

Memos áureos: la emblemática del siglo XXI

CITLALLI LUNA QUINTANA
EL COLEGIO DE MÉXICO
citlali.luna@colmex.mx

Para Félix.

1. La publicación del *Emblematum liber* (1531) de Andrea Alciato marcó un parteaguas en la relación que se establecería entre palabra e imagen desde el siglo XVI hasta nuestros días. La publicación de los *Hieroglyphica* de Horapolo y de importantes iconologías como las de Cesare Ripa y Piero Valeriano, libros de emblemas como los de Alciato, los hermanos Covarrubias y Bocchius, libros de empresas como el de Saavedra Fajardo, entre muchas otras publicaciones, permitieron una rápida adhesión de la cultura visual y, especialmente, de la emblemática en la literatura y el arte, cuya máxima expresión se dio en el siglo XVII.
2. La saturación fue tal que, poco a poco, los emblemas, las empresas y los jeroglíficos fueron perdiendo su resonancia dentro de la cultura y, cada vez más, se desalentó el interés de los poetas por incluir dentro de sus composiciones esta tradición, con la consecuente merma de lectores competentes para identificar las alusiones o decodificar la estructura *triplex* de los emblemas. A partir del siglo XIX, la presencia de esta cultura alusiva se volvió artificial y pedante; fue sustituida por lenguajes y representaciones naturalistas. Durante el siglo XX, la emblemática fue redescubierta, pero era estudiada sólo por unos cuantos especialistas: hay que destacar la publicación de *Studies in Seventeenth-Century Imagery* (1939) de Mario Praz y unos veinte años después los numerosos trabajos de Santiago Sebastián en el mundo hispánico; pero los estudios de los emblemas, las empresas y los jeroglíficos en las obras literarias o artísticas demoraron mucho en generalizarse.
3. El capitalismo y la digitalización en siglo XXI han permitido lo que parece ser un *revival* de la tradición emblemática: los memes. Como es de suponer, estas nuevas formas de representación tienen modificaciones y

adaptaciones tanto del contexto histórico como de la función que desempeñan y de las plataformas que utilizan, con respecto a las que fueron empleadas durante los Siglos de Oro españoles. Actualmente el meme se nos presenta como un emblema, una empresa o un jeroglífico, generalmente con un tono burlesco y con referencias al presente inmediato; su interpretación, por consiguiente, ya no depende de la cultura letrada del receptor, sino que, gracias a su creación y transmisión digital, esta nueva práctica se encuentra disponible para todos los usuarios en cuestión de segundos y cualquier lector puede ser parte de su enriquecimiento; asimismo, su creación no depende de un artista o un letrado necesariamente, sino de cualquier usuario de las plataformas digitales. Los nuevos repositorios se encuentran en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter.

4. El objetivo de este artículo es realizar un análisis sobre la forma en que los memes relativos a los Siglos de Oro se han convertido en la emblemática del siglo XXI: la adaptación de sus elementos (*imago*, mote y epigrama), la apropiación de personajes históricos y literarios como protagonistas, las funciones que desempeñan y, sobre todo, el cambio en su recepción que probablemente se originó con el auge de la cultura pop –cuyo antecedente no tan remoto está en la introducción de las estampas japonesas y los dibujos de Toulouse-Lautrec a comienzos del siglo XX– y, años más tarde, con el arte digital.
5. Habría que empezar con un par de definiciones de la palabra *meme*. Quizá la primera vez que se utilizó este término relacionado con la cultura fue en *El gen egoísta* (1976) de Richard Dawkins:

Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación. “Mímeme” se deriva de una apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a “gen”. Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio mímeme y lo dejo en meme. [...] se debe considerar a los memes como estructuras vivientes, no metafóricamente sino técnicamente (Dawkins, 2000; 211-214).

