 por 100; es decir, en términos relativos en el transcurso de un siglo pasó de no llegar a la tercera parte a ser más de las tres cuartas partes del total. Pero ¿en términos absolutos, cuánto ha supuesto ese crecimiento? Ésta es una pregunta que puede hacerse el lector al que la Figura 9a no puede dar respuesta; esa respuesta sí se encuentra en la Figura 9b: en cifras absolutas cinco veces más; y una escala en el eje de abscisas, que podría dibujarse, o un segmento de recta en la leyenda, permiten saber con relativa exactitud, mediante un simple cálculo, el número de habitantes y, por tanto qué parte de esta vive en cada año de la serie en las ciudades o en el medio rural. Recordando que el gráfico no pretende transcribir los datos con exactitud matemática; quiere esto decir que para construir una figura son necesarios los datos pero de la figura no se puede volver a la exactitud de dichos datos.

PORCENTAJES DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL. 1900-2000

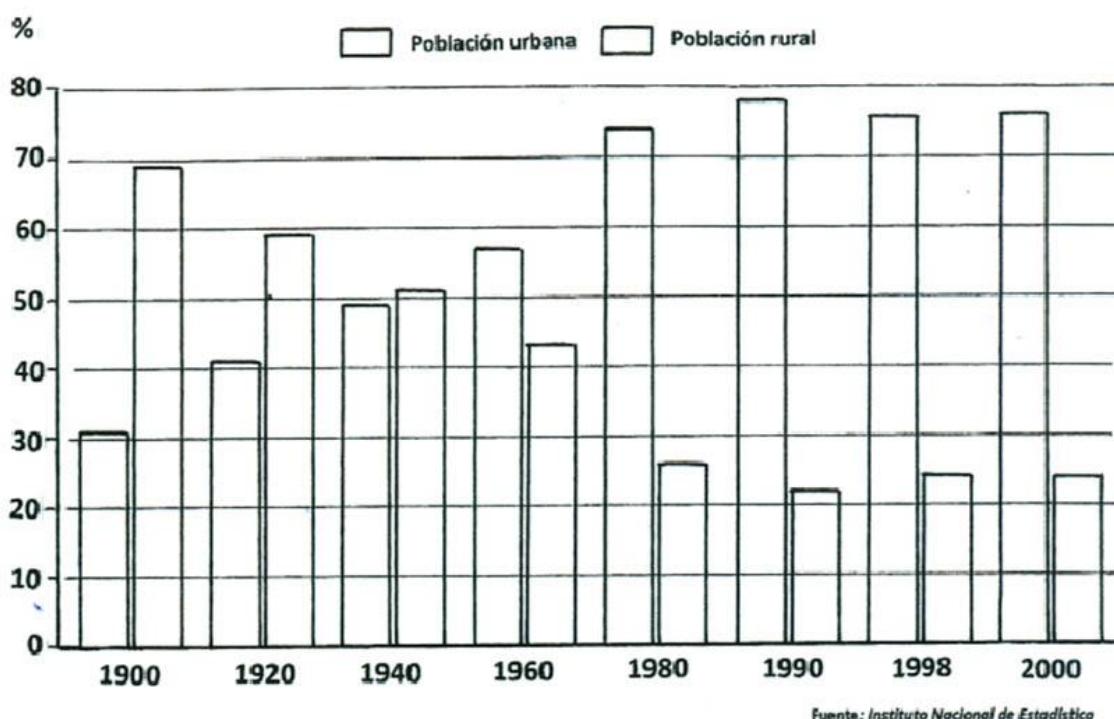

Figura 9^a

ESPAÑA. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 1900-2000

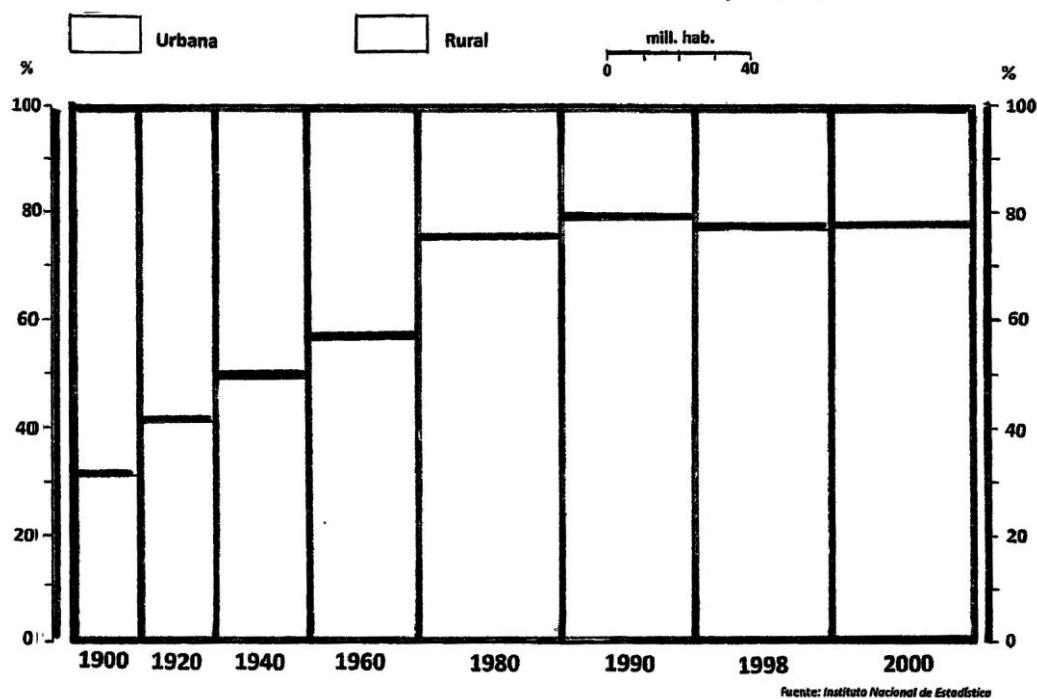

Figura 9b

El segundo ejemplo es igualmente mejorable. Representar cada grupo de edad con una columna para cada año hace demasiado grande, para la información de que se trata, el número de columnas. 33 columnas exigen un barrido muy oneroso de la vista sobre el gráfico, que pierde toda la eficacia: Figura 10a. Puesto que se trata de un componente (número de habitantes) dividido en tres clases (joven, adulto, viejo: longitud 3) a cada año se puede aplicar una sola columna, lo que reduce su número, y cada elemento (grupos de edad) toma en ella la proporción que le corresponde. Si además, como en el caso anterior se incorpora a los años, en el eje de abscisas, la población de cada año, o al menos una pequeña escala en la leyenda, además de la comparación entre valores relativos el lector puede hacerlo entre cantidades absolutas. Así, el grupo viejo, que era el 5% en 1900 y en 1998 el 16%; es decir, había aumentado en términos relativos hasta el triple, en términos absolutos se había multiplicado por 7.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES. 1900-1998

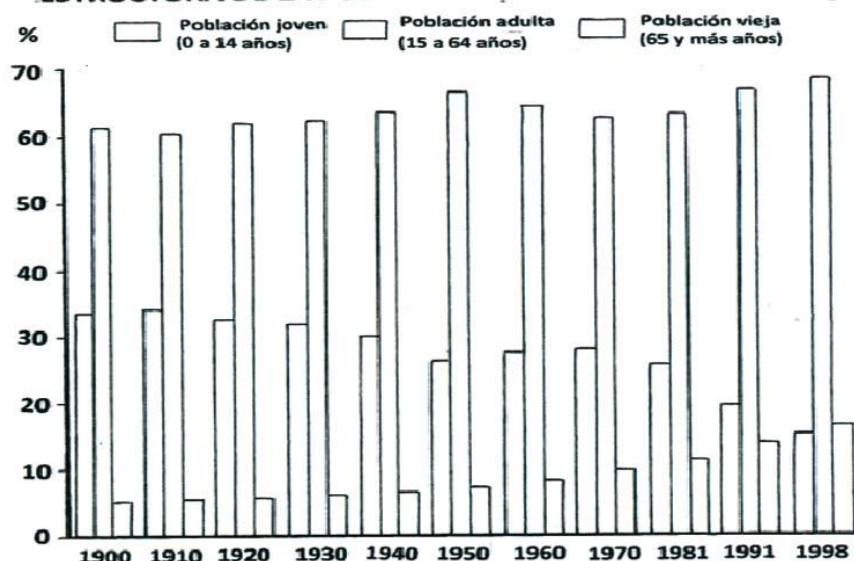

Figura 10^a

ESPAÑA. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EDADES, 1900-1998

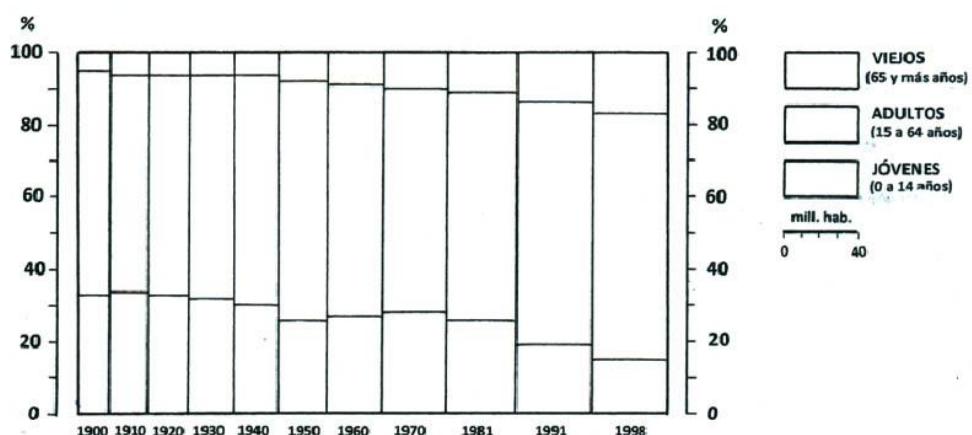

Figura 10b

Se podrían alargar estas páginas con un gran número de ejemplos no sólo de diagramas sino de cartogramas y mapas cuya eficacia es muy baja. Si algún lector tuviese interés en esta cuestión es muy interesante el contenido del trabajo de T. Cortizo, "La miseria". De este mismo autor son muy prácticos dos manuales (*Los gráficos* y *El tratamiento*). Las dos obras recogen una abundante bibliografía y por tal razón no se incluye en estas páginas.

Dirigida específicamente a la cartografía es la extensa obra de C. Cauvin y las de M. Béguin y A. Le Fur.

11. Resumen

En las páginas precedentes se han descrito las características semiológicas de la imagen, se ha señalado que los datos procedentes de ámbitos del conocimiento como la historia, la economía, o la geografía, entre otros, pueden convertirse en imágenes, bien sea un diagrama, una red o un mapa (que convierte la significación del plano en territorio al que el mapa da explicación según la complejidad de los fenómenos y las escalas disponibles). Con ellos, que resultan de la aplicación de una herramienta, podemos saltar de la información, cuantitativa o cualitativa, y de los signos que la representan, a los conceptos y la abstracción. Propósito que requiere una actitud activa del lector, con la cual debe llegar a entender que el tratamiento gráfico es una forma de lenguaje con reglas muy precisas que aplicadas correctamente dan coherencia a un discurso cuya capacidad de comunicación es enorme. El gráfico es un recurso que encierra una gran capacidad para conocer y describir, para pensar e investigar.

Obras citadas

Béguin, M. y Denise Pumain. *La représentation des données: statistique et cartographie*. Paris: Armand Colin, 2007.

Bertin, J. *Semiolegría graphique : les diagrames-les réseaux-les cartes*. Paris : Mouton/Gauthiers-Villars, 1973.

Cauvin, C. *Cartographie thematique*. 5 vols. Paris: Lavoisier/Hermes, 2008.

Cortizo, T. *Los gráficos en Geografía*. Gijón: Tría-Ka, 1998

Cortizo, T. “La miseria de la construcción gráfica en la Geografía española actual”. *Ería* (1998): 148-163.

Cortizo, T. *El tratamiento geográfico de la información*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2009.

Le Fur, A. *Pratiques de la cartographie*. Paris: Armand Colin, 2007.

Arizona on Fire: A Media and Civilizational War

Roberto Dr Cintli Rodríguez

THE STATE OF ARIZONA has been in the news the past several years because of the many controversial state measures passed by its legislature and signed by their governor. Most of the attention has been focused on immigration issues; however the reality has been that many of the measures have by and large, been interpreted by human rights activists to actually be anti-Mexican in nature.

If we look to racism or xenophobia for an explanation as to the reasons for the flurry of propositions, this most likely provides an insufficient answer. This essay will examine the nature of this anti-Mexicanism in media that may be rooted not simply in racism, but also in “American exceptionalism.” This latter idea may be helpful in understanding the language of “civilizational war,” as has entered into these Arizona debates. This intersection appears to be fueled by oft-repeated historic falsehoods and baseless stereotypes, many which can be found in the infamous Luntz memo.¹ American exceptionalism is essentially a religio-political idea, the belief that God has chosen America and Americans to guide humanity, essentially towards the establishment of the ideal form of government or heaven

¹ The memo contains well-circulated conservative talking points; a 25-page paper prepared by Luntz and associates titled: “Respect for the Law & Economic Fairness: Illegal Immigration Prevention” (2005).

on earth.² It is closely related to the ideas of Providence and Manifest Destiny (Westward, expansion).

If the issue were related purely to immigration, or illegal immigration, as conservative sectors like to point out, then all the language would be race neutral and also little attention would be focused on Mexico. More importantly, the discourse regarding illegal immigration would have no place in education or curriculum disputes. In Arizona, it is wholly injected into virtually everything. A cursory examination of letters to the editor anywhere in Arizona usually finds outrageous stereotypes, exaggerations and outright factual errors as the norm; Mexicans are the focus, and every negative stereotype ever conceived about them, whether named or not, are the reasons readers give as to why [illegal] immigration or anything related to Mexicans/Latinos is opposed.³ However, as will become evident, it is the controversy over Mexican American Studies (MAS) that seems to “elevate” the debate in Arizona into the realm of civilizational war.

In Arizona [media], seemingly everything involving Mexicans or Mexican-Americans appears to be contentious. Generally, the first strategy by those who appear to be debating with talking points—is to not to name Mexicans/Latinos, and instead focus on “illegals” or “illegal immigrants,” not migrants or immigrants. Of course, many letter writers appear not to have “gotten the memo” and vociferously lash out at Mexicans regardless of the topic or occasion.

For instance, the movement to overturn the 14th amendment, which guarantees birthright citizenship, is centered in Arizona. Since the passage of proposition 103 in 2006, English has been the official language of the state; in this climate, Spanish, and native languages are mocked. Additionally, as a result of the 2010 anti-Ethnic Studies

² At the beginning of July 2012, CNN ran a special on the topic of American Exceptionalism, a topic that is normally contained within academe. (<http://religion.blogs.cnn.com/2012/06/30/despite-fights-about-its-merits-idea-of-american-exceptionalism-a-powerful-force-through-story/commentpage_4/#comment-1488145>).

³ The strategies employed in debating this issue (demonization) appear to be similar to the strategies for debating other controversial issues; abortion, wars and the environment, etc.

HB 2281, Tucson's MAS department no longer exists.⁴ The teaching of MAS has nothing to do with [illegal] immigration, yet it was abolished by the Tucson school governing board in January 2012 in large part due to the conflation of the two issues by politicians and the media.

All of these appear to be struggles over laws—or as conservatives characterize it—the rule of law, but as University of New Mexico legal scholar Margaret Montoya, is fond of saying: “all law is narrative.”⁵

The objective of this exploratory essay, is to examine letters to the editor in the editorial pages of Phoenix's *The Arizona Republic* and the Tucson's *Arizona Daily Star*, to see if beyond a racialized discourse, whether that narrative of American exceptionalism dominates the discussion.

Letters to the editor in both the *Republic* and the *Star*, appear to be a treasure trove regarding these issues. While that may reflect a phenomenon of conservatives choosing to engage in editorial pages, while their opponents have withdrawn from this forum, it nonetheless reveals a way of thinking, in a forum where ideas and public policy have traditionally been debated and formed.⁶

The issues of immigration and language are not new, thus, whatever is alleged in these debates, has been alleged literally for hundreds of years. Throughout the years, both extremists and those considered reputable, such as Benjamin Franklin, have long-warned of the “darkening” of the nation.⁷ What appears to be new in Arizona is the

⁴ When current State School's superintendent, John Huppenthal, ran for office, he campaigned against “La Raza,” and vowed to eliminate MAS at the university level also.

⁵ This idea, expounded upon by Margaret Montoya the mid-1990s at the University of New Mexico Law School, simply means that the law is whatever the people decide is the law.

⁶ In Arizona, human rights activists tend to utilize government buildings or the streets as places to be heard, as opposed to the letters to the editor section of media. Historic censorship may be the cause of this phenomenon.

⁷ In a 1751 essay, *Observations Concerning the Increase of Mankind, Peopling of Countries, Etc.*, Benjamin Franklin warned about the dangers of German immigration, and the importation of Africans and others of “tawny” races.

added debate regarding the propriety of teaching Ethnic or Mexican-American Studies. In this educational debate, immigration and language issues are also thrown into the mix, making this discourse appear to be the immigration and language debate on steroids. Throughout this ongoing 2006-2012 debate, readers, while questioning the [large] presence of red-brown peoples in the state, have argued over what can be taught and over what is permissible knowledge in Tucson schools. This was the result of the state's HB 2281, shepherded by then state schools' superintendent, Tom Horne, the intellectual author of the 2010 anti-ethnic Studies measure. He argued that its teachers were preaching the overthrow of the U.S. government and were promoting hate and segregation.

One note needs to be added; letters to the editors on these issues, appear to run between 5-10 letters in support of anti-immigrant or anti-Mexican measures, to every letter against those same measures.

For this essay, I will examine letters regarding three issues and their major developments from 2010-2012: SB 1070—the 2010 racial profiling measure; the president's June 2012 decision regarding Dream or undocumented students; and the anti-ethnic studies bill. Because of space limitations, I will only cite representative excerpted samples, then subsequently highlighting those that add a new idea to the discourse. However, what needs to be remembered is that the anti-Mexican drumbeat in the media in Arizona is constant, virtually a daily affair.

SB 1070: Arizona's Racial Profiling Measure

On April 23, 2010 Arizona Gov. Jan Brewer signed SB 1070 into law. It was touted at the time as the nation's strictest "anti-illegal" immigrant law, permitting what critics said, was legalized racial profiling. Protests ensued and the measure was immediately challenged in the courts. On June 25, 2012, the U.S. Supreme Court rendered a split decision, [temporarily] not striking down the racial profiling provision, while turning thumbs down on three other

equally onerous provisions. The measure continues to be challenged in the courts.

An important note: Phoenix's *The Arizona Republic* readers tend to react more vociferously and in greater volume about immigration matters than readers of Tucson's *Arizona Daily Star*. The opposite holds true on the issue for Mexican American Studies. Comments will follow each letter or section with a brief summary at the end of each section.

- "Arizona Governor Signs Immigration Law; Foes Promise Fight," *The Arizona Republic* (April 24 2010).

BlackSaint: "There's the "the U.S. stole the southwest" argument. Well, the land in dispute was "owned" by Spain for a couple of centuries. Then by Mexico for about 25 years. During these periods, there weren't more than a few thousand Spaniards or Mexicans in the entire territory...And [now] the U.S. has actually done something with the land, made it habitable for tens of millions."

Land acquired through force war or war is illegal according to international law. However, this reader also resorts to the well-worn myth that prior to the invasion of Anglos, the Southwest was essentially empty.

BNW25: "...I believe we had a good old fashion war/ over this land and the cowboys won... The land was taken from the Indians not the Mexicans, Mexicans are Spanish settlers' half breeds."

Many readers focus on the identity of Mexicans, claiming that they are not truly indigenous. This argument is normally used to justify the theft of land.

Republocrat: "... the illegals take our jobs and they don't pay taxes (often being paid under the table). This affects every hard working, tax paying American!"

The use of the term illegals (generally a euphemism for Mexicans) is not simply derogatory, but also inaccurate.⁸ It is both dehumanizing, which sets up the idea that the workers are less than human and less deserving of rights. The additional myth here ironically, is that Mexicans are not hard-working, don't pay taxes and that they are not or can never be real Americans.⁹

CutiefulKittyKat: "I won't go as far as to accuse you of being illegal...I will, however, accuse you of being an illegal sympathizer."

The usage of the word "sympathizer" here, conjures up the idea of Nazi, communist or nowadays, terrorist "sympathizers."

Lorenucia: "...My taxes are going to pay for criminal illegals, to educate illegal children to speak English and very expensive medical care. Illegals go to the emergency room at the drop of a hat, because they never intend to pay the bill."

SaveOurCountry: "I am sick and tired of reading everything in both English AND Spanish everywhere I go - in stores, on packaging, on advertisements in the paper, and most of all, on the voting ballots!"

The two above readers, aside from invoking the use of social services, decry the teaching of English, or the use of Spanish, which has nothing to do with "illegal immigration."

LiberalsLackLogic: "... I'm tired of the fact that the pro-illegal-immigrant people refuse to acknowledge the difference between LEGAL immigrants and ILLEGAL ones. It is not racist to welcome the former, but not the latter..."

This is a Luntz talking point or the mantra of SB 1070 proponents. Part of it is designed to immunize themselves from charges of racism. It is designed to convey the idea of being welcoming and

⁸ All human beings commit illegal acts, but merely committing those acts do not convert human beings into illegal human beings or illegal aliens. A site with many more arguments can be found at: <<http://colorlines.com/Droptheiword/>>.

⁹ The use of the term "Americans" to mean U.S. citizens has always been an irritant to peoples from the rest of the continent as all peoples from North and South America are Americans.

compassionate towards those that come in “the correct way,” but unwelcoming of everyone else. The attempt to neuter the charge of racism, while unleashing hate, reeks of highly sophisticated propaganda. This neutralization often appears to be employed effectively in this and other debates. The two letters below also appear not to have received the memo, seemingly not interested in scoring political points or garnering votes from the Mexican-American/Latino community.

notinuse: “The white race is being attacked from all sides, this bill will help with that fight. does anyone really think the mexicans are NOT trying to take over? AZ is for withe people!”

