

Introducción

**Nací por suerte y por fortuna mía
En este puerto noble y bullicioso,
¡Veracruzano soy!, proclamo orgulloso y
delante de un rey, lo gritaría...**

El paisaje comercial de la ciudad es un primer paso hacia el objetivo de fortalecer nuestras señas de identidad y el sentimiento de pertenencia a través de los rótulos en los que nos podamos reconocer. Uno de los rasgos que caracterizan a la ciudad de Veracruz es la efervescencia de la vida social, especialmente de la vida de la calle.

Los edificios y el mobiliario cotidiano son el telón de fondo de nuestra actividad diaria en la ciudad. Los rótulos de establecimientos comerciales que llenan nuestras calles conforman una parte importantísima de este paisaje; tan sólo basta con echar un vistazo al centro de cualquier ciudad para darnos cuenta de ello.

En esta experiencia con el contexto urbano, la cultura tiene un gran efecto pues se analiza la producción de la gráfica popular como artefacto significativo, connotativo de las tradiciones de una sociedad, es decir, cómo los elementos de la gráfica popular conforman un escenario con imágenes que representan algunas de las tradiciones del puerto.

En ocasiones, especialmente en el estudio de la gráfica popular, la cultura ha jugado un papel inferior en contraste con el de la estética, este último ha generado el reconocimiento de esta expresión como arte popular de la sociedad mexicana. El trabajo realizado por los rotulistas y los propietarios, ha sido elevado al nivel de “arte modesto”, al mostrar el ingenio y el humor mexicano en ellos; sin embargo, no se explican los procesos culturales por los cuales sus creadores adquieren y plasman esos códigos en el contexto urbano, ni porqué es que después de tanto tiempo de su uso como elementos de identidad, continúan siendo funcionales, y además, apreciados por los ciudadanos. El proceso cultural abarca cosas menos tangibles que la forma y el color, y que a mi parecer son igualmente importantes, pues se conjugan para dar lugar a la gráfica popular, es por todo esto que surge la idea de este proyecto.

Para los dueños de los comercios, los rótulos pintados son la identidad de su negocio, por consiguiente, es importante que el público se identifique con ellos, pues este es casi siempre, el único recurso con el que cuentan para darse a conocer; por eso mismo a pesar de que la técnica ilustrativa que ellos aplican no es reconocida como de “alta calidad”, ellos buscan la perfección supervisando la elaboración del rótulo y en ocasiones mandándolo a hacer inclusive tres veces o hasta que quede perfecto, como la dueña de la *Jarciería ABC* quien me contó acerca del proceso de producción de su rótulo, y de la

importancia que tiene para ella la imagen de su negocio, dice que: “Esto es lo que le da vida y reconocimiento” ella se siente muy orgullosa de su rótulo, pues además de haber surgido de su ingenio, los clientes que van se lo *chulean* mucho. Es importante saber este tipo de detalles, pues en cuestiones de gráfica popular, las cosas no se toman a la ligera; a pesar de que los dueños no realizan un estudio de mercado, buscan dar a su imagen un giro atractivo y muchos de ellos incluso presumen de la eficiencia de su identidad. Absolutamente todos los factores que intervienen en la elaboración de la gráfica popular son importantes. Sus creadores no sólo ponen en el rótulo su ingenio y creatividad, ponen en él su cultura, su corazón y sus esperanzas.

En el transcurso de esta investigación tuve la oportunidad de convivir con la mayor parte de los dueños de los comercios fotografiados, todos ellos eran personas sumamente agradables y dispuestas a ayudarme en la medida de sus posibilidades. En las charlas obtuve todo tipo de respuestas acerca de porque realizaban los rótulos y las cosas que ellos consideran que intervienen en sus decisiones (forma, color, nombre, etc.) y todo se resume en una sólo palabra: cultura. Para ellos el entorno en el que viven, las hermosas vistas del atardecer, el calor tropical del puerto, etc. influyen en el estado de ánimo de todas las personas; para ellos, nuestra cultura se basa en imágenes, porque ellas hablan por sí solas; para ellos es importante querer el lugar en donde viven y eso se ve reflejado en la gráfica popular.

Por todas las razones mencionadas anteriormente, esta publicación tiene la finalidad de analizar los aspectos de la gráfica popular (formales y culturales de la producción de los rótulos) desde el punto de vista sociológico, es decir, cómo en cuestiones de imagen y contenido, las obras de la gráfica popular poseen todo un contexto histórico y social.