6. Aunque el libro de Dawkins analiza la manera en que los genes son los encargados de la evolución y su impacto en las relaciones sociales desde el punto de vista biológico, el concepto de meme incluido en su teoría como una estructura de transmisión cultural comenzó a aplicarse también en las ciencias sociales. Hay que destacar, sin embargo, que esta definición no se

refiere a las imágenes que ahora identificamos como memes y que se comparten por internet, sino a la implantación, transmisión y repetición de una idea, un concepto, una imagen, etcétera. Tal vez debido a la popularidad que esta teoría adquirió, poco a poco se fue extendiendo la identificación de la palabra *meme* con las imágenes de internet que, además, ejemplifican el concepto de Dawkins: a través de las ilustraciones digitales se expresa una idea que es transmitida en cuestión de segundos en internet; el meme es un replicador de conceptos.

7. Una definición más reciente se encuentra en el libro *El arte de hablar callando. El meme: transmisor de conceptos del Siglo de Oro* (2013):

Etimológicamente hablando, meme procede de la palabra inglesa *mimeme* derivada de la *mimeisthai*, de origen griego y que significa “imitar”. Por tanto, meme significa “lo que es imitable”. El meme es un neologismo extendido, conocido y usado en los últimos años en diversos ámbitos académicos, esencialmente en el de las ciencias sociales. En la actualidad, ha quedado definido y fijado como una pieza informativa de carácter cultural integrada por un elemento visual y otro escrito que se propaga de manera breve, concisa y rápida de un individuo a otro, y cuyo objetivo esencial es acercar el mundo académico al público en general (Cohen y Zúñiga, 2013; 5).

8. En el libro de Cohen y Zúñiga, el concepto de meme ya está completamente trasladado a las imágenes de internet. Lo más importante es que aquí se le identifica como una pieza informativa que contiene elementos culturales, cuyos componentes son una imagen y un texto breve. Llama la atención que los autores “limiten” el uso de los memes a los ámbitos académicos, debido a que, precisamente, una de las características esenciales de estas imágenes es que sobrepasan las fronteras de cualquier contexto (académico, territorial, generacional, popular, culto, antiguo, moderno, entre otros), condicionado sólo por la capacidad del receptor para entender el contexto y el contenido del mensaje del meme; dicho de otro modo: la comprensión del meme en el siglo XXI podría acercarse a lo que para Gracián es el concepto, se necesita erudición, agudeza e ingenio también por parte del lector para comprenderlo. La definición propuesta por Cohen y Zúñiga restringe las posibilidades de propagación del meme, debido a que una misma imagen puede ser utilizada en múltiples contextos, no necesariamente académicos¹.

9. Continúan los autores más adelante:

1 Ver anexos, ilustración 1.

Podrán considerarse un meme, por tanto, cualquier estructura que combine texto e imagen y cuyo fin sea transmitir una determinada idea. Este es, de hecho, su punto clave: la transmisión de información. Así pues, este nuevo método basa su potencial divulgativo en el impacto que en un primer instante causa la imagen en el receptor. El poder de dicho impacto permite generar un marco que introduce al destinatario en un determinado contexto, ya sea político, económico, histórico o literario, entre muchos otros. De esta forma, el complemento gráfico que integra el meme se convierte en un pre-texto, en el sentido literal (excusa) y figurado (texto precedente) del término: la imagen sirve, por una parte, como excusa para transmitir una información concreta; por otra, precede, a modo de introducción visual, al breve texto encargado de profundizar en la idea que pretende divulgarse (Cohen y Zúñiga, 2013; 5).

10. Conuerdo en gran medida con esta descripción, en tanto que el meme (sea cual sea su estructura) busca transmitir una idea mediante un contexto determinado y provocar una reacción en el destinatario. Sin embargo, parecería que los autores *intuyen* que la imagen tiene alguna importancia en el meme, pero la consideran como un complemento del texto, un acompañamiento; por el contrario, no se detienen a considerar que, así como en las empresas y los emblemas, entre la imagen y el texto existe un estrecho vínculo y una correlación que debe comprenderse para entender el mensaje contenido.