Sonny5507: “...We have a problem with MEXICANS. I make NO bones saying it either. It’s MEXICANS that came here illegally that we want gone...”

The two below complain about how the protestors protest; the use of the Mexican flag and also guessing that most of them are illegal or illegitimate.

Fillurup: “to protest the bill there are Mexicans at the capital waving MEXICAN FLAGS! This is the problem with the pro illegal side.”

From Rickyracer: “Check out the masses there to protest. Bet 5 out of ten are illegal. 4 out of the remaining 5 seem legal but their paperwork might be someone else’s identity. The last one are legit and can stay.”

These comments are absolutely representative of the more than 2,000 letters received the day after the governor signed SB 1070. Coursing through the letters is a sense of American exceptionalism. We will also see this in the rest of the letters also; the idea that the United States is the Promised Land and the rest of the world, particularly Mexico, is hell. A great many readers go out of their way to claim that they are against illegal immigration, not immigration. The distinction is critical for legal reasons, however, it is not realistic in the public realm, as immigration status is complex; people cannot tell simply through observation.

- “Brewer Signs Sweeping Immigration Measure,” *Arizona Daily Star*, by Howard Fischer (April 24 2010).

For the signing of sb 1070, readers also responded to the *Star* article, leaving close to 300 comments. They generally sound the same alarm and themes as readers of the *Republic*. These letters stress crime, the use of social services and the taking away of jobs from “Americans.” wit w.: “Racial profiling is a small problem compared to the harm illegals cause. Putting millions of citizens out of work is a bigger problem. Making terrorists, smugglers, kidnappers, and fugitives blend in, hampering law enforcement, is a bigger problem. Making our hospitals and schools fail is a bigger problem...”

Ann h.: “... They were not brought here by force, they are not forced into slave labor. There are no concentration camps for illegals...”

jack t.: “If you dont like the laws set in Az....why dont you go back to Mexico?....and take a few of your relatives with you.... “

Charles C.: “Go after the law breakers who continue to park in handi-cap parking spaces and then jog into the store.”

Richard H.: “Hey illegals go home today. Or just wait we’ll pass more laws and put the National Guard on the boarder. Have you got the message yet, you are not wanted here. Take your anchor babies with you...”

These five above readers freely use oft-repeated falsehoods and stereotypes; undocumented immigrants are not eligible for social services. The first two below attempt to define the Chicano Movement to fit anti-immigrant sentiments and admonish others not to compare “this to the Jews.” The last two invoke truly mind-numbing stereotypes and outrageous exaggerations.

Erin N: “the Chicano movement was for the legal Mexicans to be recognized and enjoy their civil rights. This about people being here ILLEGALLY!!!”

Mark Y.: “Anyone that compares this to the Jews in nazi Germany needs to be in a classroom reading a history book.”

August B.: “The closest estimates of the number of illegal residents in the U.S. is up to 36 million...”

Kathleen A.: “... minimal to zero time has been given to the families of thousands of victims of violent crimes committed by these illegals or the millions of victims of sexual assaults committed by these same people who “share our family values,” according to GWB...”

Very few readers inexplicably respond to the brazen comments. However the following, in a nutshell, does.

Troy B.: “My God people! LIGHTEN UP! Live! Laugh. Hike. Run. Dance. Read a good book. There is more to life than 24/7 ranting against one culture. Geez.”

Aside from racial animus, many if not most of the readers literally make up their allegations, generally not citing credible sources, if any at all. For instance, no one actually knows the size of the undocumented population, but most government sources estimate 12 million. What courses through the letters is the idea that Mexicans are not Americans and that “they do not share our values,” which is another coded message regarding “American Exceptionalism.”

- “It Should Never Have Been About the Children.” *Arizona Daily Star* (June 17 2012).

This article is about the president’s announcement in June about his change in policy towards undocumented students.

Reuben G: “2012 ...Barack Obama Bin Laden, the Demon-crats and the devils Amnesty.”

Susan E.: “...These are under-educated people. Their children are not motivated to work and earn their living when our government so freely hands it out to them. Why work when you can sit around collecting welfare!!!”

Ed G: “In a word; AMNESTY. No matter what else you try to call it.”

Aside from typical stereotypes, readers inject terrorism and literally demonize the debate.

- “Arizona Immigration Law: Supreme Court Upholds Key Portion Of Senate Bill 1070,” *The Arizona Republic*,” by Alia Beard Rau (June 25, 2012).

Because the Supreme Court decision, in effect, rendered a split decision on SB 1070, readers actually debated the law. However, this did not detract from the usual xenophobic and uninformed comments, including more falsehoods and implied or direct threats. This drew close to 1000 comments.

Grrrrr: “... many fires are caused by the illegal immigrating process.”

Fastfreddy: “Would you rather see the citizens of Arizona use the 2nd amendment as a solution to the illegal problem...?”

Hwagrider: “Time to lock and load! The president needs to be tried for treason. Failure to protect the citizens of the United States... If the government does not do something soon on these ILLEGALS there will be a bloodbath on ILLEGALS that will make the cartels seem like childs play.”

Azonakid: “Of course you know this means war!...”

Keepamericafree: “No matter how obama spins it he is following in the footsteps of Hitler by doing an end run around the laws if the USA...”

Oslobber: “When are you going to join the Mexicans, cheering in the streets, because America is their’s for the taking? Got the guts to get down in the streets? We’ll be lookin’ for ya...”

Whereas newspapers are the appropriate forum for the free flow of ideas, it is actually surprising that threats of [mass] violence are deemed appropriate in mainstream Arizona newspapers. One of the letters here also points to a charge that conservatives like to make: that massive forest fires are caused by migrants.

The Mexican American Studies Debate

While on the surface it might appear that this debate would be less intense, it actually attracts the same extremist rhetoric, while delving

even more into those ideas associated with American exceptionalism and civilizational war. In Arizona, sb 1070 is viewed by human rights activists as an attack on the body; HB 2281 is viewed as an attack on the mind and the spirit.

- “TUSD Cancels Horne’s Visit to Talk About Ethnic Studies,” *Arizona Daily Star*, by Alexis Huicochea (May 13, 2010).

The day after Gov. Jan Brewer signed HB 28 281, Horne came to Tucson to meet with Tucson school officials regarding the anti-ethnic studies measure, however as the result of a massive student walkout and protest, Horne was not able to come near the building. Instead he held a press conference at the nearby state building. There, students occupied the building and eventually 15 students and community members were arrested for trespassing.¹⁰ The following are letters in reaction to both the signing of HB 2281 and the ensuing protests.

Mel B.: “They were organized by rogue teachers and were mostly university students.”

Dan C.: “Geez, These kids are going to be disappointed when they enter the real world and have to work and figure out the only thing Raza studies qualified them for is a job in the service industry.”

Bill B.: “la razists are very racist they preach hate towards whites, blacks, asians..They believe mexicans should over take this country because somehow its theirs. Down with la raza. Go to mexico and pick fruit for us. We are not gonna let Nazi’s return and let you stay. BYE NOW, i mean adios.”

Cliff D: “How about getting rid of these class’ and teaching American History and the culture with which it was founded under which is White Culture...”

Dave W: “Please remind me of all of the good things Mexico did for these students to want la raza classes?... Going to another country illegally and becoming a parasite by sucking on an established welfare system is that it?”

¹⁰ I was one of two University of Arizona professors arrested at this protest.

Rich C.: “If the Hispanic people in this country want to really enjoy what this country offers they also will assimilate and become Americans, and not try to change Americans into Mexicans...”

Jason S: “I suspect that most of them are anchor babies...”

Here’s a summary of the letters above and below: Most MAS students and those defending MAS are illegal, and those that aren’t need to assimilate. They can’t think for themselves, are not true Americans, should not compare their struggle with the Black Civil Rights Movement and they should quit being freeloaders and should also quit taking all the jobs. MAS has nothing to contribute because Mexicans have never contributed anything to the country, and that they are disobedient, unpatriotic and criminals, is cultural and genetic.

- “Ethnic Studies Supporters Overtake TUSD Meeting,” *Arizona Daily Star*, by Alexis Huicochea (April 27 2011).

Fearing the eventual closure of the MAS Department, students chained themselves to the school board chairs. Here are responses that defy logic and history, painting Mexicans as the historic perpetrators of hate and violence:

Barry F: “All that was missing was an American flag to step on, or spit on!”

Walter C.: “La Raza is Spanglish for Ku Klux Klan.”

Bob J.: “...These courses teach violence and radicalism and hating the white man who they claim “keep them down”...”

Donald H: “The history of Central and South America teaches that civil disobedience is the way to social order...”

Jacque O.: “Why wasn’t the Border Patrol there last night? Send the little dogs home.”

Marc G.: “What’s next...lynching the gringo?”

Kathleen A.: “The anarchists (aka students) only further confirm reasons why we must never allow La Raza and other radical, anti-American Latino groups to turn our country into a clone of the

corrupt and lawless third world countries the illegal aliens left behind.”

Taking cues from Tom Horne, who has always claimed his effort to eliminate MAS was inspired by MLK Jr.’s ideas of color-blindness, readers follow his lead below, twisting MLK’s words while mischaracterizing the civil rights movement. They claim that they are the true supporters of MLK, and that both movements (Black-Brown) are antithetical to each other. Readers also resort to sheer ignorance; the Maya and Inca were not in the Southwest, and cannibalism was why indigenous peoples had to be destroyed.

Shannon W.: “...MLK Jr was fighting for the rights to “share” with other US citizens. Today’s BS is about trespassing of NON US CITIZENS...”

Marque e.: “... I believe it (U.S. Southwest) was PAID for and we didn’t rape, pillage and murder the Mayans and Incas to STEAL it.”

Magdy A.: “If this was a true ethnic studies the children would know the Spaniards conquered/diminished the Indian culture in Mexico (which were by the way cannibals).”

Beyond questioning the legality and legitimacy of the students, readers also question their intellectual capacity and denigrate their history and culture.

- “TUSD Meets For 4 Hours Amid Big Crowd, 100 Police,” *Arizona Daily Star*, by Alexis Huicochea (May 04 2011).

A week after students took over the school board, a special meeting was called to deal with the same issue. More than 100 police officers were present; while seven women were arrested inside, students were beaten outside (this went unreported). The *Star* received nearly 300 comments, mostly against MAS.

Margaretta R.: “The Democrats are trying to turn Arizona and the US into Mexico north.”

Im p.: “SCHOOL CHOICE NOW. They should get their buddy george soros and the demo party to fund hispanic style madrasas to teach this racist garbage.”

Sandra F.: “The issue is cut and dried--NO CLASSES ADVOCATING GENOCIDE, CORE OR ELECTIVE. Why can’t we just get there?”

Jeff S.: “Would they really want the same government in Mexico to be running Arizona, Texas, New Mexico, and California? I can assure you if that was the case, there would be Azatlans sneaking into Utah. Think about it.”

Martin T: “Heroes of the Ethnic Studies program: Karl Marx, Mao, Stalin, Hugo, Pol Pot, Che, Fidel - the biggest mass murderers in history.”

Brett M.: “TUSD: And this month, for our students of German heritage, we’ll be reading Mein Kampf! *White kids applaud* There’s no difference. MAS “history” is the latino Mein Kampf.”

While the attacks against Mexican peoples and students are levied *ad hominem*, what appears to bind them, aside from their apparent bigotry, ignorance and political illiteracy, are notions of cultural or civilizational superiority.

- “TUSD Board Shuts Down Mex. American Studies,” *Arizona Daily Star*, by Alexis Huicochea (January 11 2012).

When the department was finally shut down, everyone from the audience who spoke at the board meeting was in support of MAS. In the *Star* however, most of the 300-plus comments show extreme hostility towards the department.

Cliff P.: “It is time to recognize that this is America and in America English has been the dominant language and ALL government business should be required to be done in ENGLISH ONLY including public schooling.”

Frances N: “These people insist on their right to live in this country but want to change it into the failed country they left... We have our own culture and language and dont want to change to accommodate uninvited immigrants.”

Sandra F: “Anita: MAS classes are like a KKK meeting; you don’t have to set foot in one to know that it’s wrong.”

Carol E.: “[Let’s] … Before you know it, they will re-name Arizona to Arizonacan or Arizonapuente.”

John H: “If the US had done what was normal at that time, we would own everything down to Mexico City...Instead, the US offered a Peace Treaty...”

J.R.M.: “I don’t know anyone who against the teaching of cultures, but … this was hatred of the white race, period!… This was the La Raza propaganda of Aztlan!”

Jim Z: “Didn’t I see these same masked people marching as part of Saddam Hussein’s shock troops? So, instead of the Mujahideen, here in Tucson we have the Muja-Pachuco. Their parents must be soooo proud of them.”

While many of the comments here espouse the same themes as previous posts, an interesting note is that many of these readers refer or associate MAS supporters with racists, Nazis and terrorists.

- “Tucson Board Suspends Ethnic-Studies Program,” *The Arizona Republic*, Emily Gersema, (January 11 2012).

ZonieMy Homies: “SB-1070 their esses back to Mexihole!”

Esteboss: “Smart decision by the board. This was the equivalent of a pro-white supremacist class. And we know how long that would have lasted.”

Jumnbubba: “They are mixed race, mostly So. American and Mayan Indians, who believe in human sacrifice and the Sun god, very little blood form anything resembling the Latin culture which happens to be mostly from the Roman empire.”

Regardless of the issue, the race of Mexican-Americans is also called into question. While the vast majority are de-Indigenized Indigenous or Indigenous-based mestizos, many readers will claim Mexicans are white or “Anglos,” thus justifying the idea that opposition to the MAS program is not based on race. When their indigeneity is acknowledged, it is to claim they were bloodthirsty savages and cannibals.

Analysis

The work of Otto Santa Ana in *Brown Tide Rising* is instructive in examining the use of dehumanizing metaphors; his work analyzed California's Proposition 187 debate in 1994. The way to deprive human beings of full human rights is to equate them with animals or something less than human. In accomplishing this rhetorical maneuver, it enables anti-immigrants to conclude that civil and human rights pertain only to human beings. What is different in Arizona is the debate over ethnic studies; it seemingly escalates the debate to another level. Perhaps the Proposition 187 debate can be seen within a racial prism. The Arizona debate seems to contain that element, but additionally, the language of "American exceptionalism" escalates the debate into the realm of civilizational war. And in this realm, this debate is not metaphorical; talk of MAS being outside of Western civilizations comes direct from Tom Horne, who today is the state attorney general. This is how he sold this state measure; it was not that the program was failing the students, which is the exact opposite, rather that the curriculum resided outside of Western civilization.¹¹ Ironically, this added to the charge of MAS being anti-American. The true irony is that MAS is a maiz-based curriculum, with maiz being some 7,000 years old and Indigenous to this continent. Rather than immunizing MAS and its supporters against these charges, instead it inflamed the debate. Per Horne and his supporters, if the MAS curriculum does not emanate from Greco-Roman culture, it is not American. One can also see it as a throwback to Americanization efforts or the era of forced assimilation. This is why the debate has been heightened; it isn't simply about the [illegal] presence of brown peoples in Arizona, but about their supposed inferior culture, knowledge and [Indigenous] worldview. This is the quintessential language of American exceptionalism.

What is not clear is why MAS supporters do not engage in the letters to the editor section of Arizona newspapers. It appears that the support for MAS exists nationwide, particularly from the education

¹¹ While Mr. Horne presented on this topic many times, one of the most significant ones took place at the conservative Heritage Foundation in which he spoke of the Greco-Roman foundation of Western Civilization: Horne, T. Lecture #1023, Heritage Foundation, May 14, 2007.

sector. In that sense it would seem that MAS supporters would engage in these debates. It may be that people have just given up, or that people are tired of having their letters rejected, as would routinely happen in the era of print journalism. This practice appears to continue in the age of the Internet. This has to be a further subject of study.

In the use of metaphors and stereotypes in these debates, no new ground is being broken here, relative to immigration issues. Because of *Brown Tide Rising*, no new analysis regarding metaphors and stereotypes is necessary in regards to immigration issues in Arizona. Every negative stereotype being used in Arizona and all the copycat states, is literally taken from the same Proposition 187 playbook. Santa Ana argues that much of this is driven by anti-Mexican hate, that can be traced to at least the 1830s, during the Texas drive for independence and the U.S. war against Mexico. Santa Ana is not unique in that assessment as Raza Studies scholarship has been uniform on this topic, beginning with Rodolfo Acuña's *Occupied America* (1972), on through Francisco Balderrama's and Raymond Rodriguez's *Decade of Betrayal* (1995), to the present.

In a recent article, “Racism and Power” (2012), Rick Orozco examines the Mexican American Studies debate through the prism of anti-Americanism. Though different topics, this closely correlates with my examination of American exceptionalism here. The difference is that I trace those same negative Mexican stereotypes to the views that the first Europeans brought with them to this continent—before the United States existed. Those views generally were that Indigenous peoples were pagan, godless and demonic and uncivilized and less than human and undeserving of full human rights.¹² In that sense, all these letters contain a trace of that basic dehumanization, which in effect has always been the basis of what Horne and his ideological cohorts refer to as civilizational war.

¹² I've examined such ideas in several works including “Tucson’s Maiz-Based Curriculum: MAS-TUSD Profundo,” *Nakum Journal* (January 2012), Indigenous Cultures Institute.

Conclusion

That Horne insists upon the narrative of MAS being outside of Western Civilization is, in effect, to say that Mexican peoples to this day are uncivilized and are outside of the law, and are peoples undeserving of full human rights. What Horne fails to recognize is that the same ideas that he is promoting, have been the historic justification on this continent for genocide, land theft, slavery and *de facto* and *de jure* segregation and discrimination. Whether there in fact is a civilizational war being waged against Mexican peoples in Arizona or not, that may not matter; that is precisely what many of the state's elected officials and their followers appear to believe and argue in public.

Because Arizona is living this moment, the task for scholars should not be simply to analyze letters for their deeper meanings etc. Instead, scholars and human rights activists in Arizona would be wise to follow Santa Ana's suggestion of reframing, then creating insurgent metaphors, as opposed to counter-metaphors. In Arizona, the reframe is that these debates may in fact be a manifestation of both American exceptionalism and civilizational war. If there is consensus that this community is being subjected to that war, then the question becomes does this community engage in that war, and if so, how?

It appears that what is called for is not simply an “anti-Luntz” memo (counter-metaphors), but truly coming to understand the meaning of civilizational war. In Arizona, what else can it mean when a war against all things Indigenous is still being waged? “Indian Removal?” Along with coming to that understanding, it appears that what is also needed is the creation of an ethos that prioritizes engaging in debate in public or electronic forums for the purpose of shaping public opinion. When letters are 10 to 1 against the Mexican community in Arizona that, in effect, appears to be a surrender of the public square. Newspapers such as *The Arizona Republic* and *Arizona Daily Star* should be forums for debate, not simply soapboxes for one side or the other.

Works cited

- Acuña, R. *Occupied America*. San Francisco: Canfield, 1999.
- Balderrama, F. and R. Rodríguez. *Decade of Betrayal*. Albuquerque: U of New Mexico P, 1995.
- Franklin, B., R. Jackson, H. Stevens, and P. Force. *The Interest of Great Britain Considered: with Regard to Her Colonies, and the Acquisitions of Canada and Guadaloupe. To Which Are Added, Observations Concerning the Increase of Mankind, Peopling of Countries, etc.* London: Printed for T. Becket, 1760.
- Orozco, R. "Racism and Power: Arizona Politicians' Use of the Discourse of Anti-Americanism Against Mexican American Studies." *Hispanic Journal of Behavioral Sciences* 34.1 (1 February 2012): 43-60.
- Rodriguez, R. "Tucson's Maiz-Based Curriculum: MAS-TUSD Profundo." *Nakum Journal* 2.1 (2011). Web.
<http://indigenouscultures.org/nakumjournal/tucsons-maiz-based-curriculum-mas-tusd-profundo>.
- Santa Ana, O. *Brown Tide Rising: Metaphors of Latinos in Contemporary American Public Discourse*. Austin: U of Texas P, 2003.

Sociedades de la información y el conocimiento

Clara Barroso Jerez

Introducción

TODA sociedad se constituye como un conjunto de individuos que comparten básicamente tres ámbitos: el gnoseológico, el ético y el técnico o tecnológico.

El ámbito gnoseológico está constituido por todo aquello que configura el conocimiento del mundo compartido por dicha sociedad. Así podemos reconocer como componentes de este ámbito lo que la sociedad sabe sobre el entorno físico en que se desarrolla la vida social y los modos en que esa sociedad se desenvuelve en el mismo. El ámbito ético está compuesto por todos aquellos componentes que determinan los valores y objetivos que comparten los individuos de dicha sociedad. El ámbito técnico/tecnológico constituye los procesos, actos y artefactos que hacen posible intervenir en el entorno para el logro de los objetivos deseables por la sociedad (biosfera, sociosfera y tecnosfera) (Commoner).

En estos términos toda sociedad debe ser, por su propia naturaleza, una sociedad de conocimiento compartido (Dewey, *Democracy*).

La sociedad de la información sería aquella que hace de los recursos de transmisión de informaciones el soporte para la amplificación y

desarrollo de los tres ámbitos mencionados. En la actualidad, la sociedad de la información está vinculada necesariamente a las tecnologías que hacen posible dicha transmisión: las tecnologías de la información (TIC).

Inicialmente vamos a aceptar que todo conocimiento se origina con el acceso a la información. El primer nivel de acceso a la información lo constituye la vertiente orgánica, los estímulos que el cerebro recibe de los órganos sensoriales. Esta información, por sí misma, no constituye conocimiento, si bien es en esta información en la que se asienta la inicial construcción del mismo. Para que haya conocimiento se ha de desarrollar la capacidad de asociar significados a los estímulos que pueden provenir de sentidos diferentes, construir significados en interacción con el mundo físico y social en que cada individuo se desenvuelve (Bruner). El conocimiento se construye, en consecuencia, a través de la experiencia en la que cada individuo evoluciona en interacción con los entornos social y físico (Dewey).