Para estudiar culturalmente un artefacto, uno debe explorar como es representado, que identidades sociales están asociadas con el objeto, como es el producto consumido y que mecanismos regulan su distribución y su uso.

Los rótulos comerciales de la ciudad de Veracruz son representados por medio de signos visuales que hablan de los productos ofrecidos por un mercado, de las influencias sociales y culturales que poseen estos elementos al momento de ser realizados. “Los factores socioeconómicos, por ejemplo, son determinantes para la creación de las imágenes ya que los recursos económicos y las ideologías de un individuo se ven reflejadas en la producción de estos códigos” (Hall, 2000)

Es importante en el análisis de la producción de un objeto no tan sólo entender como es producido técnicamente (capítulo 1), sino también, como ese objeto es producido culturalmente; como la imagen se convierte en significado durante el proceso de comunicación (capítulo 2).

El estudio de la gráfica popular de Veracruz inicia con el análisis de los aspectos formales con la finalidad de conocer estos elementos utilizados en el contexto veracruzano, de saber de donde adquiere los conceptos que aplica en sus representaciones, los cuales usualmente son adquiridos por medio de las experiencias visuales que el mismo productor tiene con la atmósfera en la que habita. La mayor parte de las veces, los elementos utilizados en la gráfica popular funcionan en cadena, ya que al ver que a un establecimiento le funciona cierta identidad, otras personas adoptan el mismo concepto, dándole un toque individual que lo diferencia de los demás.

La representación “es la producción de significado por medio del lenguaje” (Hall, 2000) ya sea visual o escrito, es decir, que el significado no es encontrado, asignado o descubierto, sino que es producido basado en efectos culturales y sociales.

En el capítulo 2 se analiza la forma en que un objeto es representado por su lenguaje visual, nos lleva a conocer como los grupos de personas de la sociedad veracruzana son capaces de reconocer el significado y de asociarse con las imágenes, debido a que las personas que viven en esa sociedad poseen casi los mismos valores culturales, y las mismas fuentes visuales para decodificar significado.

En el capítulo 3 se habla de la esfera pública en Veracruz, reconociendo como algunos factores históricos, y las costumbres de esta sociedad se ven reflejadas en la gráfica. Los veracruzanos son conocidos por su buen humor y por vivir la vida de manera relajada; los aspectos como las fiestas, el baile y la música son igualmente considerados como parte del carácter veracruzano, todos estos aspectos tridimensionales, logran verse reflejados de manera bidimensional en sus imágenes, por medio de las formas, nombres y colores.

La gráfica popular pertenece a nuestra cultura porque se ha construido un mundo de significado y esto es lo que lo constituye como un objeto cultural. Es cultural porque lo hemos constituido como un objeto lleno de significado, un objeto que representa a un estrato social específico, con imágenes que conforman un código reconocible y descifrable.

Podemos hablar de él, pensarlo, imaginarlo, está conectado con un grupo de prácticas sociales, como adquirir un servicio, o como paisaje urbano al deambular por una calle.

Es necesario conocer como viaja la imagen y si los rótulos son reconocidos como elementos de identidad para los negocios, esto para saber que tanta atención pone el ciudadano en estos objetos, si les llama la atención y si los consideran como parte importante del escenario cotidiano. Algunos comercios se dan a conocer por medios impresos, utilizando la imagen de sus rótulos como la identidad de su negocio, aplicando esto como estrategia para el reconocimiento del establecimiento.

Todos los factores relacionados con la gráfica popular son importantes en este análisis pues es necesario conocer cada una de las facetas del producto para que pueda ser estudiado; además todos estos elementos forman parte de la cultura visual del veracruzano, y es importante explorar los efectos que los rótulos tienen ante la sociedad.

Los procesos como representación, identidad, producción y consumo son conformantes de la cultura, por consiguiente, cada uno debe de ser estudiado individualmente para poder comprender los elementos constitutivos de la gráfica popular.

En conclusión, esta investigación busca dividir con lógica los temas para poder analizar los distintos procesos por los cuales pasa la producción de la gráfica popular, para facilitar su entendimiento como artefacto cultural. Se busca que el veracruzano descubra su entorno como una recopilación de lo que lo conforma como persona, de cómo los detalles gráficos contenidos en la fachadas de sus edificios, hablan sobre su cultura visual, sobre lo que ve, y como lo proyecta.