11. Jaime González Galilea publicó una serie de artículos sobre memes de la literatura española y propone las siguientes características:

Un meme de internet consta de una foto y dos líneas de texto —una superior y otra inferior— compuestas en la fuente Impact de color blanco contorneadas de negro. Si cumple esta condición ya es reconocible como meme, aceptable como tal, y susceptible de reenvío. En el caso de que la letra sea de otra tipografía, otro color, o distinta disposición del texto, ya no funciona igual como meme. No tiene la misma gracia. Nos hemos cargado la convencionalidad. Por el contrario, si nos atenemos a la forma preestablecida, es más fácil que el receptor acepte y replique el meme (González, 2017).

12. Estas especificaciones al momento de la confección de emblemas se acercan a las de Alciato, Ripa, Covarrubias, Saavedra Fajardo o Picinelli; no obstante, un meme no puede ser delimitado de esa manera, precisamente porque su confección no es un procedimiento mecánico, sino que depende tanto del ingenio de su autor como de los diferentes contextos que la imagen y el texto aportan al meme para la elaboración de un concepto. El “éxito” de un meme no consiste en seguir las reglas de manufactura, sino en las diferentes posibilidades de relacionar de forma ingeniosa los contextos de la imagen y el texto para que expresen una idea. Por ejemplo, los

siguientes memes se refieren desde diferentes contextos y formatos de confección a la conocida fealdad de Carlos II².

13. Cohen y Zúñiga proponen como características del meme los siguientes elementos: la imagen (“que se convierte en una evocación plástica de una determinada cuestión”), la frase (“idea, realidad, doctrina o teoría que evocó la imagen, es plasmada, recogida y condensada textualmente”) y la glosa (“se trata de la parte escrita del meme, en la que, en dos o tres párrafos, se explican la imagen y la frase”) (Cohen y Zúñiga, 2013; 10). Lo que más salta a la vista de esta propuesta es que son los mismos elementos de un emblema, sin embargo, los autores nunca consideran que, pese a que un meme comparta las características de un emblema, pueda ser considerado como tal. Quizá esto se debe, principalmente, a que cuando se dice que el meme puede ser un emblema, una empresa o un jeroglífico, el lector familiarizado con la tradición emblemática espera ver la estampa de un grabado similar al de las imágenes que se hacían en los Siglos de Oro y no una imagen moderna; empero, como invariablemente sucede en el arte, los preceptos estéticos siempre se reescriben para crear algo nuevo.
14. Para comprender mejor los factores que pudieron influir en la transformación de un emblema, una empresa o un jeroglífico en lo que hoy conocemos como meme, es necesario tener en cuenta dos corrientes artísticas que surgieron durante el siglo XX: el arte pop y el arte digital. Como sabemos, la palabra “pop” se relacionó por primera vez con las artes visuales en 1956, debido a su aparición en el collage de Richard Hamilton titulado *Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?* y expuesta en la Whitechapel Gallery en Londres; pero la efervescencia de esta nueva corriente artística surgió en la década de los sesentas con las obras de David Hockney, Peter Blake, Patrick Caulfield y Derek Boshier en Europa y Roy Lichtenstein, Tom Wesselman y Andy Warhol en Estados Unidos, sólo por mencionar algunos. Lo relevante del arte pop que interesa a este análisis es la fascinación por la cultura de las masas. Antes del boom de esta corriente, el mundo del arte tenía los ojos fijos en el expresionismo abstracto, sin embargo, las nuevas propuestas dejaron de lado la intención de sus predecesores por conseguir un efecto emocional o expresivo en sus obras y, por el contrario, decidieron mirar hacia la cultura popular y comercial que los rodeaba. Lawrence Alloway —quien fue el crítico que acuñó el

2 Ver anexos, ilustraciones 2, 3 y 4.

término *Pop Art* en 1960 (1975; 119-122)— señaló: “no sentíamos antipatía alguna por la cultura comercial, como hacían muchos intelectuales, sino que la aceptamos como un hecho, la discutimos en profundidad y la consumimos con entusiasmo” (Farthing, 2019; 481).