Desde la perspectiva constructivista, la “experiencia” de un sujeto puede modificar, e incluso distorsionar, el procesamiento de la información que el cerebro realiza tras la decodificación de los impulsos electroquímicos. Dicha “experiencia” va a ser un factor determinante, en muchos casos, de la asociación de significado a un estímulo y, en consecuencia, de la construcción de su dominio de conocimientos.

La construcción de significados y los entornos de construcción de conocimiento

Cuando un sujeto expresa la sentencia “danos el pan”, está usando una sentencia que, desde la óptica lingüística y lógica es una sentencia correcta; ahora bien, tiene un significado distinto dependiendo de si la utilizamos en una iglesia (como parte de una oración religiosa), en un taller de restauración de objetos de arte (solicitando “pan de oro”) o en una panadería (solicitando un alimento determinado); “danos el pan”, sería una información carente de significado a menos que se inserte en un contexto físico concreto que podamos percibir y al que

atribuimos relevancia para establecer el significado preciso de nuestra sentencia lingüística.

En consecuencia, el significado semántico atribuido a dicha sentencia dependerá no sólo de lo correcto o incorrecto de la misma desde el punto de vista lingüístico; dependerá, también, de la información que el entorno suministre al sujeto y la capacidad del mismo para detectar estas informaciones favoreciendo la asignación de un significado preciso a la sentencia lingüística.

La adquisición de definición y de consistencia de significados deriva ante todo de las actividades prácticas [...] En la medida en que nos situamos en actitud pasiva ante los objetos, éstos no se distinguen de la vaga nebulosa que los rodea a todos" (Dewey, *Cómo* 151)

Por tanto, la interacción activa del sujeto con el entorno físico es mediador en la asignación de significados a sentencias lingüísticas, pero veremos que dicha significación está vinculada también a la interacción activa del sujeto con el entorno sociocultural.

Todo individuo humano pertenece a un grupo. Esta "pertenencia al grupo" va a determinar lo que los jóvenes individuos "aprendan" a la hora de asignar significados a los estímulos percibidos, y esta asignación de significado se realiza mediante la incorporación de cada individuo a la experiencia compartida del grupo en que se desarrolla. El acervo de significados que comparte un grupo en un entorno físico percibido, refuerza el aprendizaje de lo apropiado o inapropiado del significado atribuido por cada individuo en cada contexto de interpretación, y actúa como activadores/inhibidores de las conductas. De este modo, la estimulación orgánica es interpretada y dotada de significado en el contexto social en que se encuentre el individuo, para dar lugar a comportamientos complejos (Mora).

En la construcción de significados juega un papel importante el modo en que las etiquetas lingüísticas permiten categorizar el mundo percibido, así no se actúa de igual modo cuando se poseen herramientas lingüísticas que proporcionan la posibilidad de establecer distinción entre diferentes objetos, que cuando no se poseen. Para la mayoría de los individuos no especialistas, la etiqueta "martillo" posee un significado bastante preciso y podemos pedir que

nos den un martillo esperando que nos den lo solicitado; sin embargo un especialista requerirá más información para saber si nos referimos a un martillo para carpintería, un martillo para espeleología, un martillo para geología, un mazo, etc. En este caso, la funcionalidad del objeto formará parte de la categoría que define la etiqueta “martillo”.

En otros casos puede ser un atributo del objeto lo que nos permitirá generar con mayor precisión el significado de la etiqueta lingüística. Así no es lo mismo un lápiz de grafito (con sus diferentes durezas y grado de oscuridad), que uno de carbón, de grasa o de acuarela; en este caso el material que contiene es un atributo necesario para que un especialista pueda decidir qué le estamos solicitando cuando pedimos un lápiz.

En consecuencia, compartir el acervo de significados en una realidad físicamente percibida, es lo que permite la interacción entre individuos y facilita el acceso a la representación cognitiva de la percepción de otros miembros del mismo grupo social, permitiendo un flujo de información con significado compartido.

El primer nivel de construcción de significados está vinculado a la percepción de los objetos con que nos relacionamos directamente. A medida que vamos teniendo experiencia del mundo, ampliando el acervo de objetos con que nos relacionamos, nuestro cerebro amplía la capacidad para categorizar, mediante nuevas etiquetas lingüísticas, nuevos objetos. Inicialmente nuestro mundo cognitivo tiene pocas categorías y muy difusas, es la información que acumulamos mediante la experiencia con los objetos y acontecimientos que nos rodean lo que hace que esas primeras categorías se refinen en otras más precisas y optimizarán la toma de decisiones sobre acciones posibles y acciones deseables. Así, para un niño pequeño todos los vehículos con motor son “coches”, con el tiempo empezará a diferenciar lo que es un coche de los que es un autobús, un tractor o un camión. La experiencia, en términos de interacción de un individuo con el mundo (social y físico) que le rodea, constituye el acervo de conocimientos que dicho individuo posee y que puede describirse como la capacidad de dotar de significado socialmente compartido a acontecimientos físicamente percibidos.

El segundo nivel, en la construcción de significados, lo constituye la capacidad para asignar significados vinculados al contexto en que se observan los objetos o se producen los acontecimientos. En este nivel se aprende a relacionar cada hecho o acontecimiento con el contexto percibido, asignando un significado coherente con dicho contexto. Así se aprende a interpretar significativamente el hecho “combate cuerpo a cuerpo” como un deporte o como una pelea; y, tal como se ha señalado anteriormente, podemos utilizar una misma etiqueta lingüística para asignar significados diferentes dependiendo del contexto en que utilicemos dicha etiqueta, así “maceta” es un gran martillo si el contexto en que nos situamos es el contexto de la construcción; mientras que si nos situamos en un contexto de jardinería estaremos designando un recipiente para plantar vegetales. Por tanto el aprendizaje que permite la construcción de significados compartidos y precisos es un aprendizaje necesariamente vinculado al conocimiento de los contextos en que se construyen y utilizan los significados, dicho aprendizaje es permanente en la medida en que la experiencia de cada sujeto puede incrementar sus capacidades para ampliar y diversificar el acervo de significados que es capaz de utilizar.

Cuando nos situamos ante el mundo esperamos que los objetos que nos rodean se correspondan con nuestro conocimiento previo, y atribuimos a esos objetos o acontecimientos cualidades basándonos en la experiencia previa con los mismos u otros que heurísticamente percibamos como similares. Así, podemos interpretar un evento de lucha de sumo como un deporte, a pesar de no conocer dicho tipo de lucha, por la relación heurística que nos permite hacer corresponder el contexto en que se produce ese evento, con otros similares previamente conocidos.

Dicho de otro modo los humanos utilizamos el acervo de significados previamente desarrollado mediante la experiencia, y lo incorporamos a muchos de los procesos de asignación de significado del mundo físicamente percibido:

Los símbolos son existencias físicas y sensoriales particulares, lo mismo que cualquier otra cosa. Sólo son símbolos en virtud de lo que sugieren y representan, es decir, de los significados [...] representan estos significados para cualquier individuo siempre que haya tenido “experiencia” de alguna situación en la cual

estos significados fueran realmente pertinentes. Las palabras pueden destacar y preservar un significado tan sólo cuando el significado se ha visto previamente implicado en nuestro trato directo con las cosas. (Dewey, *Cómo* 237)

Cómo se utiliza esa experiencia previa no está definido a priori. No hay reglas establecidas que determinen racionalmente la utilización del acervo de experiencias acumuladas. No obstante, la experiencia nos permite desarrollar procesos por los que, en ausencia de información exhaustiva, podemos “completar” la información sensorial suministrada por entorno (bien por intuición, bien por traslocación de informaciones) para asignar a dicha información sensorial, significados dependiendo del entorno en que nos situemos. Conociendo las características del entorno en que suceden los hechos o acontecimientos, la experiencia nos permite construir significados en ausencia de información precisa (que habremos de contrastar intersubjetivamente). Es lo que vamos a denominar capacidades heurísticas.

Por último, el proceso por el que se adquiere el dominio de etiquetas lingüísticas, permite que podamos desarrollar representaciones significativas de realidades no inmediatas, realidades que pertenecen a entornos remotos o entornos abstractos, asignando significado a realidades como los polos terrestres, el magnetismo o la evolución de las especies.

La percepción y la construcción de conocimiento

La posibilidad de dotar de interpretación a las informaciones sensoriales para convertirlas en información significativa, en conocimiento, es la capacidad de establecer procesos de interacción entre las informaciones, previamente dotadas de significado, y las nuevas informaciones que van incrementando nuestro acervo de significados. La percepción humana es una propiedad emergente en la medida en que su función supera la cantidad y la calidad de la información disponible; es necesario el desarrollo y dominio de capacidades intelectuales que permitan realizar interacciones entre estas

informaciones para construir la percepción sobre la que fundamentar el conocimiento.

Como hemos indicado, en el proceso de aprendizaje, los humanos van desarrollando la capacidad de asignar diferentes significados y diferentes grados de correspondencia de esos significados, a estímulos concretos. En esta tarea la experiencia previa y la percepción del contexto jugarán un papel relevante. Esto constituirá el dominio de conocimientos que dicho individuo posea en cada momento y en cada contexto. En el ejemplo de la etiqueta “maceta” dependerá de si el individuo tiene experiencia sobre el contexto de la construcción, el que sea capaz de asignar a la sentencia “dame la maceta” el significado preciso que puede adoptar en ese contexto.

El proceso por el que las informaciones adquieren significación, y que permite tomar decisiones sobre acciones posibles, es un proceso de aprendizaje que se desarrolla, a lo largo de toda la vida, en el ámbito de la experiencia compartida. En esa experiencia compartida el entorno físico, social e intelectual se incorporan como agentes de asignación de significados:

Nunca abordamos un problema con una mente completamente ingenua o en blanco; por el contrario, lo abordamos con ciertos modos de comprensión habituales que hemos adquirido, con un cierto fondo de significados previos o al menos de experiencias a partir de las cuales se pudieron extraer los significados” (Dewey, *Cómo* 134)

En la medida en que el conocimiento humano es indisociable de los procesos de percepción, podemos también afirmar que el propio conocimiento es una propiedad emergente. Conocer es un proceso activo que supera la cantidad y la calidad de la información que procesamos. Es la capacidad que cada individuo posee para dotar de interpretación a las informaciones recibidas y convertirlas en información significativa para comprender su entorno, valorar su situación en el mismo y evaluar las acciones posibles para asegurar tanto su bienestar como el bienestar del entorno en que se desenvuelve. Esto constituye lo que hemos denominado su dominio de conocimientos.

Sociedad del conocimiento

Entendiendo desde este punto de vista, lo que constituye el conocimiento, podemos establecer que una “sociedad de la información” no necesariamente es una “sociedad del conocimiento”, ya que esta última exige la participación cognitiva activa de los sujetos en la construcción de significados, lo que va más allá del acceso a la obtención de informaciones.

La sociedad del conocimiento es aquella que se desarrolla gracias a la incorporación de los conocimientos de los individuos que la conforma. Como consecuencia, la sociedad del conocimiento es una sociedad dinámica, una sociedad en la que el conocimiento se construye y contrasta intersubjetivamente para establecer la validez de los conocimientos que se comparten; y es una sociedad abierta en la medida en que se valora la difusión pública del conocimiento por encima de la apropiación privada del mismo.

La característica del conocimiento como componente en desarrollo es fundamental si comprendemos la propia naturaleza del mismo. Ningún conocimiento es absoluto. En la medida en que su construcción y aplicación va a someterse a procesos de contrastación intersubjetiva, es revisable. Se abandonarán conocimientos siempre que podamos encontrar mejores explicaciones (o más precisas) y siempre que se demuestre que las consecuencias de la aplicación de los mismos no obtienen los resultados previstos. Así el conocimiento está siempre en construcción. En este proceso, los conocimientos compartidos y aceptados como válidos por la sociedad, no sólo estarán vinculados al crecimiento cuantitativo de las informaciones; por encima de ello. La sociedad del conocimiento hace valer tanto los procesos de producción del mismo, como su capacidad para analizar y resolver los problemas a que se puede enfrentar dicha sociedad.

Como se ha señalado, a lo largo de la vida consciente de cada humano se desarrollan procesos de aprendizaje mediante los que se adquieren y evolucionan las capacidades para asignar significados a estímulos físicos específicos. Cómo percibimos el contexto de interpretación juega un importante rol a la hora de establecer cual de los significados posibles, es el adecuado a cada acontecimiento y es en ese “cómo” donde reside nuestro dominio de conocimientos. Desde

esta perspectiva, el dominio del conocimiento va más allá de la acumulación de informaciones; supone la posibilidad de elección, de acuerdo con la experiencia previa que cada uno de nosotros ha construido a lo largo de su vida, de los criterios que permiten elegir cuál de los significados posibles es atribuible a cada evento o acontecimiento. En consecuencia, en este proceso también se adquiere la capacidad de establecer diferentes grados de correspondencia a los significados posibles asociados a estos estímulos.

Mediante la utilización del dominio de conocimiento, los humanos elegimos ante qué universo existencial (entorno social y físico) nos situamos y, como consecuencia, elegimos atribuir un significado a cada hecho o acontecimiento. Esta posibilidad de asignación de significados se enriquece o empobrece dependiendo de la variedad de universos que podamos considerar. Por ejemplo, para un comprador típico de un televisor, lo más significativo puede ser la nitidez de la imagen la relación calidad-precio y su capacidad adquisitiva, mientras que para un comprador ecologista, además es significativo conocer la posibilidad de reutilización de los componentes del aparato una vez superado su tiempo de funcionamiento, o si existe una obsolescencia programada para el mismo.

En segundo lugar, el significado que atribuimos a las informaciones que procesamos, está asociado a un determinado grado de validez. El grado de validez que se atribuya a cada significado dependerá del grado de conocimiento que poseamos sobre el universo existencial que estemos considerando. Así podemos estar muy seguros del significado atribuido, podemos estar bastante seguros de dicho significado o podemos decidir que el significado atribuido es posible o muy posiblemente acertado. Así no es lo mismo el significado de “plasma” para un médico, para un físico, o para un comprador (no experto) de televisor extraplano. Por otro lado, el médico y el físico estarán muy seguros del significado atribuido a “plasma” en su dominio de conocimiento experto, mientras que el comprador no experto atribuye un significado muy difuso a “plasma” cuando demanda un televisor de plasma.

Sociedad del conocimiento en la era de las TIC

La aparición de las TIC, ha ampliado el contexto o universo existencial que permite la construcción de significados. Mediante el acceso a las grandes bases de datos, las redes sociales y otros recursos de difusión de información, el contexto en que se construyen los significados ya no se encuentra directamente vinculado a las experiencias con los entornos social y físico que percibimos. El acceso a la información mediatizada por las TIC permite obtener informaciones a las que hemos de atribuir significado; a su vez, también hemos de atribuir significado al contexto que nos suministra dicha información y establecemos un criterio de validez a los significados atribuidos. Dicho de otro modo, en la sociedad de la información existen contextos que descubrimos mediante experiencias indirectas; dichos contextos han de ser objeto de valoración para establecer la validez de las informaciones y de los contextos de significados a que se vinculan, a fin de poder construir conocimiento válido.

Tal como se ha indicado, la sociedad del conocimiento existe en la medida en que cada individuo que pertenece a dicha sociedad, tiene la oportunidad real de acceder a los componentes cognoscitivo, ético y técnico (o tecnológico) de esa sociedad, fundamentando en los mismos su capacidad de desarrollo personal y, con ello, el desarrollo de su propia sociedad. No se ha de olvidar que la construcción de una sociedad del conocimiento ha de participar de una axiología orientada al desarrollo humano y ese desarrollo humano sólo es posible en la medida en que cada individuo se reconoce como miembro activo capaz de desarrollar su capacidad de colaboración con los miembros de su sociedad; capaz de evolucionar en el desarrollo de sus habilidades para la compresión y análisis de problemas relevantes (tanto individual como socialmente); capaz de realizar una búsqueda y análisis de informaciones relacionadas con los problemas que son relevantes; capaz de establecer la relación entre problemas; capaz de dominar las teorías básicas que fundamenten los análisis que lleva a cabo y capaz de participar activamente en el desarrollo de su sociedad.

Tanto si hablamos de sociedad de expertos, como si nos referimos a la sociedad en general, el conocimiento se construye mediante los

procesos de comunicación que hagan posible la contrastación intersubjetiva del mismo. Esta característica social del conocimiento exige la existencia de procesos de comunicación abierta en las que cada individuo interesado pueda acceder a los desarrollos y resultados obtenidos por otros individuos. En este cometido, la existencia de los canales abiertos por la sociedad de la información ha supuesto un potente instrumento para la transmisión de informaciones. El poder acceder a las reflexiones, análisis y resultados obtenidos, por otros miembros de la sociedad mediante el uso de herramientas como la web, ha impulsado la existencia de una comunidad global potencialmente preparada para abrir sus propias concepciones y conocimientos previos, a visiones que, de otra manera, no habrían podido desarrollar.

Las prospectivas sobre la generalización del uso de las TIC durante la última mitad del siglo pasado preveían que estos nuevos canales de información impulsarían el desarrollo de más y mejores capacidades y oportunidades de desarrollo social y personal. (Gates, Myhrvold y Rinearson) asumiendo que la sociedad de la información necesariamente daría lugar a una sociedad informada, una sociedad en la que cada individuo poseería y desarrollaría las capacidades necesarias para ser un miembro activo en la sociedad del conocimiento.

Las actuales investigaciones y análisis han venido a mostrar que, para que el logro de este objetivo sea posible, cada usuario ha de disponer de un conocimiento básico previo que haga posible el contraste de las informaciones a que accede, la asignación de significados, y la capacidad de valorar la relevancia de las mismas. Y es en este cometido en el que se inicia la aparición de una nueva brecha entre los ciudadanos que han podido acceder a la adquisición y desarrollo de las competencias necesarias para el contraste y asignación de significados y aquellos que, desde una pasividad inducida por sus desconocimientos previos, operan en el entorno de las TIC como usuarios pasivos. Estos usuarios pasivos acceden a la era de la información sin las capacidades y competencias necesarias, desconociendo criterios que les permitan acceder a la información, establecer la validez de las mismas, y desconociendo cómo utilizar

esas informaciones en procesos de construcción de significados y desarrollo de conocimiento.¹

El potencial de la sociedad de la información en los procesos de construcción de conocimiento es, en consecuencia, relativa a las capacidades previas de cada usuario de la sociedad de la información y las posibilidades que amplifican los recursos cognoscitivos son cualitativamente diferentes entre individuos cualificados y no cualificados:

In the present epoch several trends come together to promote information inequality: social and cultural differentiation or individualization, rising income differentials, privatization and cutbacks in social and public services, and, finally, increasingly multifunctional and differently used digital technology. The last trend supports Van Dijk's vision of the new media as *trend amplifiers*: Equalities and inequalities already present, growing or declining in society will be reinforced by this technology. (Van Dijk y Hacker, 324)

Fig. 1

¹ Los datos de 2008 indican que el 11% de los usuarios de Internet utilizan este medio para generar y compartir contenidos en el ámbito europeo. En el caso de España el valor es de 8%. (Fuente Eurostat). Ministerio de Industria y Energía de España. 2012.

Los datos reflejados en la figura 1 muestran la preeminencia de usuarios con estudios superiores frente al resto de población, si bien los datos vinculados a qué tipo de actividad realizan los usuarios son opacos en los estudios realizados, los siguientes datos parecen significativos.

Porcentaje de internautas en cada categoría por nivel de estudios (%)

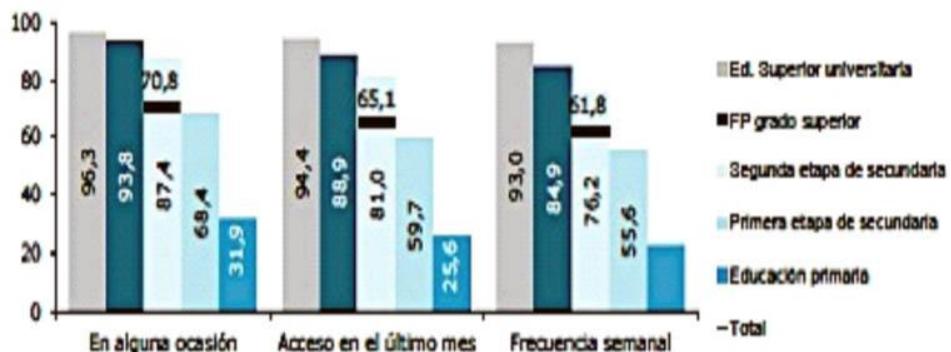

Fig. 1²

La construcción de conocimiento en la sociedad de la información

Tal como hemos expuesto, la construcción del conocimiento no es sólo deudora de la capacidad para acceder a la información, por encima de ello es la capacidad para atribuir significado a dicha información lo que puede permitir (o impedir) conocer. En segundo lugar, la sociedad de la información se ha definido como aquella que hace del acceso a la información el instrumento que ha de potenciar la construcción y desarrollo de conocimientos. En tercer lugar, la sociedad de la información, vinculada a las TIC, ha dado lugar a un nuevo “entorno” en que los individuos adquieren y desarrollan nuevos significados. Abordaremos ahora el problema vinculado a estas afirmaciones.

Los primeros estudios sobre la sociedad de la información hicieron hincapié en el peligro de aparición de lo que se denominó la “brecha digital”. Con ello se pretendía señalar los riesgos originados por la

² Dossier de indicadores de seguimiento de la sociedad de la información 2012 (Ministerio)

accesibilidad restringida debida a factores de tipo sociodemográficos, lo que daría lugar a una división de lo que se denominaba la sociedad global. Si bien es cierto que las variables de tipo sociodemográfico siguen teniendo un peso específico al considerar las diferencias de oportunidades en la sociedad de la información, el abaratamiento de los costes de hardware y software, ha permitido que, en muchas sociedades, se haya impulsado un consumo generalizado de las herramientas vinculadas a las TIC.³ Por esta razón, en la actualidad se abordan problemas más profundamente vinculados a otro tipo de brecha: los problemas relacionados con el acceso masivo a las fuentes de información y sus efectos en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Numerosos estudios abordan, el discurso sobre las capacidades necesarias para hacer un uso adecuado del entorno de información vinculado a las TIC (Eshet-Alkali y Amichai-Hamburger; Marchionini y White; Van Deursen y Van Dijk; Bonfadelli). Básicamente, los investigadores actuales orientan sus estudios aceptando que es necesaria una “alfabetización digital” que permita hacer un uso adecuado de los entornos de información. Qué supone dicha “alfabetización” en, términos de habilidades y competencias es el problema más relevante a la hora de vincular sociedad de la información con sociedad del conocimiento.