15. En una primera instancia, las creaciones del arte pop parecerían una crítica hacia la sociedad de consumo, la mercadotecnia y la publicidad que invadía todos los ámbitos de la cultura estadounidense principalmente, sin embargo, en realidad se trata de una rebelión en contra de la distinción entre cultura “alta” y “baja”. Pero, “a pesar de la voluntad de acabar con las distinciones entre la cultura de elite y la cultura de masas, los artistas pop siguieron siendo predominantemente productores de obras que eran expuestas en galerías, que eran adquiridas por personas acaudaladas y cuyo valor dependía de su originalidad y de su autenticidad” (Farthing, 2019; 482).
16. Lo cierto es que el *Pop Art* abrió las puertas para que la cultura de las masas apareciera en las obras artísticas, para que los iconos o los trozos de un collage pudieran ser identificados por todos. Fue el momento en que, aunque sea por un instante, se difuminaba la distinción entre lo culto y lo popular, pues los elementos aparecidos en estas obras eran los que inundaban la vida cotidiana de los diferentes estratos sociales. En cuanto al arte digital, cuyo término fue acuñado en 1980³, lo que es relevante para este estudio es que se trata de una corriente artística creada totalmente con una computadora y para su difusión en internet.
17. Ahora bien, la semejanza que hay que destacar entre los emblemas y las empresas con los memes es el nexo establecido entre palabra e imagen⁴. Covarrubias apunta: “Metafóricamente se llaman emblemas los versos que se subscriben a alguna pintura o talla, con que significamos algún concepto bélico, moral, amoroso o en otra manera, ayudando a declarar el intento del emblema y de su autor” (Covarrubias, 2005; 763). Por su parte, los memes se nos presentan como piezas informativas con componentes culturales expresados mediante la combinación de elementos escritos y visuales que buscan transmitir una idea al receptor. Ambos se valen de la relación entre palabra e imagen para expresar un concepto. Ahora bien, este texto no tiene

3 El término fue acuñado cuando unos ingenieros en informática utilizaron el programa de dibujo llamado “Aaron” inventado por el artista digital Harold Cohen (Farthing, 2019; 544).

4 Más adelante analizaré la relación entre jeroglífico y meme.

la intención de hacer un recuento de la tradición emblemática, sin embargo, es necesario retomar el comentario de Santiago Sebastián sobre la importancia que tuvo la publicación de los *Emblemas* de Alciato para señalar la versatilidad de las estampas:

Al éxito del libro contribuyó la reciente invención de la imprenta y el hecho de que el libro estuviera profusamente ilustrado, lo que era revelador de la importancia que tendría la imagen. Pero, sobre todo, fue la oportunidad de dar con algo que estaba en el ambiente, es decir, la creación de un lenguaje ideográfico, a base de las imágenes, explicadas con textos, bajo la pretensión de imitar la sabiduría del mundo antiguo, especialmente los jeroglíficos egipcios, en una forma totalmente arbitraria. Alciato dio al emblema la forma canónica, que más tarde sería variada por los imitadores (Sebastián, 1985; 21).