Media literacy is the set of perspectives from which we expose ourselves to the media and interpret the meaning of the messages we encounter. We build our perspectives from knowledge structures. The knowledge structures form the platforms on which we stand to view the multifaceted phenomenon of the media: their business, their content, and their effects on individuals and institutions [...] The more people use these knowledge structures in mindful exposures, the more they will be able to use media exposures to meet their own goals and the more they will be able to avoid high risks for negative effects.” (Potter, 58-59)

³ Los datos disponibles indican que en 2004 el 36% de los europeos usaban regularmente internet, en España el valor era del 31%. En 2010 los valores alcanzados eran, respectivamente, el 65% y el 58% (Fuente Eurostat) (Ministerio)

La alfabetización digital requiere más que la superación de las brechas digitales por razones sociodemográficas. Así las actuales investigaciones se orientan hacia la definición de qué habilidades son necesarias para obtener esa alfabetización digital.

Inicialmente se pueden considerar las siguientes habilidades básicas:

- Definición del problema o tarea que determina la búsqueda de información.
- Estrategias de búsqueda de información.
- Localización y acceso a la información necesaria.
- Utilización de la información.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de evaluación de la información considerada.

En un plano más general de categorización de estas habilidades, Van Deursen y Van Dijk (“Improving”) indican:

- Habilidades operativas, que se relacionan con la capacidad realizar actividades básicas (seleccionar un link, guardar un documento PDF, cargar ficheros, añadir una localización web en “favoritos”, etc.).
- Habilidades formales, relacionadas con la capacidad de considerar múltiples links en un menú, sin desorientarse en la tarea de búsqueda, pudiendo utilizar diferentes recursos de navegación y valorando el resultado de la búsqueda.
- Habilidades de información, vinculadas a la capacidad de encontrar información en un entorno concreto y realizar tareas en un entorno web.
- Habilidades estratégicas, vinculadas al objetivo de incrementar la capacidad de utilización significativa de la información encontrada
- En un plano más teórico, Eshet-Alkalai and Amichai-Hamburger proponen las siguientes competencias:
 - Alfabetización visual: capacidad para “leer” instrucciones en formato gráfico.
 - Alfabetización de edición: capacidad para generar nuevos

materiales significativos utilizando la información preexistente.

- Alfabetización informativa: capacidad para evaluar la calidad y validez de la información.
- Alfabetización diversificada: capacidad para construir conocimiento en un entorno de navegación no lineal o hipertextual.
- Alfabetización socioemocional: capacidad para comprender las reglas que impone el ciberespacio, y comprender su aplicación en procesos de comunicación online.

Por último, se ha de considerar que existe una clara distinción entre lo que son las capacidades humanas para construir significados a partir de las informaciones que procesamos, y lo que son las dinámicas (artificialmente construidas mediante procesadores) para poner a disposición de los individuos las informaciones:

Information seeking is taken to be a human activity that is part of some larger life activity. It might take place in a few seconds or over a lifetime, may be highly discrete, or may be integrated into the rhythms of daily life. Colloquially, information seeking and search are synonymous; however, we make the distinction that information seeking is a uniquely human activity and search can be undertaken by both machines and humans. Thus, most of what is termed information retrieval or information search in the WWW are actually the search episodes in a human's information-seeking activity that leverage information technology". (Marchionini y White, 207)

La distinción entre estos dos modos de acceder a la información es relevante en la medida en que, sin conocimiento de lo que son los procesos programados de búsqueda de información, se puede atribuir al proceso de búsqueda automática, el valor contrastado de un proceso de indagación humano. En el segundo caso, el propio proceso de indagación es un proceso en el que los individuos van comprobando la validez de las informaciones y los significados que a éstas atribuyen mediante el contraste con otros miembros de la sociedad, en el caso de la búsqueda automática, se atribuye al programa de búsqueda dicha contraste. Dicho de otro modo, la programación que permite la búsqueda automática se atribuye el valor

de contexto significativo a la hora de suministrar las informaciones que obtenemos mediante el uso de las TIC, sin ser conscientes de este hecho, los usuarios pueden estar subordinados a los imperativos de la industria de la información y las comunicaciones.

Conclusión

Como se ha señalado, las facilidades que supone la existencia de una sociedad que ha generalizado el uso de las TIC, abaratando costes, mejorando los procesos de interacción usuario-hardware, usuario-software, requieren de capacidades individuales que hagan posible que la utilización de este entorno permitiendo a los usuarios no sólo operar en dicho entorno como sujetos pasivos sino, más allá, utilizar dicho entorno para construir conocimiento. Estas capacidades están fuertemente vinculadas al dominio previo de habilidades, competencias y conocimientos que permitan el análisis y utilización significativa de las informaciones a que se accede mediante el uso de las TIC.

Podemos señalar dos ámbitos vinculados a este cometido. Por un lado, las capacidades o habilidades meramente operativas vinculadas a la utilización de herramientas básicas del entorno web. Por otro las capacidades cognitivas, o dicho de otro modo las competencias necesarias para utilizar el conocimiento previo como instrumento de búsqueda y valoración de las informaciones a que se puede acceder. En este cometido son básicas las capacidades vinculadas al dominio de razonamiento y al dominio de la construcción de un pensamiento crítico que capacite a los individuos para saber utilizar los instrumentos y herramientas de las TIC en su proceso de desarrollo humano y, en consecuencia, en su proceso de participación activa en la construcción de una sociedad del conocimiento.

En el entorno que constituye nuestra sociedad, el acceso a los instrumentos y las herramientas informáticas ha desembocado en un uso generalizado de la información. Estamos informados, casi instantáneamente, de todo aquello que parece relevante al devenir de nuestra vida social, si bien estas informaciones no siempre se fundamentan en la veracidad o la realidad de los ítems que componen

la información que recibimos, ni tampoco queda garantizada su relevancia para el análisis y/o solución de los problemas que sí son subjetiva o colectivamente relevantes.

Si bien se han incrementado las posibilidades y habilidades básicas para utilizar esos instrumentos y herramientas, no parece que el ritmo a que se han desarrollado estas posibilidades sea el mismo que ha seguido el desarrollo de las capacidades necesarias para comprender, valorar y evaluar las informaciones, es decir aquellas habilidades necesarias para construir conocimiento a partir de las informaciones que recibimos masivamente a través de los diferentes canales que constituyen la sociedad de la información.

Esta situación se agrava a medida que se agranda la distancia entre la capacidad de acceso a la información, y las capacidades cognitivas y el dominio de conocimientos previos, que el usuario posee. Cuando las posibilidades de acceder a la información se incrementan, mientras las capacidades cognitivas y el dominio del conocimiento no se incrementan, la posibilidad de que la información sea un medio de manipulación social se amplifica, y eso es hoy posible como en ningún momento de la historia de la humanidad.

En esta dinámica podemos responsabilizar a las industrias, como impulsoras del consumo generalizado de los diversos canales de información, pero también podemos localizar las responsabilidades de los sistemas educativos que, si bien se han sumado a la dinámica del consumo de estos medios de información, han sido incapaces de estimular las capacidades necesarias para construir conocimiento. Las prácticas didácticas, fuertemente deudoras del logro de objetivos de aprendizaje de contenidos, no han sabido fundamentar el aprendizaje sobre el valor del conocimiento, el valor del desarrollo de capacidades racionales de análisis, colaboración y contraste para el desarrollo de conocimientos válidos.

En la actualidad nos enfrentamos a la paradoja en la que, mientras las tecnologías “democratizan el acceso a la información”, se convierten en instrumento que aumenta la brecha entre los individuos preparados para utilizarlas en la construcción del conocimiento, y los individuos que se convierten en usuarios pasivos y con pensamiento secuestrado por las mismas. Ante el riesgo de ahondar en una nueva

brecha social, se ha de reaccionar para actuar con objetivos que superen los meros intereses de la industria.

El conocimiento compartido ha hecho evolucionar a la especie humana; hoy, más que nunca, es necesario recuperar el valor de ese conocimiento compartido como motor de progreso; recuperar el valor de los procesos, sociales e individuales, que hagan posible ir desarrollando los objetivos vinculados al desarrollo humano. Ello no será posible sin detectar y superar cuáles son las brechas que en la actualidad dividen a la sociedad de la información en individuos capacitados para ser activos en la construcción de la sociedad del conocimiento y los individuos pasivos, meros usuarios y consumidores, de los artefactos de la sociedad de la información.

Obras citadas

Bonfadelli, H. “The Internet and Knowledge Gaps: A Theoretical and Empirical Investigation.” *European Journal of Communication* 17.1 (2002): 65-84.

Bruner, J. *El proceso mental en el aprendizaje*. Madrid: Nancea, 2001.

Commoner, B. *En paz con el planeta*. Barcelona: Crítica, 1992.

Dewey, J. *Cómo pensamos*. Barcelona: Paidós, 2007.

Dewey, J. *Democracia y educación*. Madrid: Morata, 2004.

Eshet-Alkalai, Y. e Y. Amichai-Hamburger “Experiments in Digital Literacy.” *Cyberpsychology and Behavior* 7.4 (2004): 421-429.

Gates, B., N. Myhrvold y P. Rinearson. *The Road Ahead*. New York, Viking Penguin, 1996.

Marchionini, G. y R. White. “Find What You Need, Understand What You Find.” *International Journal of Human-Computer Interaction* 23.3 (2010): 205-237.

Ministerio de Industria y Energía de España. *Dossier de indicadores de seguimiento de la sociedad de la información*. 2012. Web.
[<http://www.ontsi.red.es/ontsi/node/4132>](http://www.ontsi.red.es/ontsi/node/4132).

Mora, F. *Cómo funciona el cerebro*. Madrid, Alianza, 2002.

Potter, W.J. *Theory of Media Literacy. A Cognitive Approach*. London: Sage, 2004.

Van Deursen, A.J.A.M. y J.A.G.M. Van Dijk. “Improving Digital Skills for the Use of Online Public Information and Services.” *Government Information Quarterly* 26 (2009): 333–340.

Van Deursen. “Measuring Internet Skills,” *International Journal of Human-Computer Interaction* 26.10 (2010): 891-916.

Van Deursen. “Using the Internet: Skill Related Problems in Users’ Online Behavior.” *Interacting with Computers*. 2009. Web. <<http://www.utwente.nl/gw/mco/bestanden/Using%20the%20Internet-%20Skill%20related%20problems.pdf>>. DOI: 10.1016/j.intcom.2009.06.005.

Van Dijk, J. y K. Hacker. “The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon.” *The Information Society* 19 (2003): 315-326.

Eco-Friendly Sustainability: Ebooks and the American Market

Héctor Fuentes Soto

“It seems to me that anyone whose library consists of a Kindle lying on a table is some sort of bloodless nerd.”
Penelope Lively

MOST MEDIA have encouraged the need to express ideas and abstract thoughts by putting them on into words. Humans have developed strategies and mechanisms to produce massively physical media such as paper, in order to fulfill the essential spreading of information without taking into consideration the economic impact of deforestation carried out by the pulp and paper industries. In recent years there has been a turn to more sustainable practices with less environmental impact, encouraging the coexistence of both nature and technology in the digital era.

Johannes Gutenberg changed the course of history with the invention of a mechanical movable type printing. However, 500 years later, the Seattle-based company Amazon.com has been fighting back the printing press since 2007. The compromise between technology and culture has promoted the *en vogue* praised-and-hated ebooks, which have become an eco-friendly opportunity (Andújar, “Ebooks”) that

directly attacks publishing houses, leaving them out of the reading race. Thus, the aim of this paper is to explore and explain some of the advantages of digital culture based on the outgrowing numbers of ebook readers (e-readers), and how this fact affects the ecological state of affairs.

Kathryn Stockett's *The Help*: How Much Does Reading Cost?

One of the key issues for ebooks to acquire a hegemonic status is market economy. There is still hope for bookshops in the United States as long as they follow the “adapt or die” principle (Kelley *et al.*), since printed book sales drop in traditional bookshops (Breeding). Contemporary American writers are used to see their work sold not only in bookshops, but also in retailers like Target and Wal-Mart. However, is it profitable to sell ebooks in hypermarkets? The question of “who gets the right to sell what” is crucial for the future of books, as “there is a high level of interest in ebooks and e-audiobooks in the community and also there is a strong demand for emerging technologies” (Duncan).

Let's analyse *The Help*'s case. This utterly controversial and profitable novel has been highly praised by critics, and also taken to the big screen resulting into three nominations to the 84th Academy Awards and a total revenue of \$169,708,112 in North America only. The paperback edition of this account of Southern African-American maids working in Jackson, Mississippi, in the 1960s was sold in Target and Wal-Mart under the prices of \$12.80 and \$10.50 respectively, as of February 2012. Borders' paperback edition costs \$16.99 (online shop) and Barnes & Noble's paperback edition costs \$10.98 (online shop). On the other hand, the electronic format of this novel offered by Amazon.com and Barnes & Noble –which released the NOOK e-reader based on Android platform in 2009– is cheaper. Amazon's Kindle edition costs \$5.46 including VAT, whereas Barnes & Noble's NOOK edition costs \$9.99.

As of February 2012, *The Help* was ranked no. 6 on the *New York Times* best-seller ebook fiction list, after having held position no. 1 for a full year on the *Los Angeles Times* best-seller list. This indicates that

there has been –as Rebecca Miller states– a dramatic growth in demand of this new format that has boomed also in public libraries. The handiness of ebooks and their storage capacity for over 1,500 titles (in the case of Amazon’s Kindle) in a single device is getting more appealing than having shelves full of printed books, where the use of raw materials such as paper is a synonym of waste in the eco-digital age.¹ Rebecca Miller’s survey shows that ebook demand has risen up to 66% in American public libraries, forcing them to readjust their budget and offering. Now 82% of public libraries offer ebook copies and also have increased their offering by 185% (Miller).

This demand for culture adapted to technology comes hand in hand with the outbreak of the 2007 financial crisis. Printed books tend to be more expensive, since they are involved in a process of cover design, ink usage, [re]printing, and excessive use of paper. Big corporations such as Barnes & Noble, Target, Borders and Wal-Mart made a great effort to have famous titles on their shelves. It is not only attractive the idea of having a portable library, but also the price readers pay for it. For an American citizen whose minimum wage is US\$7.25 per hour of work –contained in the Fair Labor Standards Act (FLSA) (United States Department of Labor, 2009)– spending \$12 in a book goes against his/her philosophy of a relational world (McDermott) and the attention economics² that tries to get consumers to consume advertising (Goode).

Having said this, both formats –print and electronic– are very similar, since they aim at providing readers with something to read. Despite all effort and publishing material used to produce a printed book,

¹ Eco-digital age refers to a period of time that goes from late 20th century to early 21st century, when outgrowing need to save nature from destruction provoked an “ecological revival.” Both big corporations and users have developed and demanded new technologies and strategies to save the planet, and also to raise awareness by means of written-digitalised texts on deforestation and global warming.

² “Attention economics today is primarily concerned with the problem of getting consumers to consume advertising. Traditional media advertisers followed a model that suggested consumers went through a linear process they called AIDA –Attention, Interest, Desire and Action. Attention is therefore a major and the first stage in the process of converting non-consumers” (Wikipedia, “Attention”).

should ebooks cost less than printed books? What is the author/publisher selling, the format or the content? According to Carolyn Reidy, Simon & Schuster's CEO, “[w]hat a consumer is buying is the content, not necessarily the format” (Rich). There has been a huge battle between Amazon and other retailers in the ebook market, since Amazon is “effectively subsidizing the \$9.99 price tag for new book titles in digital form by paying publishers the same \$13 it pays them for a new hardcover title with a list price of \$26” (Rich). In addition to this, Miller’s “dramatic growth” and Kelley’s “digital shift” must be kept in mind. Yes, there is a higher demand for books in electronic format, but this shift from printed books to screen means that if you do not own a reading device, you are digitally dead. This year is expected that the number of ebooks offered by American public libraries double. Therefore, will books be accessible, affordable and approachable by all users? This is hard to imagine with the price of today’s tablets and reading devices launched by Amazon, Apple Inc. and Barnes & Noble.

The Apple iPad can be found in any Apple store from \$499 with all kinds of advantages: wi-fi connection, texts in colour, two cameras, a longer-life battery, and it reads almost all text formats. This becomes quite handy for consumers who rejected the transition between printed and digitalised texts. It also has helped Apple Inc. to reach a respectable status among ebook retailers, since money and profit are on its side. Besides this, Barnes & Noble’s NOOK device based on Android platform was launched in 2009 to compete with Amazon’s Kindle. The NOOK first generation was introduced in the market for \$259 vs. its competitor’s predecessor that was launched in 2007 for \$399. When the iPad second generation was announced and introduced in the market in 2011, Barnes & Noble introduced the NOOK tablet for \$249, and Amazon created the Kindle Fire Tablet for \$199. It is clear that it this is a one-time investment, but this price may be a little bit out of hand for most customers. Actually, 80% of customers are not going to pay more than US\$250 for an e-reader device (Duncan).

Therefore, how much does reading cost? Consumers with NOOK e-readers and tablets will pay \$9.99 for an electronic version of Kathryn Stockett’s *The Help*, while Kindle users will pay \$5.46 for the same

book. It is an advantage for online buyers who conceptualise the Internet as a globalised platform, where knowledge and culture are available in one click.

Distribution and Downloading: Copyrighted Materials in Social Networks

With the rise of ebooks we have to handle new concepts and policy regarding copyrighted material, as this format is easy to be compressed and uploaded to a transfer databases, e.g. Megaupload, FileTube and Rapidshare, allowing users to download as many titles as they wish for free. It takes approximately 0,20 seconds to get 182 million results when you enter the operators “free+ebooks+download” on Google. The effects of this parallel pseudo-economy have forced the US government to reinforce the Copyright Law and extend jurisprudence to other domains on Internet. Since this field has increasingly developed and expanded in recent years (Goode) and also reached other levels and audience for communication, this has caused trouble to publishing houses and authors in other countries where sharing nonprofit downloaded materials is legal. File sharing and downloading copyrighted material is legal in Panama, Spain and Canada as long as it is not sold to others and only applicable for non-commercial use.

Online file sharing, although illegal within the copyright context, contributes to the expansion of literary markets throughout the world. Its impact on market economy is negative, as publishers tend to lose huge amounts of money and are compelled to reevaluate the cost of published books in order to satisfy the supply and demand law. What was supposed to be distribution is now piracy, or in other words: copyright infringement. For obvious reasons, this has become a problem in the 21st century. Especially because publishers are desperately looking for cost reduction, they are losing money because sales have dropped, and also the readjustment of budget and labour fail. Culturally speaking, to share files is an advantage as knowledge spreads and English manages to reach more people wherever it goes, thus, file sharing empowers the globalisation of culture. This might be or not productive for publishers, since publishers become involved in

global operations that facilitate new opportunities for business, but also both progressive and alternative ways of thinking emerge, which could be far from their corporate goal.

Social networks have become an essential instrument in the field of distribution. For instance, Twitter and Facebook are significant sources for book promotions and reviewing, where consumers can interact with publishers and authors themselves. Most of the US libraries are rapidly networking in this kind of digital world (Kelley et al.). Readers can find *The Help Movie* page @helpmovie on Twitter, in which there are constant updates linked to this film, the writer and book reviews on it. Twitter users can find ebook reviews by other readers, and they can get in touch with publishing houses to ask questions, make suggestions or raise criticism upon anything they consider necessary. In addition to this, readers are also encouraged to visit the *Kathryn Stockett, The Help* page on Facebook (<<http://www.facebook.com/AuthorKathrynStockett>>), where readers are constantly reviewing this book. In the past, other profiles in the aforementioned networks have provided links to download books from transfer platforms, although they were nabbed and fined under the Article 61 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

To avoid piracy or theft some publishers made available free versions of titles to download from authorised web pages. The website, <<http://www.makeuseof.com>>, offers 7 completely free ebooks on social media/networks that are a “must-read.” Chris Brogan’s website, <<http://www.chrisbrogan.com>>, purveys a top-20 free ebooks list on social media. Other retailers have offered canonical titles for free, from Shakespeare’s *Romeo and Juliet* to Dickens’ *Oliver Twist*. In so doing, ebook retailers and publishing houses try to gain online recognition as well-established institutions for book selling and distribution. Regardless of US government’s efforts to include intermediaries hosting copyrighted content in safe harbours³ under

³ “A safe harbor is a provision of a ‘statute’ or a regulation that reduces or eliminates a party’s ‘liability’ under the law, on the condition that the party performed its actions in ‘good faith’ or in compliance with defined standards” (Wikipedia, “Safe”).

the Digital Millennium Copyright Act (1998), there is still the problem with peer-to-peer file sharing, which helps to share files online between two computer systems.

Market Economy: Books and Libraries

In pursuing modernity and innovation, bookshops have been forced to modify the way in which books are sold, and libraries have been obliged to participate in this new trade. Most of academic users know numerous databases and know how to search for books using the library catalog, but not everybody knows to what extent libraries are offering books in electronic format. The future of libraries depends on the possibility to offer readers what they are interested in, since what cannot be found in the library is going to be found elsewhere (Kelley *et al.*).

It is expected that most books will be available in electronic format. To cooperate with this premise, Amazon has launched the Kindle Direct Publishing Application where authors can self-publish their work in the Amazon Kindle store. It is a way to trade goods for knowledge, since those who publish can participate in the 70% royalty program to purchase Kindle e-readers and Kindle applications for the iPad or iPhone, as well as other Android-based devices (Kindle). By offering self-published books online, the status quo between literary agencies and publishers reaches a new balance. Those who pursue acknowledgement in all fields can still try to send their manuscripts to publishing houses. However, it is more likely to get rejected, so many would prefer to self-publish their work. Besides, doing it on Amazon would imply no cost, as it is free and reasonably fast. Using Kindle Direct Publishing does not guarantee immediate or long-term success to authors, but gives them the last word in the digital literary world.