18. La creación de emblemas durante el Renacimiento y el Barroco tuvo una amplia gama de ejemplares, debido a que la emblemática se insertó rápidamente en la rica tradición simbólica, en la profusa cultura visual y constituyó parte fundamental de los elementos festivos de estos siglos.
19. Como es común en el arte, cuando una corriente artística o un género literario tiene mucho éxito, es habitual encontrar obras que no poseen la misma calidad que aquellas que se convierten en el modelo a imitar o, simplemente, también se producen algunas que sólo toman como base el modelo y que tienen otras pretensiones, no necesariamente artísticas. Por ejemplo, las numerosas coplas que aparecían sobre políticos, cornudos, ladrones, actrices, en fin, aquellas que se mofaban de sucesos cotidianos; este tipo de composiciones no tenían una finalidad artística, sino burlesca y, como es de suponer, la calidad literaria de los versos quedaba muy por debajo de los modelos, sin embargo, no por eso carecían de ingenio.
20. Quizá los memes puedan considerarse como una de estas expresiones burlescas derivadas de los emblemas, las empresas y los jeroglíficos; como una ramificación burlesca de la emblemática que emergió en el siglo XXI debido a las transformaciones que provocó el arte pop en la manera de concebir los elementos populares como *material* para crear obras de arte, y a las numerosas posibilidades de creación que permite el arte digital. Como ya hemos mencionado, los memes conservan el vínculo gráfico-literario, pero ahora su intención no es didáctica o moral, sino principalmente lúdica y burlesca; son objetos de creación ingeniosa sobre un momento o un tema determinado; además, no tienen pretensiones artísticas y no necesariamente han sido creados por artistas, así como los volátiles pasquines que circulaban en los Siglos de Oro. Al igual que en el ambiente simbólico del

que habla Sebastián, a partir de la aparición del arte pop, la sociedad se acostumbró a encontrar referentes culturales en las obras de arte y, por tanto, las referencias populares en los memes se incorporaron rápidamente como parte de la cultura visual del momento.

21. Otras semejanzas que hay destacar entre la emblemática y los memes es la capacidad que debe poseer el lector para decodificar el mensaje de la estampa:

La creación de emblemas se convirtió en un “juego del ingenio” para conseguir un sentido más enigmático posible, [...] en un principio prevalecieron los gustos por la sutileza intelectual, pero se creó un lenguaje demasiado complicado y pronto los humanistas se dieron cuenta de que aquel ejercicio era casi inútil, sólo válido para unos pocos. Era evidente el entusiasmo de aquella sociedad por los emblemas, pero era preciso darles contenido a base de ideas morales y religiosas; de modo que el emblema adquirió una finalidad esencialmente didáctica. Los comentaristas de Alciato y los nuevos emblemistas vieron en este lenguaje un vehículo ideal para inculcar al hombre las virtudes, la sabiduría, las buenas costumbres, etc. (Sebastián, 1985; 20).

22. Los emblemas tienen diferentes niveles de entendimiento según el receptor. Muchas veces, esta competencia dependía de si el destinatario era letrado o no, si poseía el contexto necesario para desmenuzar los elementos y comprender la alegoría. Por ejemplo, muy probablemente las personas que asistían a la celebración de un arco triunfal o una pira funeraria podían identificar que era Hércules quien aparecía en las imágenes, pero quizá no llegaban a relacionar que su aparición se debía a que sus “Trabajos” se estaban comparando con la labor de los Austrias; así como tampoco podían identificar el origen del mote o interpretar el epigrama porque no sabían leer y muchas veces no poseían el contexto necesario para la aprehensión del mensaje en el emblema. En cambio, los letrados de la época tenían más posibilidades de hacer una interpretación integral de la estampa o, incluso, identificar la influencia de algún emblema en otra obra artística.

23. Con los memes sucede algo similar: es necesario que el destinatario comprenda los elementos que componen el meme; aunque la imagen contenga referentes modernos y en ocasiones se mezclen con referencias antiguas, o viceversa, si el receptor no posee alguno de los dos contextos, no va a comprender en su totalidad el mensaje del meme.