The ebook market is open to individuals and academic institutions. Amazon offers electronic titles at a bargain price to customers. Libraries are offering 60-80% of electronic books besides the printed format. The number of titles that are being digitalised is continuously growing, and eventually the number of e-readers will increase as well.

The access to culture will be stored in Internet domains and ebook online retailers. This will also bring along a revaluation of the printed editions' cost. Thus, cost reduction will eventually happen and deforestation will gradually drop. Therefore, the rise of ebooks is an eco-friendly opportunity that offers libraries a digital rather than physical expansion, with the ability to offer myriad databases with electronic material besides journal articles and magazines in print.

Nowadays, ebooks account for 6-7% of the American and British book market (Breeding). However, while book sales dropped in the period 2010-2011, libraries acquired many different requested titles to increase their catalogues. According to Forner Books' "Book Sales Statistics," sales by all retailers (online and bookshops) dropped in 2010, but total revenue was estimated at \$15.66 billion. This means that, even though book selling is a declining sector, it still constitutes a significant amount of money in American economy. Moreover, American public libraries had a total annual revenue of approximately \$11.6 billion in 2009, according to the website <<http://www.publiclibraries.com>>, which means that Americans spend approximately \$8 a month to gain access to public libraries. Consequently, public libraries are spending more money on acquiring new titles in electronic format, since according to Miller's survey there was an increase of electronic readership of 76% in public libraries. And even though the lack of e-reading devices is more common in the academic field than in the public one, mainly because "reading devices such as Kindles and iPads aren't going to transform university study in the way some have hoped" (Williams), there has been a substantial growth in ebook products.

Kathryn Stockett's *The Help* was present in most of the US libraries in the period 2010-2011, and libraries such as the Fargo Public Library in North Dakota, the Denver Public Library, and the Divide County Public Library, among others are using the book as a campaign to promote reading among public with this motto: "If you liked *The Help* by Kathryn Stockett try one of these books..." This book is available for loan in paperback, but an ebook lending system is still being worked out. We should also consider that journal articles in the academic field have been swopping from print to electronic format

for more than a decade now. Therefore, the concept of ebook loan is not so strange as it sounds.

The figure of the librarians is subject to change although many are calling for their death sentence. They have been always linked to traditional ways of book loan. However, in the awakening of new technology and the rise of ebooks, librarians can teach and learn how to access to existent/new databases and download, manage, register, and lend material to private users. For Breeding, librarians of the digital age should be able to do “core library strengths such as providing information literacy, helping students and researchers identify high quality sources, and guiding readers to materials of interest.” Therefore, they must be open to training and adaptation, or as Kelley states: “Adapt or die.”

Conclusion

It is well known that we are destroying the balance of nature to produce paper –among many other things– for our comfort and convenience. Paper is being recycled and reutilised for writing purposes, but recycled paper is not as attractive as regular paper. Globalisation has brought along a new economic and worldwide ecological awareness. Both Greenpeace and Amazon aim at the same goal: eco-friendly sustainability so nature, readership and the publishing industry could coexist. Since Amazon’s Kindle entered the market, book economy changed dramatically in America as it started offering an attractive, simpler and cheaper way to read. Since then, bookshops have been rapidly declining. Ebook retailers are proceeding to adapt themselves to new conditions modernity has brought, and so are libraries. Academic institutions should encourage the ebook consumption and production against the printed format. This would help to stimulate the market economy in the US, and culture to move towards contemporaneity. We are not facing the end of an era of reading. We are just changing “how” we read. This process will take a few years to run aground, but will presumably become the most successful method to publish, read, and loan books.

Works cited

- Andújar, José María. “Ebooks: ¿remedio o enfermedad para el medio ambiente?” *Ciencias.es* (16 Marzo 2011). Web. 10 Jul. 2012 <<http://www.ciencias.es/ebook-medio-ambiente/>>.
- “Book Sales Statistics—Amazon, Barnes&Noble and Borders Sales Numbers Annual Update.” Web. 3 Feb. 2012. <<http://www.fonerbooks.com/booksale.htm>>.
- Breeding, Marshall. “Ebook Lending: Asserting the Value of Libraries as the Future of Books Unfolds.” *Computers in Libraries* 31.9 (2011): 24-27.
- Coeus. “Ebooks vs. Paper Books: The Pros and Cons.” *HubPages*. Web. 4 Feb. 2012 <<http://coeus.hubpages.com/hub/Ebooks-Versus-Paper-Books-The-Pros-and-Cons>>.
- Duncan, Ross. “Ebooks and Beyond: The Challenge for Public Libraries.” *APLIS* 23.2 (2010): 44-55.
- Goode, Luke. “Cultural Citizenship Online: The Internet and Digital Culture.” *Citizenship Studies* 14.5 (2010): 527-542.
- Herther, Nancy K. “Ebooks Everywhere.” *Searcher* 19.6 (2011): 22-31.
- Kelly, Michael, Francine Fialkoff, Rebecca Miller, and David Rapp. “The EBook Opportunity.” *Library Journal* 136.19 (November 15, 2011): 36-37.
- Kindle Direct Publishing. Web. 4 Feb. 2012 <<https://kdp.amazon.com/self-publishing/signin>>.
- Li, Xuan, Carlos M. Correa. *Intellectual Property Enforcement: International Perspectives*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.
- McDermott, John J. *Streams of Experience: History and Philosophy of American Culture*. Amherst: The U of Massachusetts P, 1986.
- Miller, Rebecca. “Dramatic Growth.” *Library Journal* 136.17 (2011): 32-34.

“Public Libraries.” 3 Feb. 2012. Web.
<<http://www.publiclibraries.com/>>.

Rich, Motoko. “How Much Should an Ebook Cost?” *The New York Times* 16 May 2009. Web. 5 Feb. 2012.
<http://www.nytimes.com/2009/05/17/weekinreview/17rich.html?_r=0>.

Wikipedia. “Attention Economy.” *Wikipedia: The Free Encyclopedia*. Web. 28 Aug. 2012.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_economy>.

---. “Safe Harbor.” Web. 5 Feb. 2012.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Safe_harbor>.

Williams, Perry. “Electric Pilgrim: eBook Readers and Academic Reading.” *Electric Pilgrim* 9 May 2012. Web. 28 Aug. 2012.

The Culture Industry and Human Agency in the Tourist Brochures of Cities

David Guijosa Aeberhard

Made of Glass

CITIES are no longer that 19th-century gloomy product, a Dickensian coal-black setting. The present-day cities are seductive mirrors in which modern society self-contemplates and projects its images. Towers of glass and wide shop windows, clean and glittering gentrified city centers and nice kept urban gardens emanate the charm of the bright neoliberal economics. All this is summarized in the usual motto framed in wide signs: “I love [here would be the place for any city name].” The contemporary city is more and more attached to cultural coordinates rather than to industrial environments, places like Los Angeles, New York, or Vancouver are a good example of this change.

The city has become global in its understanding of the world and has started the cultural, as well as the economic exchange, evolving into a cultural commodity for tourists (cfr. Wirth and Freestone) or any other kind of customer wishing to enjoy the views, anecdotes and entertainment that any city can provide. In fact, “tourism is the new favorite strategy for central city planners and is a central component of the economic, social and cultural shift that has left its imprint on

the world system of cities in the past two decades. As a result, urban culture itself has become a commodity, and cities have a competitive advantage over suburbs” (Fainstein).

In clarifying this point about the cities I want to relate the issues concerning the culture industry to the city as a cultural product. Correspondingly, I will focus on the fact that the inhabitants of the city as “authors,” or active producers of the city culture (even writers of an invisible poem paraphrasing De Certeau), are involved in the rethinking of themselves as agents, as authors of the city. Particularly, to discuss this point I will refer to Douglas Coupland’s *City of Glass*, which challenges the position of the illustrated tourist guides and brochures to produce a discourse for re-appropriating the city story where Coupland’s own Vancouver is re-created. In this sense, Coupland’s work can be read as an ekphrastic practice portraying the city of Vancouver, which is already a cultural commodity, a huge visual work of art, and an installation for tourists.

Commodified Culture & Co.

Nowadays the city enacts its citizens, and in return the citizens are expected to “be” the city. Following this, the whole idea of the city acquires a new set of features becoming more than ever a cultural product. As any other cultural product the city is involved in aesthetic, economic and politic discourse.

As cultural product, the city becomes a commodity to be exploited by the culture industry. Its inhabitants become commodified, within the cultural simulacrum that every transnational and globalized urban setting is willing to represent nowadays. The globalization discourse has reached diverse urban environments and transformed them into market goods, and the main target is the tourist. Hand in hand, both tourist and culture industries are pushing the city governments to adapt their cities to this global economic context —if it is not the case that a whole thematized city is built from out of nowhere e.g. Las Vegas:

Urban areas that integrate historical preservation or other architectural themes with retail and entertainment intentionally

aestheticize the city, turning it into a type of “tableau” where tourists consume the built environment and the place, as well as the food and retail [...]. The commodification of culture and marketing of places, goods and services is mutually reinforcing and it takes place at multiple scales; when individual businesses, neighborhoods and cities sell products and experiences, they not only create a stream of revenue, they also enhance the touristic and leisure value of the places themselves. As post-Fordist cities have come to rely on commodified culture and experience to revitalize downtown neighborhoods, the symbolic economy has become a driving force behind urban policies around the world, many of which are supported by public/private partnerships between municipalities and entrepreneurs. Part and parcel of this trend is the growth of the travel and tourism industries, with cities increasingly carrying out marketing campaigns as they compete to attract local, national and international visitors. Cities put culture to use for economic development. (Leeman, 186)

In “Globalization and Its Discontents” Joseph E. Stiglitz makes clear that globalization is an economic phenomenon, where international agreements as North American Free Trade Agreement (NAFTA) are created to allow the free movement of goods, services and capitals, but not of human beings –perhaps if the person moving is a representative of these goods, services and capitals, he or she will also be free to move– and the collateral effects of this global economic system is the internationalization of global culture, the interconnection of individuals and the universal access to the world wide web information. As in Coupland’s book, the city is treated as a product identified and classified, no trace of human peculiarity or alternative discourse remains. Everything becomes glossy and “improved” in successive make-up layers to attract readers, customers, or tourists. Culture, and obviously art, becomes a competition where images of exoticism, authenticity or seduction are designed and shown to replace everything else: “That is the triumph of advertising in the culture industry: the compulsive imitation by consumers of cultural commodities which, at the same time, they recognize as false” (Horkheimer and Adorno, 136).

It is in this sense how Coupland's *City of Glass* echoes Adorno and Hotkheimer's thought, by admitting the manipulation of Vancouver's tourist brochures to create the illusion of a city that has to be friendly, easy and seductive. In his book Coupland responds as a concerned Vancouverite, but also as a city dweller, to the fact that this city so immersed in his life and memories is being commodified and thus homogenized by the globalized discourse of the culture and tourist industries, leading at the same time to a such simplified understanding that Vancouver has lost its original name. "Some times back east in Toronto or Ottawa, I hear people say, "Hey, are you going to 'Van' this year? ... and I can't help but shake my head and wonder. In Vancouver there is East Van and North Van and West Van, but never merely Van. Calling Vancouver "Van" is like calling San Francisco "Frisco" or Las Vegas "Vegas". No –it's worse than that– it's like calling Portland "Portl" (Coupland, 5).

City of Glass is an anti-Lonely Planet guide and Coupland shares his city, not "the" city of Vancouver. Although he proceeds by using full-colored pictures and short text as other tourist guides do to seduce and capture costumers, he subverts the format to create a discourse that is able to re-create the intimacy of the city. Instead of recommending a restaurant or attaching a voucher for discount, he invites the readers into his own memories, his personal anecdotes and other pieces of what in the end becomes the story of a living and meaningful Vancouver. Finally, from fragments of his own life he rebuilds the peculiarity of a city, which cannot be confined in the flat and squared image of a brochure performing a globalized discourse with the only purpose of selling the product.

Globalization is the means of the culture industry to create new products, but also a new social power has emerged and brought along a radical change in the cultural paradigm. The massive tourism has flooded the entire world leaving a couple of traces: the tourist text and a new understanding of the diverse fragmented cultures under the influence of the neoliberal culture industry:

Global cities have particular advantages in the competition for tourists. For not only are they the premier sites for financial and business services, but they also host environments for the entertainment industry, which plays a crucial role in attracting

visitors. Tourism impacts are socio-cultural, spatial, and economic. Tourism partakes of the complexity of late modernity (“radical modernity”). It is simultaneously a provider of shared and of distinctive experience. The standardization of the tourism experience provides common symbols and shared memories within otherwise fragmented cultures. At the same time much of tourism is segmented by class and culture. (Feinstein)

But the big conflict involved in this process is the threat about a complete homogenization of culture. Figures, accounts, statistics are not the ingredients of the alive and free evolving cultural expression. In the global city as in the global art, “the alternative” has no place, which means that global culture is working as censorship and cultural canon is only heeding to economic benefits. “All mass culture under monopoly is identical” (Horkheimer and Adorno, 95). Following Baudrillard, every genuine culture is replaced by simulation to serve the market: “The more densely and completely its techniques duplicate empirical objects, the more easily it creates the illusion that the world outside is a seamless extension of the one which has been revealed in the cinema” (Horkheimer and Adorno 99). Nowadays, literature, music or the new designed urban environments enact this illusion.

Therefore, the question lies on the individuals and their ability to proceed differently (cfr. Altieri). The most important thing is to acknowledge that “the culture [and the tourist] industry remains... [as] the entertainment business. Its control of consumers is mediated by entertainment” (Horkheimer and Adorno, 108). Consequently, if this system becomes hegemonic, culture will no longer be held on the hands of its agents; instead, the ideology of culture would be entirely based on economics in this globalized world, and the agents will become characters following the “cultural dialogue” performed in a global scenario.

Doing or Being Done

Every aspect of the city is intermingled: people's culture and the space they turn into places and enclaves develop "from a cultural perspective, there can be no separation of the aesthetic and the ideological, and, from an urbanist position, no use of affect is non-ideological. [...] No production and deployment of affect (positive or negative) is non-instrumental" (DerkSEN). This means that even if the globalized culture industry is not interested in the individual claim to produce difference, this difference will keep on going in every subject's mind. In this sense, critics should lend an ear to how each society is managing its role with respect to the city as an ongoing cultural process that cannot be exclusively left on the hands of economics. This is partly the intention of Coupland's *City of Glass*, a rethinking of Vancouver, which is elaborated through the figure of the author –the author of both this book and this city– as a pathway to understand that every sight of a city is unique, and also actively constructed. This move can be read as a response to this Horkheimer and Adorno's statement:

The active contribution which Kantian schematism still expected of subject –that they should, from the first, relate sensuous multiplicity to fundamental concepts– is denied to the subject of industry. [...] The culture industry, the planning is in fact imposed on the industry by the inertia of a society irrational despite all its rationalization, and this calamitous tendency, in passing through the agencies of business ... For the consumer there is nothing left to classify, since the classification has already been preempted by the schematism of production." (98)

To this lack of the individuals power that these German philosophers attribute to capitalist society, the modern individual must respond with some kind of alternative cultural paradigms, or at least a critical positioning towards the evolving city every citizen is attached to in one way or another: "Because we *do* love cities; our lives *are* wrapped in and through the spaces and textures and possibilities of our urban experience" (DerkSEN, 3), and "yet from a cultural perspective, there can be no separation of the aesthetic and the ideological, and, from an urbanist position, no use of affect is non ideological. [...] No production and deployment of affect (positive or negative) is non

instrumental.” (Derksen, 13) Although urban lives have turned into commodities there is nothing like a point of no return from this transformation. The interactive net of individuals that constitute the society of the cities has the possibility of creating an urban environment that escapes the commodification of both culture and behavior. In this sense, it is important to evidence that the present-day economic system is mainly based on the fact that we love what we consume. This affection concerning spaces can become a means to develop casual commodities. Furthermore, our images captured on the glass screens of the shop windows, skyscrapers, and Tv are being sold and bought, which is a disquieting thought obliging to rethink our social and individual position in the global world:

Globalization requires us to update our conceptions of what it means to be both a national and an urban subject. Social and cultural theory have long maintained that the city is somehow separate from the nation –distinct in its political and economic functions, and in its moral and cultural attitudes. (Chilton, 49)

The whole question is what individuals can do to reshape the context in a globalized city, where almost every cultural product is under surveillance to preserve the global attitude that every artistic or creative expression must bear. “In Amartya Sen’s work, the term “human agency” represents people’s ability to act on behalf of goals that matter to them, and this aspect of freedom, he argues, is a core ingredient of positive social change. The people have to be seen [...] as being actively involved –given the opportunity– in shaping their own destiny, and not just as passive recipients of the fruits of cunnings development programs” (Alkire, 218). Understandably, there should be a stronger remark on this human agency, capable of producing difference and creative change.

Human Agency

The debate on the matter of intertextuality as Kristeva thought about it was: “a mosaic of quotations; [where] any text is the absorption and transformation of another. The notion of *intertextuality* replaces that of intersubjectivity, and poetic language is read as at least double”

(qtd. Orr, 21), which is a conception later related to Linda Hutcheon's "double codedness" or Barthes' "doxa" and "paradoxa," provides the postmodern society and artists the possibility to generate a critical work inserted in the canonical code but also capable of subverting established forms. Coupland's *City of Glass* also deals with the idea of subversion, using the tourist guide format for a book that aims at creating a guided visit to Coupland's subjective view of Vancouver. The city he calls "City of Glass"—recalling Paul Auster's famous novel—is a network of juxtaposed vitreous condominiums and shiny urban design. The important turning point here is to revise the concept of the author itself, or more precisely, the concept of agency and its relation to the author:

In the modern market system, the name of the author allows the work to be an item of exchange value, but it also, Barthes argues, promotes a view of interpretation, and of the relationship between author, work and the reader-critic, in which reading is a form of consumption. The author places meaning in the work, so traditional accounts argue, and the reader-critic consumes that meaning; once this process has been accomplished the reader is free to move on to the next work. This process of interpretation as it is normally understood fosters the capitalist market system because it encourages us to view works as disposable, or at least finite, commodities. (Allen, 71)

In this context the author is a producer of goods. And what is most interesting is his capacity of becoming the agent Barthes denied. Perhaps the alternative is to consider the author as a double coded text where he or she is both a commodifier and "human agent." What we have learnt from recent literary theories is that "postmodernism entails a loss of confidence in the masternarratives of progress and enlightenment which have been central to Western modernity" (Featherstone, 59). From this perspective everything is subject to discussion. I would say that the "human agency" sociologists analyze is close to the feminist challenge of Barthes' "death of the author":

Barthes's suggestion that the marking of a text's relation to the "cultural text" can only be made provisionally, that each reader "writes" or partially constructs the text's intertextual dimensions,

clearly allows us to recognize a space for gender and its effects on how we read within the theory of intertextuality. A woman reader, we might say, would produce a different intertextual reading of Balzac's *Sarrasine* than would a man. Barthes's homosexual position, some would argue, is clearly evident in his particular reading of that text. (Allen 147)

Women critics claim for authorship to make their voice visible and differentiate their literature, and their art, from men's literature: "In the place of Bloom's 'anxiety of influence', argue Gilbert and Gubar, the woman writer suffers from an 'anxiety of authorship'" (Allen, 146). Indeed, both women and men perform different intertextual readings of the same text. This diversity is involved in the "other's" reading, which is present in the "dialogic, double-voiced nature of discourse, [that] allows Showalter and other feminists to cease in the exploration of a wholly 'other' tradition of writing, and to begin exploring the manner in which the writing of women, along with other marginalized groups, is always a mixture of available discursive possibilities" (Allen, 160).

The notion of various discursive possibilities is essential to understand that the author can also become, or develop, "human agency" from a double-coded perspective.

Local Perspective and City Walks

Therefore, where can we find the "human agent" willing to make a difference? Surely in the local, as place and ideology (cfr. Wilson). Globalization has brought along a set of features affecting local environments in various ways:

Development as maldevelopment; adjustment to nature against the urge to conquer it; the porosity of borderlands against the rigidity of political forms, in particular the nation-state; heterogeneity over homogeneity; overdetermination against categorically defined subjectivities; ideology as culture and culture as a daily negotiation; enlightenment as hegemony;

“local knowledge” against universal scientific rationality; native sensibilities and spiritualties as a supplement to, if not a substitute for, reason; oral against written culture; political movements as “politics of difference” and “politics of location”—the list could go on. It enumerates elements of a postmodern consciousness that serve as enabling conditions for a contemporary localism, but also produce it. (Dirlik, 27)

What is interesting from this perspective of the local in relation to “human agency” is that this latter will preserve the local from commodification and the globalizing machinery. Following a critical reading of the city context and the capacity for reappropriating the discourse of neoliberal globalized mechanisms, the new author could be capable to shape his city environment and art as a response to the culture and tourist industry. De Certeau talks about the citizen in terms of authorship when he or she is able to create a story, or write a poem on the city mapping just by walking on the streets. This means to trace a set of individual coordinates in the city, close to Jameson’s “cognitive mapping” related to the urban context: “In general psychology, ‘cognitive mapping’ refers to the mental patterns people construct as a means of apprehending the world around them. Accordingly the ‘cognitive map’ [of] an inhabitant of [the city] [...] will reflect the distortions and omissions of the individual’s personal experience” (Roberts, 141). Accordingly, city people become the authors of an anonymous but palpable literature through the embroiled coordinates they have performed: “They walk—an elementary form of this experience of the city; they are walkers, Wandersmänner, whose bodies follow the thicks and thins of an urban ‘text’ they write without being able to read it. These practitioners make use of spaces that cannot be seen [...] The networks of these moving, intersecting writings compose a manifold story that has neither author nor spectator, shaped out of fragments of trajectories and alterations of Spaces” (De Certeau, 93).

If this reading is applied to *City of Glass*, it is clear that Coupland challenges both commodified places and landscapes, and the commodified literature of the tourist brochures. There is “human agency” in his work: he uses the established tourist guide format, subverts it, maybe parodies it, but surely leaves a human touch on the

city he portrays by assembling the pieces of Vancouver that live in his memories, and the pieces of the city that still exist and interact with him without any commodified notion. Coupland's set of Vancouver pieces becomes his mosaic response to the Lonely Planet guides and the city tourist brochures. He performs a tour that is a story and builds the image of an unexpected Vancouver that escapes the homogenizing discourse of globalized commodities. As in the great ekphrastic recreations, Coupland is able to re-create Vancouver and, at the same time, share a guide of what an individual understanding of the city may signify, completing a discourse beyond the construction of both the massive culture and tourist industry.