24. Cabe señalar que en este análisis sólo están contemplados los memes referentes a los Siglos de Oro, de ahí que también esa sea otra de las limitantes para los destinatarios: si éste no está inmerso en el contexto áureo, la comprensión de las imágenes será más difícil y, por tanto, su transmisión

en las redes sólo ocurrirá dentro de círculos muy pequeños. Lo mismo sucede con memes referentes al campo de la física, la biología o la ingeniería: para las personas que nos dedicamos a las humanidades son más difíciles de comprender o, simplemente, no llaman nuestra atención. Aquí algunos ejemplos de memes áureos en los que sólo señalaremos brevemente los contextos que el receptor debe poseer para comprenderlos⁵.

25. Esta brevísima muestra ofrece ejemplos sobre los diferentes contextos, formatos y temas que pueden entretenerse en los memes áureos; además, también es una demostración de cómo las herramientas digitales permiten extraer un elemento de su contexto original y editarlo para adaptarlo a otro.
26. En el meme es donde las referencias actuales se mezclan con las alusiones áureas y viceversa; donde lo popular y lo culto se entretienen para transmitir una idea. Esto permite que los usuarios de plataformas como Facebook y Twitter que no están relacionados con el estudio de los Siglos de Oro tengan más contacto con los temas, los personajes, las obras, incluso con la misma historia de estos siglos; así el acercamiento a este campo es más lúdico y, de alguna manera, más cercano, porque el destinatario reconoce en el meme algún elemento de la cultura que le rodea, de la que forma parte.
27. Ahora se analizarán con más detenimiento algunos ejemplos de memes áureos y las semejanzas y cambios con los jeroglíficos, las empresas y los emblemas. Los jeroglíficos constan sólo de una imagen, “representaba las palabras por medio de figuras o símbolos, a las que por el peso de la tradición medieval se dio un sentido enigmático y aún cabalístico [...]. Los humanistas recibieron con entusiasmo y veneración el conocimiento de estas verdades, que poco tenían de egipcias, pero que venían envueltas en un lenguaje hermético” (Sebastián, 1985; 19). Estos son algunos ejemplos de memes que podrían equipararse con los jeroglíficos⁶.
28. Este encadenamiento de imágenes permite que el receptor interprete la idea del meme a partir del orden en la cuadrícula: las dos de la izquierda, aunque no son las mismas, sí pertenecen a la misma secuencia y es en la columna de la derecha en donde se insertan los elementos que provocan el traslado a la siguiente imagen y, por tanto, el recorrido que hace el lector en las imágenes de la cuadrícula.

5 Ver anexos, ilustraciones 5 y 6.

6 Ver anexos, ilustraciones 7 y 8.

29. En el primer y tercer meme (Ilustración 4), la primera imagen constituye un rechazo de la que se encuentra a la derecha: la propaganda de la campaña de Donald Trump en el primero y la misa en el tercero. Pero como el lector ya ha visto que hay una imagen parecida a la de la primera cuadrícula, baja la vista y continúa con el recorrido que, en ese caso, posee una imagen de aprobación ante un espectacular ficticio sustituyendo el lema de Trump “*Make America great again*” por “*Make America Spain again*” en el primer meme y, en el tercero, también con una imagen aprobatoria ante la escena de un sacrificio humano indígena.
30. La predilección de que América forme parte de España otra vez en lugar de ser gobernada por Donald Trump, de los sacrificios humanos en lugar de las misas y la homologación de la bandera pirata a la bandera inglesa, constituyen burlas codificadas en un lenguaje creado a partir de la sucesión de imágenes para poder develar el mensaje. Ésta es la principal modificación entre el jeroglífico y el meme: mientras que el primero está constituido sólo por una imagen—generalmente enigmática—, cuyo significado es descubierto por el lector mediante el conocimiento previo y el contexto de la imagen, el segundo está articulado en una sucesión de pequeñas ilustraciones que forman una sola imagen y su interpretación radica en el conocimiento del contexto de las imágenes pero, también, en la lectura secuencial de éstas; el mensaje de estos memes se revela a través del movimiento que sugieren las ilustraciones interiores. Además, la serie de escenas de la columna izquierda generalmente está conformada por elementos populares que el receptor puede identificar con facilidad.
31. Ahora continuemos con las empresas. Las que se estamparon durante el Renacimiento y el Barroco están constituidas por una imagen y un mote, generalmente, este último es una frase conocida o una sentencia lapidaria. El modelo más abundante entre los memes comparte los mismos elementos que la empresa. Debido a esta profusión, hemos identificado algunos tipos según el origen de sus componentes: con un mote antiguo y una imagen moderna, con un mote antiguo y una imagen moderna sin referente específico, con un mote moderno y una imagen antigua y, finalmente, una miscelánea de todos éstos que hablan sobre el covid. Debido a que el análisis pretende sólo dar una breve muestra de este tipo de memes, se comentarán muy brevemente⁷.