Works cited

- Alkire, Sabina. "Subjective Quantitative Studies of Human Agency." *Social Indicators Research* 74.1 (October 2005): 217-260.
- Allen, Graham. *Intertextuality*. London: Routledge, 2000.
- Altieri, Charles. *Subjective Agency: A Theory of First-Person Expressivity and Its Social Implications*. Oxford: Blackwell, 1994.
- Baudrillard, Jean. *Simulacra and Simulation*. Trans. Sheila Faria Glaser. Ann Arbor: U of Michigan P. 1999.
- Chilton, Myles. "Two Toronto Novels and Lessons of Belonging: The Global City in Modern Canadian Literature." *Studies in the Literary Imagination* 41.1 (Spring 2008): 47-68.
- Coupland, Douglas. *City of Glass: Douglas Coupland's Vancouver*. Vancouver: D & M, 2009.
- De Certeau, Michel. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley: U of California P, 1988.
- Derkson, Jeff. "How High Is the City, How Deep Is Our Love." *Fillip* 12 (Fall 2010). Web. 25 May 2011. <<http://fillip.ca/content/how-high-is-the-city-how-deep-is-our-love>>.

Dirlik, Arif. "The Global in the Local." *Global/Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary*. Ed. Rob Wilson and Wimal Dissanayake. Durham: Duke UP, 1996. 21-45.

Fainstein, Susan S. "Tourism and the Commodification of Urban Culture." *The Urban Reinventors 2* (November 2007). Web. 27 Aug 2012. <<http://torc.linkbc.ca/torc/downs1/TourismAndTheCommodificationOfUrbanCulture.pdf>>.

Featherstone, Mike. "Localism, Globalism and Cultural Identity." *Global/Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary*. Ed. Rob Wilson and Wimal Dissanayake. Durham: Duke UP, 1996. 46-77.

Horkheimer, Max, and Theodor W. Adorno. *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*. Trans. Edmund Jephcott. Ed. Gunzelin Schmid Noerr. Stanford: Stanford UP, 2002.

Leeman, J., and G. Modan. "Selling the City: Language, Ethnicity and Commodified Space." *Linguistic Landscape in the City*. Ed. E. Shohamy, E. Ben-Rafael, and M. Barni. Clevedon: Multilingual Matters, 2010. 182-197.

Orr, Mary. *Intertextuality: Debates and Contexts*. Cambridge: Polity, 2003.

Roberts, Adam. *Fredric Jameson*. London: Routledge, 2000.

Stiglitz, Joseph E. *El malestar en la globalización*. Trans. Carlos Rodríguez Braun. Madrid: Taurus, 2002.

Wilson, Rob. "Goodbye Paradise: Global/Localism in the American Pacific." *Global/Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary*. Ed. Rob Wilson and Wimal Dissanayake. Durham: Duke UP, 1996. 312-336.

Wirth, Renee, and Robert Freestone. "Tourism, Heritage and Authenticity: State-Assisted Cultural Commodification in Suburban Sydney, Australia." *Perspectivas Urbanas/Urban Perspectives* 3 (2003) 1-10.

On Culture Industry: Marketing and Ideology

Sergio Hernández López

HISTORICALLY, there has always been a connection between economy and the arts, especially since the invention of the printer. However, such close relation as it happened to develop until our days is not so old. Commodification of culture and the arts has an ubiquitous and obvious presence in the world we live in, in such a way that nowadays it could be said that art and contemporary media shape any given society's character. They are, in other words, at the very core of identity production: religious views, political affiliation, communal belonging or national identity are values to be spread and maintained by means of the proliferation of the so called "culture industries." So, "[j]ust as the media can exoticize and 'othernize' cultures, they can also promote multicultural coalitions" (Shohat and Stam 145); on this line, the cultural critic is forced to go beyond the framework of the nation-state to start looking at culture as a globalizing domain. A clear example of this global scale regime and the way the infrastructures of the empire work is given by Shohat and Stam:

Although arguably the majority cinema, Third World cinema is rarely featured in cinemas, video stores, or even in academic courses. The yearly Oscar ceremonies inscribe Hollywood's arrogant provincialism: the audience is global, yet the product promoted is almost always American, the "rest of the world" being corralled into the restricted category of the "foreign film." (148)

The term “culture industry” was first used by the Marxist philosophers Theodor W. Adorno and Max Horkheimer in their book *Dialectic of Enlightenment* as a replacement concept for “mass culture” in order for them to dismiss possible interpretations that would claim that it is a culture that comes from the masses themselves. Such an assumption would arguably be labeled automatically as wrong by these two thinkers, for those cultural commodities are seen and designed as “products which are tailored for consumption by masses, and which to a great extent determine the nature of that consumption, are manufactured more or less according to plan” (Adorno, 12). The direct implications of this ‘plan’, whose existence is kept hidden for the consumer is that the culture industry plays with the conscious and unconscious mind of the people towards whom such product is being addressed to. Going on with Adorno’s words: “the masses are not primary, but secondary, they are an object of calculation; an appendage of the machinery. The customer is not king, as the culture industry would like to have us believe, not its subject but its object” (12).

In this sense, culture industry and mass media are, more often than not, imbued with the ‘master’s voice’, whose main aim is to duplicate and reinforce its mentality in the minds of its subjects. According to the social theorist C. Wright Mills:

[...] the cultural apparatus is composed of all the organizations and *milieu* in which artistic, intellectual and scientific work goes on, and of the means by which such work is made available to circles, publics, and masses. In the cultural apparatus art, science and learning, entertainment, malarkey and information are produced and distributed. [...] It contains an elaborate set of institutions: schools and theaters, newspapers and census bureaus, studios, laboratories, museums, little magazines, radio networks. It contains truly fabulous agencies of exact information and trivial distraction, exciting objects, lazy escapes, strident advice. (Denning, 38)

It is through the “ideological state apparatuses” such as education, the media industry or religion, that this commodification of culture takes place, contributing to the establishment of social and cultural control by preventing the masses from holding any kind of critical

and autonomous thinking, and giving way to an induced cultural uniformity (mass culture) that would ultimately lead to giving the dominant social group what, in terms of Antonio Gramsci, is called “spontaneous” consent, by which, the great masses consent to the directions imposed on social life by the authorities (cfr. Althusser, 136). Notice that what the word “spontaneous” denotes is normalcy, in such a way that it is implied that following the hegemonic ideas is a question of common sense, there is no further questioning about it.

Connected with this, in broad terms, what both Gramsci and Herbert Marcuse emphasize in *Selections from the Prison Notebooks* and “Repressive Tolerance,” respectively, is the pressing need for people to wake up and start noticing this systemic violence that their “democratic” government is exerting upon them on a daily basis, as well as critically reacting to it. In this sense, that they insist on the importance that revolution against the establishment must come from below, from the masses, it is mainly people from the lower social strata the ones that are to sunder the intellectual armor that has been protecting the ruling class’ ideology and dominance from dissidents for ages (Laso, 88).

“Hegemony” is a key concept in Gramsci’s *Selections from the Prison Notebooks*, it makes reference to the state dominance of any given socio-political class over the rest while such dominance is being consented or tolerated by the masses. This is different from the way supremacy is imposed in dictatorships in the sense that coercion is still there, but on a secondary position, instead, traditional intellectuals work to effectively plant the idea that subordination is necessary, inevitable and just. (Simms)

In “Repressive Tolerance” Marcuse states that at present no government exists that actually puts liberating tolerance into practice, and that it is the intellectuals’ task to pursue the achievement of getting closer to the utopian society by going against the grain. According to him, pure tolerance and the eventual elimination of violence are still not possible because the vast majority of society has been indoctrinated in such a way so as to think of any emerging dissident system of thought, economy, etc. as alien and perturbation

of the “desirable” state of affairs (a clear example of this was the Red Scare and the Witch Hunt against the Communist infiltration in American politics in the 1950s).

Connected to this is the metaphor philosopher Michel Foucault developed out of panopticon as one of the most economic ways of dominance the government has to ideologically control the masses as the ideal model for total observation and social control. Jeremy Bentham’s panopticon, is an architectural structure placed in prison buildings with a tower at the center that allows the observer on top of it to see the cells where prisoners are being held in such a way that they would not even know whether they are being watched or not. It would, in Jeremy Bentham’s words, convey “a sentiment of an invisible omniscience” (Lang, 56). Since prisoners think they are always under surveillance, they would end up watching themselves; in this way technical domination, as put in George Orwell’s novel, *1984*: “Big Brother is watching you.” It was an idea on the edge between fiction and reality. On this line, Foucault develops the metaphor of the Panopticon that stands for the way power is being administered in modern societies: subjects internalize the sets of rules they are given by the ones in power in such a way that it would become the basis of their moral codes. (Foucault, 207)

The main goals this emerging group of organic intellectuals had were: 1) the ideological conquest of traditional intellectuals, 2) the building of new philosophically subversive institutions, and 3) the raising of a feeling of class consciousness on ‘the people’, among others. Gramsci insists that not until people have got rid of the already mentioned indoctrination will revolution begin to take place in an effective fashion. This is the reason why hegemony fosters a mental attitude that obliterates and repels any possible alternative to the current state of affairs. Subsequently, it is the existence of this kind of mental attitude what gives paramount importance to the establishment of a counter-education system as a way to detoxify the mind and promote autonomous thinking, which would eventually give way to the only real alternative to dictatorship: a society where “the people” have been released from the intellectual pressure of social and economic domination. In Marcuse’s words:

In the society at large, the mental space for denial and reflection must first be created. [...] More than ever, the proposition holds true that progress in freedom demands progress in the consciousness of freedom. Where the mind has been made into a subject-object of politics and policies, intellectual autonomy, the realm of ‘pure’ thought has become a matter of political education (or rather: counter-education). (112)

To sum up, these Marxist theorists of mass culture believe this kind of popular culture to be a vulgarized version of high culture as one of the means the ruling classes have to submit and exploit the masses. In this light, the passive acceptance of these inferior art products is understood as an escapist solution to the hardships and misfortunes; as exemplified by Marxist writers with the widely paraphrased proclamation that “religion is the opium of the people” by Karl Marx and Horkheimer and Adorno’s sentence from *Dialectic of Enlightenment*, “[b]oth escape and elopement are pre-designed to lead back to the starting point. Pleasure promotes the resignation which it ought to help to forget” (qtd. Denning, 46). In even more explicit terms, Gramsci maintains that the cultural arena of any given society can be analyzed as an institutionalized apparatus working to conform to its status quo by using “low culture” to divert the attention of the masses away from their apparently meaningless lives, while at the same time keeping those in power sitting down on the world’s summit (Blau, 145).

One could argue that the inception, growth, and maturity of the culture industry were, to a certain extent, sponsored by some of the most remarkable changes in the American lifestyle during the first half of the 20th century: the emergence of narrative feature films, the Hollywood studio system that produced them, and the invention of broadcasting as an unprecedented flux of mass entertainment paid by means of advertising. Additionally, the development of sound recording had put popular music not just on radio stations, but also at home thanks to the popularization of the jukebox, thus, music was another commodity that was to be purchased and enjoyed by individuals at home. Popular fiction fed pulp magazines, radio serials and soap operas. Mass spectator sports became a national pastime as

well. In other words, mass entertainment became the fundamental core of anything regarding the social life in the United States.

On this line, it was due to the appearance and spread of all these items that the vast network of common knowledge and shared experiences that are known to constitute popular culture came into being. From this moment on, it was only a matter of time until the first intellectual to deal with these new kind of popular art arrived at the academic stage: it was the American cultural critic Gilbert Seldes with his pathbreaking book *The Seven Lively Arts*, which celebrated popular culture of the early 20th century, especially the comic book, newspaper humor, jazz music, and melodramas (Denning, 39).

Before the rise of Modernism popular art production was utterly ignored by the higher class. However, mass entertainment achieved a huge success and national importance due to the fact that it provided people with a genuine, centralized, and homogenized vision of culture in the United States. In this sense, a strong sense of community was to develop out of the incessant bombing of mass media on the masses. In this light, the advent of all the already mentioned breakthroughs in the field of technology and mass communication helped strengthen American's national sense of community; it was as if sports, television, film, music, comics, and art in general managed to get people together under the same sigil. In other words, probably the biggest accomplishment popular culture had lies on the fact that it provided people something they all could hold on to. To a certain extent, "in a supposedly chaotic world, [popular culture] provides human beings with something like standards for orientation" (Adorno, 16).

All of this had direct implications that made of popular art the new center of American culture. The first one was the rise of technical accomplishments of popular art that worked to break the line between "high" and "low" culture; as a result, popular art was no longer to be ignored under the basis of them being vulgar. An ideal instance of the demolition of such barrier could be the rise of the comic book and the graphic novel, that moved from being a mere entertainment for children to be considered a completely respectable

kind of artwork thanks to highly celebrated comic writers such as Art Spiegelman, Alan Moore or Frank Miller.

The second effect was probably the most obvious one, that is, the direct outcome of the inclusion of Capitalism in the cultural apparatus: unlike the 19th-century cultural institutions, in the 20th century this kind of institutions were more interested in making profit than in art itself just for the sake of aesthetics or taste. Anyhow, this does not mean that good taste disappeared from the cultural life of the U.S., but that the overall tendency was to focus on selling. Subsequently, this forced the growth and widening of the division between mental and manual labor by creating whole new industries based on the former and the appropriation of the skills of the artist, who was to be seen in the Fordist and modernist era as producers of commodities. That is, they had to accommodate themselves to the demands of mass culture; the general association between the artist and the labor, together with art and material goods began to take place as we know it nowadays with the obliteration of the autonomy of the works of art. The mentality was that of “workers producing,” rather than “artists creating.” About the corporate control over artistic endeavors, Harry Braverman argues the following:

Corporate institutions have transformed every means of entertainment and “sport” into a productive process for the enlargement of capital... So enterprising is capital that even where the effort is made by one or another sections of the population to find a way to nature, sport or art through a very personal activity and amateur or “underground” innovation, these activities are rapidly incorporated into the market as far as it is possible. (qtd. Blau, 77)

Thus, when art began to directly succumb to marketing and another wide range of commercial uses, Adorno “adopt[ed] Benjamin’s designation of the traditional work of art by the concept of aura, the presence of that which is not present”, and he continued arguing that “the culture industry is defined by the fact that it does not strictly counterpose another principle to that of aura, but rather by the fact

that it conserves the decaying aura as a foggy mist” (15). In other words, the culture industry had betrayed art to produce money.

The third and last implication I would like to focus on is the pressing need of a greater involvement of the government in culture. Such help, taking place in form of state sponsorship and subsidy for artists, theaters, museums, galleries, and a long list of cultural institutions, would establish a bureaucracy that would supply culture for “the people.” Not only should the state be concerned with economically supporting the arts for the sake of its “democratization,” but also because of the fact that commercial enterprises –as discussed above– constitute a threat to culture, and since the market should not be trusted as keepers of the “aural” quality of the arts, the state should be.

Now that this discussion on the marketing strategies and ideologies behind the currently omnipresent culture industry, I would like to conclude citing Theodor Adorno one more time with an excerpt I believe encompasses flawlessly the maladies that such industries is bringing into our society:

The total effect of the culture industry is one of anti-enlightenment, in which, [...] enlightenment, that is the progressive technical domination of nature, becomes mass deception and is turned into a means for fettering consciousness. It impedes the development of autonomous, independent individuals who judge and decide consciously for themselves. These, however, would be the precondition for a democratic society which needs adults who have come of age in order to sustain itself and develop. If the masses have been unjustly reviled from above as masses, the culture industry is not among the least responsible for making them into masses and then despising them, while obstructing the emancipation for which human beings are as ripe as the productive forces of the epoch permit. (19)

Works cited

- Adorno, Theodor. "Culture Industry Reconsidered." *New German Critique* 6 (1975): 12-19.
- Althusser, Louis, "Ideology and Ideological State Apparatuses." *Lenin and Philosophy and Other Essays. La Pensée: Monthly Review*, 1970.
- Blau, Judith. *The Shape of Culture*. New York: Cambridge UP, 1989.
- Denning, Michael. *Cultural Front*. London: Verso, 1997.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage, 1980.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International, 1992.
- Lang, Silke Berit. "The Impact of Video Systems on Architecture." Diss. Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2004. Web. 7 Jan. 2012 <<http://e-collection.ethbib.ethz.ch/eserv/eth:27743/eth-27743-02.pdf>>.
- Laso Prieto, José María. *Introducción al pensamiento de Gramsci*. Madrid: Ayuso, 1973.
- Marcuse, Herbert. "Repressive Tolerance." *A Critique on Pure Tolerance*. Ed. Robert Paul Wolff. Boston: Beacon, 1969.
- Nye, David. *Narratives and Spaces*. Exeter: U of Exeter P, 1997.
- Shohat, Ella, and Robert Stam, "From the Imperial Family to the Transnational Imaginary: Media Spectatorship in the Age of Globalization." *Global/Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary*. Ed. Rob Wilson and Wimal Dis-sanayake. Durham: Duke UP, 1996.
- Simms, Rupe. "I Am a Non-denominational Christian and a Marxist Socialist: A Gramscian Analysis of the Convention People's Party and Kwame Nkrumah's Use of Religion." *Sociology of Religion* 64 (2003). Web. 7 Jan. 2012.
<<http://socrel.oxfordjournals.org/content/64/4/463.full.pdf>>.

Images and Words: Divulging the Interaction Between Film and Literature

Fabián Orán Llarena

“Film possesses a technique of recollection, of psychological suggestion, a mastery of detail in men and in things, from which the novelist [...] might learn much.”

Thomas Mann

ONE of the most engaging and peculiar feelings one can get is the viewing of a film based on a novel previously read. It is a good practice to apprehend the intimate parallelism and radical difference between filmic and literary language, the ideology that might be operating behind that translation or the expressive means both media possess in order to create a fairly similar substance: a narrative. The main discursive instrument to generate a framework for my discussion will center on the multilayered notion of ekphrasis, as well as the way literary and film theory have gauged the interconnections between both arts. I will also focus on other fundamental phenomena in the relation between film and literature

such as the ideologically normative ties imposed by capitalism upon the literary/filmic material, and the myriad of filmic strategies used by directors to materialize the purely literary traits contained in the novels they are adapting. All this engenders a site in which we can somewhat characterize ties and problems in such interaction.

Historical discussion on the limits of diverse arts, either merging or repelling each other, is large and dense, but is quite well summarized as follows:

The Fine Arts, much more so than any other of the academic disciplines, are therefore tied strongly to a series of notions of disciplinarity [...] In no other academic area is the notion of disciplinarity so acutely self-reflexive as it is in the arts. Artist (particularly in music and the visual arts) have a historically documented pre-occupation with trying to determine the limits of their ontological category— is THIS art? What about THIS? [...] [I]t is a rare biochemistry who spends the afternoon in the lab cooking up something to which her fellow biochemists will unanimously respond: “but is it biochemistry?” (Evans, 21)

Self-reflexivity is apparently central in defining boundaries in art. In terms of interrelatedness, film and literature are two cousins that get along well, although they are not brothers. Communication runs as the ultimate goal in their genes. The fact that Roman Jakobson's communication act system fits perfectly in these arts is extremely telling. In either book or film, the sender (writer/filmmaker) offers a message (novel/film) to the receiver in the given context, through a certain channel and thanks to a code (written word or cinematic image). Moreover, some scholars have approached film texts using methodological frameworks created to evaluate literature. A particularly clear example of this is Gérard Genette's narratology, which David Bordwell has gradually adapted for examining film texts. Genette dissects texts offering the reader a set of basic analytical terms. For example, he talks about story (“the signified or narrative content”), narrative (“the signifier, statement, discourse or narrative text itself”), and narrating (“the real or fictional situation in which that action takes place”) (Genette, 27). Bordwell draws heavily from this triple fractioning, as he theorizes on film form in the same fashion: he differentiates story (“the set of *all* the events in a

narrative, both the ones explicitly presented and those the viewer infers”), plot (“everything visibly and audibly present in the film before us”), and screen duration (Bordwell and Thompson, 61). These two triads of concepts operate effectively in both arts.

When we start reading William Golding’s novel, *Lord of the Flies*, we witness the gathering of the group of children on the shore, in the aftermath of the shipwreck that triggers the entire action. Readers cannot find passages describing how the ship sank or the children’s attitude before the accident. Golding decides to initiate the narration after those events. We can check this same dynamics in some films. For instance, the plot spans for such number of days in David Fincher’s *Se7en*, where some fundamental details are not transmitted – those remain as story portions that are not disclosed in the plot: why did detective Somerset (Morgan Freeman) become such a cynical, disillusioned man? Or what will happen to Mills (Brad Pitt), after killing John Doe (Kevin Spacey)? Both film and literature are strongly linked aiming at communication as their primary goal and how they deliver information.

Plato had already acknowledged the unique expressive strengths of the visual medium. He even thought images were a much improved vehicle for mimetic representation than words. Laura M. Sager Eidt theorizes on the historical evolution of Plato’s notion, which had been widened and enriched historically. Departing from this Greek philosopher, Leonardo da Vinci had also noticed the power of images, although he somewhat preferred the written word. He considered that images kill and freeze time and space, whereas words encompass time and space in an everlasting way. The most pertinent conceptualization of ekphrasis, also the widest and most democratic one, is given by Claus Clüver: “ekphrasis encompasses any discourse composed in a non-verbal sign system up to tableau vivants” (26). Therefore, motion pictures may be a medium for interaction with other visual arts, via ekphrasis. A very palpable example of this new conceptualization of ekphrasis can be seen in the interplay between Luis Buñuel’s sardonic film *Viridiana* and da Vinci’s *The Last Supper*.

Luis Buñuel, *Viridiana* (1961).

Leonardo da Vinci, *The Last Supper* (late 15th century).

Returning to the dialogue between film and literature, Benjamin Rifkin compiles critically the historical discussion this relation has generated in *Semiotics of Narration in Film and Prose Fiction*. I have

selected two antagonizing stances dealing with whether a film can express with its cinematic tools what a book articulates through literary technique. First, theoreticians Jean Mitry and Béla Balázs defend that film adaptation is virtually unattainable, since “[film] can neither proceed in the same fashion, nor [...] signify the same things [as the novel]” (9). For them, no matter how literary a film may become, it will never achieve the efficiency to transfer the written word. Reductionist as this may sound, it has been a quite valid criticism historically. However, I preferably participate of the second insight provided by Dudley Andrew and Keith Cohen. They acknowledge the expressivity and imaginativeness of film in employing cinematic resources to translate words into images. Andrew and Cohen recognize the inherent incompatibility between both arts, while aware of the film capacity to create suitable tools to adapt literary texts:

[W]hile the material of literature [...] may be of a different nature from the materials of cinema [...] both systems may construct narratives which are indeed commensurable [...] The two arts are linked by their nature as narrative art; accordingly they share many general properties [...] although filmic narration is accomplished essentially in “spatial terms,” and literary narration in “temporal terms,” the narration in both film and novel “unfolds along imaginary coordinates of space and time,” according to cues provided in the text by the addresser. (10)

My position draws influence from Andrew and Cohen’s and is structured on the grounds of the communicative intention linking both literature and film, as previously pointed out through Genette’s narratology and Bordwell’s theory on film form. A literary adaptation is not an act of mimicry. It is a matter of translation or, more accurately, of shifting codes, finding adequate tools in these two different arts in order to exert communication.

Of course, we are dealing with language differences. Literary language is thoroughly stratified and labeled, while film language is more slippery and harder to categorize. From the rich historical discussion devoted to this, the main problem is to find out if there are units in

the film grammar (e.g. a specific type of shot or certain camera movement) that always contain the same meaning. Rifkin concludes:

[T]he number of visual images used in any given filmic text is unlimited, as it is the number of sentences in a text produced in natural language. [...] Just as the word may pick up and carry with it the memory of previous usages, so, too, elements of film language may become linked to particular meanings arising from previous usages. (39-40)

Rifkin's words do not generate a theory we can smoothly apply to any filmic text. However, he establishes a useful film-literature parallelism, since we can construct a typology from the use filmmakers give to certain cinematic aspects. Extreme close-ups may suggest intimacy and subjectivity. Filmmakers are aware that screen size and placement of the camera manipulate the audience to feel more emotional attachment and identification with the character closer to him than with others at the background (Mackendrick, 225). By filling the screen, the character in the extreme close-up enters into a sort of intimate area (Hayward, 335), as exemplified in Ingmar Bergman's films *Persona* and *Cries and Whispers*:

Ingmar Bergman, *Persona* (1966)

Ingmar Bergman, *Cries and Whispers* (1972)

Fade-outs imply change of subject or completion, long shots emphasize the importance of surroundings:

Terrence Malick, *Days of Heaven* (1978)

Terrence Malick, *Days of Heaven* (1978)

Paul Thomas Anderson, *There Will Be Blood* (2007)

Paul Thomas Anderson, *There Will Be Blood* (2007)

Consequently, some cinematic tools may be used for adapting regularly certain literary elements.

However, returning to the controversy about the transfer of literature into film, and keeping in mind the readability of filmic language we have briefly pointed out, George Bluestone states: “[W]hat is peculiarly filmic and what is peculiarly novelistic cannot be converted without destroying an integral part of it” (63). Bluestone’s commentary would oppose Rifkin’s idea inspired on semiotician Yuri

Lotman's literary transcoding, which is simultaneously a response to Edward Murray's question "[H]ow can a literary style be communicated on the screen?" (113):

[T]he filmmaker transcoding a literary text into a filmic text should not look for exact semantic equivalents for particular elements of the literary text, but rather should search for elements which, within the paradigms of the filmic systems of expression, will express similar meanings to those expressed in the literary text. (Rifkin, 10)

We have already commented how certain filmic tools are analogous to some literary devices. A set of these "translating" practices can be found in two famous adaptations: David Fincher's *Fight Club*, and Joel and Ethan Coen's *No Country for Old Men* from Chuck Palahniuk's and Cormac McCarthy's homonymous novels, respectively. These both movies are clear examples of literary transcoding.

Chuck Palahniuk develops a much incendiary prose in *Fight Club*, cemented on a caustic interior monologue and fallible narrator. He flavors this directly addressing the reader, and enhancing the potent metafiction level. Both director David Fincher and screenwriter Jim Uhls furnish the film with the same narrative style by employing voice-over and arranging several sequences in which characters speak right into the camera. However, the transcoding process goes further. Film mechanics is deployed to match the stylistic traits of the novel, that is, Fincher seeks for visual elements that may transcode some devices of Palahniuk's characteristic writing: self-reflexivity and erratic flow of narration. The story of *Fight Club* revolves around a nameless protagonist who, existentially sedated and caught in a pointless job, invents a second self to personify his deficiencies: determination, strength, overpowering charisma, and a very personal outlook on life. The literary version unfolds through Palahniuk's personal mix of narrative instability and metafiction. The film version contains these same elements but presented in a different language. The protagonist's insanity is visually pinpointed through manipulated images of artificially-distorted color and shape:

David Fincher, *Fight Club* (1999)

Thus, director David Fincher discloses how the mind tends to distort reality. Nevertheless, this is not the only visual representation of the protagonist's mental frailty. This is also showcased by means of subliminal images, which pervade and intrude into the narrative:

David Fincher, *Fight Club* (1999)

This still snapshot shows Tyler Durden on the left part of the shot. However, Durden does not really appear in this scene. His image was superimposed in the post-production phase that we can barely see in

screen time. The scene, thus, seems to be as ordinary as any other in the film but is visually tinged with the madness of the protagonist.

Following the same transcoding goal, but on a quite different stylistic vein, Joel and Ethan Coen replicate Cormac McCarthy's novel, *No Country for Old Men*, in their film adaptation. McCarthy's writing is the complete opposite of Palahniuk's: simple, straightforward, raw, and highly condensed (if not telegraphic). He writes in a Hemmingway-like style, trying to communicate as much as possible with few expressive literary techniques:

Moss scanned the surrounding country. I told you, he said. I aint got no water.

La puerta, the man said

Moss looked at him

La puerta. Hay lobos.

There aint no lobos.

Sí, sí. Lobos. Leones.

Moss shut the door with his elbow.

He went back to the first truck and stood looking at the open door on the passenger side. There were no bulletholes in the door but there was blood on the seat. The key was still in the ignition and the reached in and turned it and then pushed the windowbutton. The glass ratcheted slowly up put of the channel. There were two bulletholes in it and a fine spray of dried blood on the inside of the glass (14-15).

McCarthy's novel is visually translated following a western-inspired mise-én-scene. Silence and pause are the two main expressive means in the film *No Country for Old Men*. These are the most eloquent catalysts along with narrative ellipsis. Cinematic expressive tools are reduced into the minimum, rawest expressive force so as to recreate McCarthy's literary universe with the same minimal aesthetics. Both Fincher and the Coen brothers are quite precise in selecting mise-én-scene options that highlight the literary substance they are adapting. I think this is the kind of model Dudley Andrew imagined when he argued that both film and literature can create a commensurable narrative.

Certainly, the intention of this essay is not to define the cross-fertilization process as perfectly fluid. Indirectly, film theoretician and influential filmmaker Sergei M. Eisenstein's definition of motion pictures perfectly encapsulated the particularities inherent to cinema. For him, filmmaking works on the horizontal level with frames, shots, and sequences united by means of editing; but also vertically, as images interact with sound –either diegetic noises or extradiegetic soundtrack. Eisenstein defends that filmic diegesis has a multidimensional nature that other arts lack. I would not go so far, but as a narrative art, film does possess a unique concreteness. Edward Murray theorizes on this, reaching a very well-crafted commentary:

Not even Balzac or Tolstoy can make us “see” a face or a body [...] [B]ecause the screen is able to magnify a facial expression to an extraordinary degree the filmmaker is able to communicate ecstasy or sorrow with a palpability that is almost unbearable. Though the novelist can also reveal strong feelings and emotions, and though it is also true that feelings and emotions can be rendered in more involved ways on the page than on screen, it must be owned that emotions and feelings are expressed with more directness in the film than in the novel.
(112)

One can think that Alain Resnais' or David Lynch's films are nothing but concrete, as demonstrated in titles such as *Last Year at Marienbad* and *Inland Empire*. However, those are exceptions to the rule. It is in the power inherent to images that we can check a major dissimilarity in the narrative grassroots of both film and literature. Narrators are always traceable in literature, regardless how disguised they may be. Nevertheless, the notion of narrator can be ungraspable in a film sometimes, since it is virtually impossible to discern when there is no voice-over or no hint about who is carrying out the narration. It is easy to infer who prompts the narration in movies like *American Beauty*, *Rebecca*, *Million Dollar Baby* or *Double Indemnity*. But it is quite hard to elucidate who is behind the storytelling in *Pulp Fiction*, *The Godfather*, *Fargo* or *Schindler's List* unless we apply some terms initially alien to film studies, like the omniscient narrator, for example.

So far, I have approached the conceptual interplay between literature and film on the grounds of narration. Now, let me focus on how film mechanics has yielded some changes in literature. Central examples for this are some American writers in the first half of the 20th century like John Steinbeck or William Faulkner, who worked as screenwriters and sought to enrich their writing by absorbing some traits from the film language. For instance, Edward Murray summarizes how Steinbeck's prose sometimes "reads like a scenario, seems made for a camera [and] is presented in action and dialogue; the author scrupulously avoids internal revelation of character" (263). Indeed, sometimes we can see how his fiction oriented to externalization can be read as a hypothetical screenplay. Murray selects this passage from *In Dubious Battle*:

He walked to the corner and looked at the clock in a jeweller's window- seven- thirty. He set out walking rapidly eastward, through a district of department stores and specialty shops, and then through the wholesale produce district, quiet now in the evening, the narrow streets deserted, the depot entrances closed with wooden bars and wire netting [...] He went in a dark entrance and climbed the narrow stairs, rubber-treaded, the edges guarded with strips of brass. (3)

Detailed though fast-paced, Steinbeck's prose evokes not only a scenario, as Murray pinpoints. It seems laid out in accord with the film mechanics of a "plan sequence." The passage unfolds as the protagonist moves and scans his surroundings. However, the spatial continuity is remarked; thus, Steinbeck lays the groundwork for a perfectly fluid visual construction in the reader's mind.

William Faulkner had also a closer relation to film, since he wrote over forty screenplays for the Hollywood film industry. His significant novel, *The Sound and the Fury*, exemplifies his interest in psychological fragmentation and dramatic juxtaposition: four narrative views are displayed. Film analysis has become an interesting tool to approach texts containing strong narrative contrasts. From a cinematic perspective, we can argue that Faulkner's writing turns meaningful and potent when diverse narrative voices clash; and this occurs when a sort of editing functions. Although literary montage does not directly come from cinema, film theory serves to explain

why Faulkner's contrastive narrative works so effectively. Eisenstein, who was fundamental in the Soviet montage technique, contended that maximum narrative power is achieved when the units forming the storytelling collide by means of editing (Bordwell and Thompson, 414). Just as Eisenstein's *October* or *Battleship Potemkin* work on the grounds of juxtaposition, Faulkner's *The Sound and the Fury* puts narrative machinery on motion once the four narrative voices start to be at odds with each other.

Another less canonical but even more eloquent example is George R.R. Martin's bestselling saga *A Song of Ice and Fire*, an ongoing epic fantasy that started in 1996. Martin's work shows how film and TV series have become influential on shaping literature. The author, George R.R. Martin, also an experienced screenwriter, has claimed the strong influence of J.R.R Tolkien. Aesthetically and stylistically, Tolkien's *The Lord of the Rings* trilogy draws a wide range of models from Tolstoy up to Anglo-Saxon mythology. Tolkien's prose is detailed, generous in description, and highly careful in visual qualities. The comparison between Tolkien and Martin brings up a paradigmatic shift in epic fantasy: some authors related to this genre have ceased to absorb stylistic devices from 19th-century realist novelists and started to draw influence from television and its language. Martin's literature aligns with medieval fantasy filtered through TV style. The *A Song of Ice and Fire*'s chapters are narrated from the perspective of various characters, whose subplots are permeably constructed. Each chapter ends in the fashion of a TV episode, with a cliff-hanger effect that leaves viewers waiting for the next one. Albeit redolent of the early 20th-century pulp fiction and adventure series, epic fantasy had never adhered so tightly and markedly to the language of TV episodes.

Ideological apparatus has definitely contributed to the interaction between film and literature. Regardless to say that censorship has mutilated texts in their translation into film, even with no Hays Code or whatsoever there are still prominent examples in this mediation. For example, James O'Brien and Ned Borden's essay focuses on the manicured filmic version of Winston Groom's novel *Forrest Gump*, and analyzes how the film adaption presents a sanitized and manufactured version of the literary character, which is much darker

than the filmic counterpart. O'Brien and Border typify a set of rules Hollywood usually employs to exert this kind of practice: to minimize the level of violence, sex or non-mainstream feelings in the novel being adapted. This is done according to these principles: “1. Simplify the plot [...] 2. Glamorize the characters [...] 3. Optimise the premise [...] 4. Romanticize the ending” (114-115).

Another powerful example is Steven Spielberg’s *The Color Purple*, based on Alice Walker’s epistolary novel. The protagonist’s sexual awakening is central in her novel, which is prompted by Shug, an extremely sexual character who ignores social conventions of any kind. However, sexual connotations are either sanitized or minimized in Spielberg’s film. This is epitomized by one crucial scene in both novel and film, and illustrates how significantly they depart from each other. In Walker’s novel, and as part of her sexual awakening, Shug forces Celie to look directly at her female parts so as to stress her womanhood. In the film, conversely, Shug forces Celie to smile in front of a mirror as part of the same process. But this is not the only change bolstering political correctness. Another telling shift is that Shug remains alien to social hypocrisy in the novel, whereas Spielberg makes her finally embrace community and religion. The film version of *The Color Purple* exemplifies the ploys made by mainstream capitalism to reify novels in that they lose critical power and become entertainment products, and commodities.

One way or the other, for ideological or artistic reason, I think all can be summarized in Rifkin’s words about film adaptation as a process of creation, not of copy: “The film version of a literary text must be considered the filmmaker’s interpretation of the given literary text, rather than a mere “reproduction” or “copy” which is created by some automatic process” (10).

Works cited

Andrew, Dudley. “The Well-Worn Muse: Adaptation in Film History and Theory.” *Narrative Strategies*. Ed. Syndy M. Conger and Janice R. Welsch. Macomb: Western Illinois UP, 1980. 9-18.

Bluestone, George. *Novels into Films*. Berkeley: U of California P, 1957.

Bordwell, David, and Kristin Thompson. *Film Art: An Introduction*. New York: McGraw Hill, 2001.

Clüver, Claus. “Ekphrasis Reconsidered: On Verbal Representation of Non-Verbal Texts.” *Interart Poetics: Essays on the Interrelations of the Arts and Media*. Ed. Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, and Erik Hedling. Amsterdam: Rodopi, 1997. 19-33.

Cries and Whispers. Dir. Ingmar Bergman. Svensk Filmindustri, 1972.

Days of Heaven. Dir. Terrence Malick. Paramount Pictures, 1987.

Eidt, Laura M. Sager. *Writing and Filming the Painting: Ekphrasis in Literature and Film*. Amsterdam: Rodopi, 2008.

Evans, Benjamin M. “Five Problems for Interdisciplinary Art.” *Collision: Interarts Practice and Research*. Ed. David Ceccheto, Nancy Cuthbert, Julie Lassonde, and Dylan Robinson. Cambridge: Cambridge Scholars, 2008. 19-34

Fight Club. Dir. David Fincher. Twentieth Century Fox, 1999.

Genette, Gérard. *Narrative Discourse: An Essay in Method*. New York: Cornell UP, 1980.

Hayward, Susan. *Cinema Studies: They Key Concepts*. London: Routledge, 2006.

Mackendrick, Alexander. *On Filmmaking: An Introduction to the Craft of the Director*. New York: Faber and Faber, 2004.

McCarthy, Cormac. *No Country for Old Men*. London: Picador, 2006.

Mitry, Jean. “Remarks on the Problem of Cinematic Adaptation.” *Bulletin of the Midwest Modern Language Association* 10 (1971): 1-9.

Murray, Edward. *The Cinematic Imagination: Writers and the Motion Pictures*. New York: Frederick Ungar, 1972.

O’Brien, James, and Ned Borden. “From Picaro to Saint: the Evolution of *Forrest Gump* from Novel to Film: A Hollywood Patter.”

Film and Literature: Points of Intersection. Ed. Phebe Davidson. New York: Edwin Mellen, 1997. 113-122.

Persona. Dir. Ingmar Bergman. AB Svenski Filmindustri, 1966.

Rifkin, Benjamin. *Semiotics of Narration in Film and Prose Fiction*. New York: Peter Lang, 1994.

Steinbeck, John. *In Dubious Battle*. New York: Penguin, 1981.

There Will Be Blood. Dir. Paul Thomas Anderson. Paramount Vintage and Miramax Films, 2007.

Viridiana. Dir. Luis Buñuel. Producciones Alatriste, Unión Industrial Cinematográfica and Films 1959, 1961.

Buscando la coexistencia: publicaciones de poesía americana a principios del siglo XXI

Matilde Martín González

SI ATENDEMOS a las características etimológicas del vocablo “antología” vemos que contiene una intención inicial de selectividad estética: proviene de dos términos griegos, “anthos”, que significa “flor” y “legein” que significa “elegir.” “Antologar” sería escoger las flores, lo más hermoso, lo mejor. No es una cuestión baladí detenernos una vez más en la dicotomía objetividad-subjetividad que subyace en toda antología. Aunque la idea de partida es manejar un criterio neutral y ajustado a una noción estricta de calidad, lo cierto es que la imparcialidad se torna una ficción, como nos recuerda Mary Margaret Sloan en su introducción a la antología *Moving Borders*:

[...] despite my strenuous effort to see beyond the limits of my own place and time and despite the aid and knowledge of many advisors to serve as a corrective, the perceptions of literary importance and value that inform this anthology are inevitably determined by my place in the world I describe; my location is essential and not peripheral to the defining of the terms of this book. (8)

Las palabras de Sloan revelan sin lugar a dudas la determinación histórica en la subjetividad que se hace presente a la hora de elaborar una antología. Las teorías postmodernistas han establecido suficientemente que valores como la objetividad o la razón universal han perdido el significado que la Ilustración les había otorgado como valedoras y garantes de una humanidad basada en la ética igualitaria y el rigor científico, pues ambas han sido puestas en entredicho por las sucesivas revisiones teóricas de las que han sido objeto. Sin embargo, el carácter parcial de las antologías no viene dado solamente por la intervención de factores subjetivos por parte de los editores, sino también por las condiciones culturales o intelectuales existentes en un determinado momento, es decir, por el estado de la cuestión imperante sobre el tema del que se trate. A partir de esta idea, quiero centrarme a continuación en analizar de qué forma algunas antologías de poesía americana publicadas en la primera década del siglo XXI se han visto influenciadas por un cambio de rumbo en el acercamiento crítico empleado para estudiar este campo. Más concretamente, las antologías de las que hablaré han conseguido algo que anteriormente se antojaba casi una utopía: que la tendencia tradicional u oficialista, y la tendencia innovadora o experimental cohabitén en un mismo espacio físico. En otras palabras, de alguna manera se ha debilitado la dicotomía operativa durante más de cuatro décadas entre dos líneas estéticas que se pretendían irreconciliables tanto por parte de los críticos y los lectores, como por parte del sistema literario y mercado editorial.

Esa división la popularizó formalmente Robert Lowell cuando en 1960 diferenció dos tendencias en la poesía americana: por una parte, la “cooked poetry” –poesía cocinada” que asociaba a la elaborada con medida y rima y, por tanto, mecánica– y, por otra, la “raw poetry” –“poesía cruda” que se caracterizaba por ser libre, apagada a la vida diaria de las calles y al vértigo de la rebeldía social. Aunque fue precisamente la publicación de dos antologías, ya célebres, lo que dio pie a alimentar, e incluso oficializar, esta separación largamente mantenida. Me refiero a la aparición en 1957 de *New Poets of England and America*, editada por Donald Hall, Robert Pack y Louis Simpson, y tres años más tarde la publicación de *The New American Poetry*, editada por Donald M. Allen, lo que supuso la escisión evidente de la poesía americana en dos facciones antagónicas. La antología de Hall,

Pack y Simpson representaba la línea más tradicional, o convencional si se prefiere,¹ mientras que la de Allen exponía la obra de grupos e individuos que habían surgido recientemente con el propósito más o menos consciente de renovar discursos y modos poéticos considerados obsoletos y carentes de vigor literario. Así, Allen incluía a poetas de la escuela de Nueva York, a los relacionados con Black Mountain College, a los del San Francisco Renaissance, a los Beats y por último una sección que llamó “Poetas jóvenes”. Por otro lado, la antología de Hall dejaba patente el vínculo con Gran Bretaña al incorporar a escritores de este país, lo que rezumaba cierto complejo de inferioridad y dependencia por parte de los poetas americanos. No fue así en el caso de Allen, que precisamente venía a corroborar esa independencia reclamada en el siglo XIX por Walt Whitman.

En realidad, el cisma ya se vislumbraba desde principios del siglo XX, cuando poetas como Ezra Pound y William Carlos Williams presentaron las credenciales de un tipo de poesía experimental que se oponía a la de otros poetas más conservadores como Robert Frost o Robert Penn Warren, por ejemplo. Ambas líneas se manifestaron a lo largo del siglo XX a través de dos modelos de texto poético que Cole Swensen define atinadamente de la siguiente manera:

[...] a model of the poem as a vehicle for conveying thoughts, images, and ideas initiated elsewhere –a model that recognizes language as an accurate roadmap or system of referring to situations and things in the real world– and a model of the poem as an event on the page, in which language, while inevitably retaining a referential capacity, is emphasized as a site of meaning in its own right, and poetry is recognized as uniquely capable of displaying that. (xviii)

Tras esta duplicidad hallamos dos poéticas distintas que, a grandes rasgos, se distinguen por el grado de relevancia y autonomía que se le otorga al lenguaje en sí mismo. Sin dejar de reconocer que el lenguaje es lo que justamente hace posible cualquier hecho poético, en una dirección o en otra. El primer modelo pone más énfasis en la función

¹ Entre los poetas incluidos en esta antología se encuentran Robert Bly, Anthony Hecht, Robert Lowell, James Merrill, W.S. Merwin, Adrienne Rich, W.D. Snodgrass, James Wright y May Swenson.

referencial y la capacidad expresiva del yo poético, mientras que el segundo favorece la exploración de las posibilidades del lenguaje concebido como un proceso autosuficiente y no necesariamente vinculado a la realidad exterior.² Esta polarización crítica no se alteró un ápice en las décadas posteriores.³ Al contrario, se remarcó más si cabe con la publicación de otras antologías que continuaban posicionándose más o menos radicalmente en alguno de los dos extremos. Siempre la poesía situada en el centro del poder social y literario, o tradicional, enfrentada a la situada en los márgenes, o experimental. Por lo tanto, es evidente que las antologías desempeñaron un papel fundamental en el diseño y mantenimiento de un estado teórico que marcó las pautas a seguir en la consiguiente producción crítica sobre poesía, así como en el mercado editorial, imponiendo líneas de publicación y discursos oficiales sobre el valor de una tendencia poética en detrimento de otra.

² Me gustaría apuntar también que a pesar de las divergencias ideológicas y literarias, ambas antologías tienen en común el desequilibrio de género entre los autores que las conforman. La primera de ellas incluía a 44 poetas masculinos y 7 mujeres poetas; en el segundo caso, aparecen 40 hombres y sólo 4 mujeres. Esta desigualdad respondía lógicamente a unas circunstancias sociales de discriminación de la mujer a varios niveles. No es éste el lugar para tratar este tema, pero quería mencionarlo porque me referiré de nuevo a este fenómeno en relación a las otras antologías que trato en este ensayo.

³ En el campo específico de la poesía escrita por mujeres se dio una situación similar, aunque con un retraso de 30 años. Me refiero a la publicación de dos antologías en la década de 1990 que oficializaron de alguna manera la escisión de la poesía femenina en las dos facciones ya mencionadas: la tradicional y la experimental. En 1993 Florence Howe editó *No More Masks! An Anthology of Twentieth-century American Women Poets* (New York: Harper) con la intención de mostrar “the poetic quality of a multicultural universe in which women of color are at least as numerous as white women” (xxx). Es ésta, pues, una antología con un cariz político que atiende a la necesidad de aplicar las políticas de identidad a la producción poética, dándole voz, quizás por primera vez en muchos casos, a mujeres de diversas procedencias étnicas. El contenido reivindicativo de los textos sobresale en la elección realizada por Howe. Cinco años más tarde Mary Margaret Sloan publicará *Moving Borders: Three Decades of Innovative Writing by Women* (New Jersey: Talisman), cuyo título nos adelanta el tipo de poesía escogido para esa antología. Al contrario que en el libro de Howe, éste se inclina por mostrar la variedad de experimentos formales desarrollados por las mujeres a lo largo de tres décadas.

De esta manera, un vistazo general a algunas de las antologías publicadas posteriormente, sobre todo en las décadas de 1980 y 1990, nos arroja dos conclusiones evidentes: por una parte, aquellas dedicadas a poesía innovadora fueron editadas por pequeñas editoriales (o independientes si se prefiere) mientras que, en segundo lugar, de la poesía más tradicional se encargaron editoriales comerciales o universitarias. Dentro del primer grupo encontramos, por ejemplo, *American Poetry since 1950: Innovators and Outsiders*, editada por Eliot Weinberger (New York: Marsilio, 1993), *From the Other Side of the Century: A New American Poetry 1960-1990*, coordinada por Douglas Messerli (Los Angeles: Sun and Moon, 1994), *In the American Tree*, a cargo de Ron Silliman (Orono: National Poetry Foundation 1986) y *The Art of Practice: 45 Contemporary Poets*, cuyos responsables fueron Dennis Barone y Peter Ganick (Connecticut: Potes & Poets, 1994). Como no puede existir una regla sin su consabida excepción, también es preciso señalar que la editorial comercial W.W. Norton publicó *Postmodern American Poetry: A Norton Anthology* en 1994, editada por Paul Hoover. Tal como se indica en el título, esta obra incluyó a poetas innovadores susceptibles de ser calificados como “postmodernos” y reunió a una gran cantidad de los nombres ya presentes en la antología de Donald M. Allen, también escritores de la tendencia etnopoética y, por supuesto, a la práctica totalidad de los poetas del lenguaje, entre otros muchos nombres individuales que no se adscribían a ninguna categoría reconocible.⁴ El segundo grupo, más

⁴ La reedición de esta antología en 2013 aporta cambios relevantes que demuestran, tal como explica Manuel Brito en su artículo “Poesía posmoderna americana: desde la constante innovación a la transnacionalización desde el lenguaje”, que la etiqueta “postmoderna” aplicada a la poesía americana reciente es cada vez más amplia e incluye cada vez a más grupos, tendencias y poetas, haciendo posible su coexistencia. Esta “dinámica renovadora en la poesía americana”, que señala Brito (216), se evidencia a través de su análisis que sobre la reedición de 2013 de dicha antología, que contiene 982 páginas frente a las 701 de la de 1994, debido a la adición de 95 nuevos nombres, entre los que se encuentran Steve McCaffery, Christian Bök, Nada Gardon, Brian Kim Stefans, Drew Gardner, Laura Mullen, Vanessa Place, Edwin Torres y Catherine Wagner. Por otro lado, Paul Hoover ha suprimido nombres importantes que aparecían en la primera edición como Jack Kerouac, Jerome Rothenberg y Barrett Watten. Junto a ello, la reedición de esta antología en 2013 incluye a poetas que quizás diez años antes no se habrían considerado

tradicional, lo ejemplificarían publicaciones como *The Harvard Book of Contemporary American Poetry* (Cambridge: The Belknap P of Harvard UP, 1985) o *Part of Nature, Part of Us: Modern American Poets* (Cambridge: Harvard U, 1980), ambas editadas por Helen Vendler; o *The Columbia Anthology of American Poetry* (New York: Columbia UP, 1995), de la que se encargó Jay Parini.

Debemos tener en cuenta ese devenir de los años ochenta y noventa del siglo XX para valorar más si cabe que en la primera década del siglo XXI asistimos a una relajación de las líneas divisorias entre esas dos facciones ya referidas. En términos generales, podríamos decir que la aparición de un número de grupos y las nuevas directrices han complicado la otra nítida delimitación de fronteras entre un bando y otro, sin bien es cierto que éstas nunca han llegado a desaparecer del todo. De esta manera, habría que mencionar al movimiento de Deep Image, al Nuevo Formalismo, la consolidación de la escuela confesional y, por último, a los poetas del lenguaje, una tendencia experimental surgida en los años setenta pero que alcanzó su punto álgido de desarrollo en las décadas posteriores. La presencia de todas estas afiliaciones en un espacio poético más o menos común ha favorecido la coexistencia de estilos y formas que complican la situación, por lo que ahora resulta mucho más difícil hacer distinciones claras. De nuevo las palabras de Cole Swensen resultan aptas para aclarar la condición actual de la poesía en los Estados Unidos:

[...] American poetry finds itself at a moment when idiosyncrasy rules to such a degree and differences are so numerous that distinct factions are hard, even impossible, to pin down. Instead, we find a thriving center of alterity, of writings and writers that have inherited and adapted traits developed by everyone from the Romantics through the Modernists to the various avant-gardes, the Confessionalists, Allen's margins, and finally to Language poetry and the New Formalists. The product of contradictory traditions, today's writers often take aspects from two or more to create poetry that is truly

postmodernos, como los poetas chicanos, los asiáticoamericanos, las poetas feministas y lesbianas y los poetas gays.

postmodern in that it's an unpredictable and unprecedented mix. (xx-xxi)

La dinámica de mezcla y retroalimentación que describe Swensen es el resultado de la apertura que se ha producido en la poesía americana en la última década, a lo que sin duda alguna ha contribuido también la aparición de la Internet y sus casi ilimitadas posibilidades de publicación y distribución. Esto ha facilitado el nacimiento de una nueva era, marcada por una pluralidad sin precedentes de voces y estilos, en la que la noción de “escuela poética” resulta quizás un “anachronism, an archaic critical artifact of times long gone” (St. John, xxviii). De ahí que Swensen utilice el concepto de “rhizome”⁵ para referirse al escenario contemporáneo:

The two-camp model, with its parallel hierarchies, is increasingly giving way to a more laterally ordered network composed of nodes that branch outward toward smaller nodes, which themselves branch outward in an intricate and ever-changing structure of exchange and influence. Some nodes may be extremely experimental, and some extremely conservative, but many of them are true intersections of these extremes, so that the previous adjectives –well-made, decorous, traditional, formal, and refined, as well as spontaneous, immediate, bardic, irrational, translogical, open-ended, and ambiguous– all still apply, but in new combinations. (xxv)

Por lo tanto, estaríamos hablando de una intrincada red en la que existen intersecciones, influencias, relaciones intertextuales, polinización cruzada y, en definitiva, una amplia variedad de combinaciones que complica la implantación de líneas divisorias exactas entre un estilo y otro.

⁵ En biología, un rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crece de forma horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Los rizomas crecen indefinidamente, en el curso de los años mueren las partes más viejas pero cada año producen nuevos brotes, pudiendo de ese modo cubrir grandes áreas de terreno. Este concepto biológico ha dado lugar a su homónimo filosófico, desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari en *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia* (London: Athlone, 1988). Deleuze lo definiría brevemente como una “image of thought” que aprehende las multiplicidades que surgen a su alrededor.

Sugiero que nos concentremos en tres conceptos que utilizan los editores de tres antologías de poesía americana publicadas en la década del 2000, y que corroboran los argumentos esgrimidos por Cole Swensen. En orden cronológico, me refiero al concepto de diálogo o conversación, que utilizan Elizabeth A. Frost y Cynthia Hogue en *Innovative Women Poets: An Anthology of Contemporary Poetry and Interviews* (Iowa City : U of Iowa Press, 2006); en segundo lugar, a la idea de coexistencia, que desarrolla Reginald Shepherd en *Lyric Postmodernisms: An Anthology of Contemporary Innovative Poetries* (Denver: Counterpath, 2008); y, por último, al concepto de hibridez, usado por Cole Swensen en *American Hybrid: A Norton Anthology of New Poetry* (New York: Norton 2009). Todos ellos entrañan una visión de la poesía americana alrededor de la idea de rizoma o de múltiples formulaciones, tal como señalé anteriormente.

El punto de partida de Hogue y Frost es que a lo largo de los últimos cuarenta años las escritoras innovadoras se han comprometido con la exploración en todas sus manifestaciones: filosófica, lingüística, estética y política. Esta intención es la que justifica la edición de esta antología, a pesar de la diversidad, por ellas reconocida, de métodos formales y preocupaciones temáticas que evidencian las escritoras incluidas: “We wanted *Innovative Women Poets* to reflect this range of formal and aesthetic orientations”, afirman en la introducción (Hogue y Frost, 2). Algunas de ellas aparecen frecuentemente insertadas en alguna escuela o grupo concreto. Otras evidencian una autonomía más o menos clara. En cualquier caso, Hogue y Frost pretenden trascender las limitaciones propias de las categorías establecidas y proponen una noción más fluida sobre estilos, prácticas de escritura y desarrollo de temas. Es por esto que han incluido a poetas pertenecientes a distintas escuelas y así llama la atención, por ejemplo, la inclusión de Susan Howe y Leslie Scalapino –ambas asociadas a los poetas del lenguaje– junto a Sonia Sánchez y Alicia Ostriker. Las primeras representan una línea manifiesta de exploración formal, mientras que las segundas han cultivado una poesía de carácter feminista y menos arriesgada formalmente. Otra aparición inusual en una antología de poetas innovadoras es la de Gloria Anzaldúa.

Obviamente, el concepto de innovación que ha propiciado la elección de las escritoras en esta antología es mucho más abierto e inclusivo de

que lo que se ha entendido normalmente, tal como apuntan las editoras: “Our foundational editorial premise has been that innovative poetry can be defined in terms of both formal attributes (work that challenges dominant artistic conventions) and cultural stance (speaking from, or about, the margins or borders of power)” (Hogue y Frost 4). Es en este sentido que la antología desafía la definición convencional de poesía experimental para proponer también la idea de innovación cultural, entendida como una dinámica social que aspira a dar voz a grupos e individuos desprovistos de poder. Por otro lado, las editoras establecen un diálogo entre todas estas escuelas y destacan la idea de conversación, que viene dada por la inclusión de entrevistas con las autoras: “We aim for this book to be relational, to open lines of connection and interest, dissonance and dissidence, interchange and debate” (Hogue y Frost, 2).

Esta antología resulta bastante innovadora en sí misma, ya que sugiere puntos de proximidad y relación entre escritoras que veinte años atrás se consideraban totalmente antagónicas. Insisto en la importancia de la diversidad y búsqueda de afinidades entre escritoras muy diferentes que nos ofrece esta obra, y que Hogue y Frost argumentan en los siguientes términos: “Since we assume that challenging, contemporary writing by women need take no single form, the poems in this collection illuminate a variety of ways women poets today reflect on our culture, politics, art, and language” (4). Estamos ante un volumen, pues, que nos incita a interpretar la idea de innovación en un sentido plural y multidisciplinar incluso.

Reginald Shepherd incluye en *Lyric Postmodernisms* a poetas que combinan la experimentación vanguardista con el acercamiento lírico, lo que queda resumido en el término “lyrical investigations” que, a su vez, ha tomado prestado de Ludwig Wittgenstein, tal como confiesa en la introducción. Es ésta una combinación inusual, pues la experimentación formal ha sido vista como materia “non grata” por los poetas líricos, así como el tratamiento lírico de la subjetividad ha sido considerado de igual manera por los poetas experimentales. La superación de estas diferencias por parte de ambos ha dado como resultado la síntesis de la que habla Shepherd y que él describe con estas palabras:

These poets integrate the traditional lyric's exploration of subjectivity and its discontents, the modernist grappling with questions of culture and history and language's capacity to address and encompass those questions, and the postmodernist skepticism toward grand narratives and the possibility of final answers or explanations, toward selfhood as a stable reference point, and toward language as a means by which to know the self or its world. (xi-xii)

Lo que caracteriza entonces a estos poetas es la fusión de la subjetividad entendida como marco que produce inestabilidad e incertidumbre y un acercamiento al lenguaje como instrumento para llevar a cabo ese análisis, aunque no lo habilita para expresarlo total o definitivamente, tal como lo concebían los poetas líricos más convencionales. Por lo tanto, encontramos una escritura interrogativa más que asertiva: se cuestiona qué es la subjetividad y cómo se puede articular poéticamente, pero sin aspirar a conseguir respuestas universales o definitivas. La sospecha, la falta de certezas, la contingencia y el recurso imaginativo son los elementos que participan en este proyecto de “postmodernismo lírico” esbozado por los escritores reunidos en este volumen. Entre ellos, encontramos a nueve autores y catorce autoras,⁶ los cuales incorporan un pequeño ensayo o tratado teórico sobre el sentido que le dan a la poesía en particular. Esto resulta sumamente útil para entender las líneas desarrolladas por poetas tan dispares como Mei-mei Berssenbrugge y Claudia Keelan, Timothy Liu y Nathaniel Mackey, C.S. Giscombe y

⁶ Aludo a este dato concreto porque un rasgo característico de las antologías publicadas a lo largo de la última década es que han corregido el desequilibrio de género presente en las antologías de las décadas anteriores. Para ser exactos, en el caso de *Lyric Postmodernisms* vemos que sigue existiendo desequilibrio, pero ahora a favor de las mujeres. La siguiente antología que comentaré mostrará un equilibrio más ajustado al incluir a 43 mujeres y 31 hombres, si bien con una ligera superioridad en el número de autoras. Este hecho igualitario se debe interpretar quizás como el nuevo sello del siglo XXI, en el que los viejos prejuicios de género han sido abolidos, al menos en lo que se refiere a la representación de escritores de distinto sexo en las antologías, si bien es cierto que también se podría interpretar como la continuidad de esos prejuicios, sólo que ahora se dan en contra de los autores masculinos.

Aaron Shurin, o Gillian Conoley y Rosmarie Waldrop, por citar algunos ejemplos.

Siguiendo una lógica discursiva similar a los anteriores, los editores de *American Hybrid* parten del concepto de hibridez para calificar la poesía americana actual: “the contemporary moment is dominated by rich writings that cannot be categorized and that hybridize core attributes of previous ‘camps’ in diverse and unprecedented ways” (Swensen, xvii). En su papel de coeditora de la obra –junto a David St. John– Cole Swensen rechaza de plano el modelo de las dos facciones al que me he referido al principio de estas páginas. Para justificar su criterio han incluido a una amplia gama de poetas (74 en total) provenientes algunos de diversas tendencias y grupos y otros ajenos a una tendencia en particular. Desde John Ashbery hasta Robert Hass, pasando por Ralph Angel, Cal Bedient, Lyn Hejinian, Peter Gizzi, Norma Cole, Joshua Beckman, Forrest Gander, Susan Howe, Mark Levine, Michael Palmer, Harryette Mullen, John Taggart, Charles Wright o John Yau. Quizás esta pequeña lista no sea suficientemente ilustrativa del concepto de hibridez que exhibe esta antología. En este sentido, convendría citar las palabras de Cole Swensen en la introducción al respecto de lo que ella denomina “today’s hybrid poem” y que, en mayor o menor medida, se refleja en la producción de los poetas incluidos:

Today’s hybrid poem might engage such conventional approaches as narrative that presumes a stable first person, yet complicate it by disrupting the linear temporal path or by scrambling the normal syntactical sequence. Or it might foreground recognizably experimental modes such as illogicality or fragmentation, yet follow the strict formal rules of a sonnet or a villanelle. Or it might be composed entirely of neologisms but based in ancient traditions. Considering the traits associated with ‘conventional’ work, such as coherence, linearity, formal clarity, narrative, firm closure, symbolic resonance, and stable voice, and those generally assumed of ‘experimental’ work, such as non-linearity, juxtaposition, rupture, fragmentation, immanence, multiple perspective, open form, and resistance to closure, hybrid poets access a wealth of tools, each one of which can change dramatically depending on how it is

combined with others and the particular role it plays in the composition. (xxi)

Digamos entonces que este tipo de texto desafía la rigidez con la que los críticos literarios han definido tradicionalmente estilos y modos poéticos. Aunque quizás parece una mera lista taxonómica de recursos literarios, la reflexión de Swensen nos impulsa a considerar la idea de hibridez en tanto en cuanto da cabida a la indeterminación y a una cierta autonomía interpretativa que nos libera de la obligación de adscribir los textos a categorías preestablecidas. De ahí que ella mencione esa “wealth of tools” disponible hoy día para los poetas, que son susceptibles, por otro lado, de ser revisadas y proyectadas de una manera inédita en los textos. En este sentido, cualquier escritor puede hacer uso de todos los recursos a su alcance, independientemente de si estos pertenecen a un modo de escritura experimental o convencional. En realidad, nos viene a decir Swensen en las últimas líneas, tras la composición de esta escritura híbrida se encuentra el viejo *dictum* poundiano de “Make it new”, ya que los autores usan procedimientos ya conocidos pero adaptados o alterados en función de nuevas necesidades expresivas o como respuesta a circunstancias sociales y culturales concretas.

Quizás estemos actualmente viviendo una época híbrida en muchos otros sentidos: este tercer milenio que nos acoge se caracteriza por la coexistencia de discursos y valores que parecen derivarse de una macro coexistencia de todo lo logrado por la cultura occidental desde sus inicios. Una y otra vez se han promulgado patrones de pensamiento y paradigmas científicos que posteriormente son sustituidos por otros alternativos, algunas veces totalmente opuestos y otras veces complementarios. Nos encontramos en un contexto cultural que tiende a incorporar posiciones marginales, más que a rechazarlas o silenciarlas. En cierto sentido, esto puede deberse también a las condiciones de una economía cada vez más globalizadora que explota cualquier producto que aporte un rédito monetario, independientemente de ideologías políticas o pronunciamientos filosóficos. Dentro de este nuevo orden, quizás sea la poesía el único ámbito que todavía puede ofrecer un compromiso con la integridad del lenguaje, que deviene a su vez en una ética del buen quehacer poético entendido en el sentido clásico de la *poiesis*, es

dicir, en la idea de creación o uso de la imaginación con un objetivo estético.

No cabe duda de que si algo ha estado siempre presente en la poesía americana es el propósito renovador y estas antologías se hacen eco de esa máxima. Al fin y al cabo, todas ellas han contribuido a *crear* un nuevo marco teórico y de análisis textual. También nos invitan a poner en entredicho las viejas premisas que señalaban separaciones tajantes entre escritores y estilos, pues al centrarnos en casos individuales se revelan analogías insospechadas que apuntan hacia la conclusión de que el panorama actual nos habla de coexistencia más que de contradicción, de diversidad más que de uniformidad, como apunta David St. John en esta última antología mencionada: “Our poetry should be as various as the natural world, as rich and peculiar in its potential articulations” (xxviii).

Obras citadas

Brito, Manuel. “Poesía postmoderna americana: desde la constante innovación a la transnacionalización desde el lenguaje.” *Historia crítica de la poesía norteamericana*. Ed. José Antonio Gurpegui. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2013. 201-224.

Hogue, Cynthia y Elizabeth Frost, eds. *Innovative Women Poets: An Anthology of Contemporary Poetry and Interviews*. Iowa City: U of Iowa P, 2006.

Howe, Florence, ed. *No More Masks! An Anthology of Twentieth-century American Women Poets*. New York: Harper, 1993.

Shepherd, Reginald. *Lyric Postmodernisms: An Anthology of Contemporary Innovative Poetries*. Denver: Counterpath, 2008.

Sloan, Mary Margaret, ed. *Moving Borders: Three Decades of Innovative Writing by Women*. New Jersey: Talisman, 1998.

Swensen, Cole y David St. John, eds. *American Hybrid: A Norton Anthology of New Poetry*. New York: Norton, 2009.