7 Ver anexos, ilustraciones 9, 10, 11 y 12.

32. Si bien es cierto que, en las empresas áureas, el mote contenía una frase o una cita de fácil identificación para los letrados, en este tipo de memes el mote contiene el contexto histórico o literario que se complementará con la imagen, es ahí donde se encuentra la referencia cultural que el receptor puede identificar. De otro modo: la función del mote en los memes áureos es la de remitir a una idea que se quiere desarrollar; la imagen es la referencia cultural y moderna que detona el significado sugerido por aquél; pero su relación es intrínseca, el meme no funciona sin la alusión del mote ni la referencia cultural de la imagen.
33. En este tipo de memes es donde se puede apreciar con más claridad hasta qué punto la cultura pop ha permeado las composiciones de esta naturaleza; como hemos visto, las escenas seleccionadas para los memes pertenecen a verdaderos referentes culturales que son de fácil reconocimiento por los receptores. Además, este modelo de meme no se ciñe a respetar el formato original las imágenes que lo constituyen, sino que, gracias a lo asequible del arte digital (es decir, a que cualquier persona con una computadora o un teléfono móvil puede crearlos), es posible modificar las escenas para adaptarlas mejor a las necesidades del meme.
34. Los siguientes tipos de memes tienen un mote antiguo y una imagen moderna sin referente específico⁸. Como se puede observar, en estos memes la imagen no tiene ninguna referencia cultural específica, es decir, que no pertenecen a ninguna película o aparece en ellas algún artista. En estos memes el mote se nos presenta como una herramienta de personificación; no constituye una frase, sino que gracias a que el mote (a la manera de nombres) es colocado cerca de cada uno de los elementos de la imagen, es posible la contextualización y entendimiento del meme; dado que la imagen no tiene ningún contexto reconocible para el lector, sin las especificaciones dadas por el mote, sería imposible comprender el mensaje del meme.
35. En cuanto al primer meme, la burla consiste en la semejanza entre la imagen del perro que, cerca de la baranda, parece que trae puestos unos lentes y la forma de los lentes que usaba Quevedo, según el retrato atribuido a Velázquez; además de la ingeniosa modificación de “Quevedo” por “Quevedog”. En el tercer meme, referente a las disputas entre Olivares, el duque de Lerma, Luis de Aliaga y el duque de Uceda en el reinado de Felipe III, los motes como herramienta de personificación funcionan de la misma

8 Ver anexos, ilustraciones 13 y 14.

manera. La elección de la imagen para adherirle este contexto específico resulta sumamente acertada, debido a que la identificación de los personajes “muestra” a Olivares, Lerma, Aliaga y Uceda luchando por el poder mientras que Felipe III permanece indiferente ante las riñas; además, la representación del duque de Lerma específicamente con el hombre vestido de rojo recuerda la famosa copla que circulaba por los mentideros: “Para no morir ahorcado, / el mayor ladrón de España/ se vistió de colorado.”

36. Estos memes constituyen un ejemplo de que no necesariamente se necesita un elemento popular para transmitir una idea; a diferencia de los ejemplares anteriores, ahora el mote otorga en gran medida el elemento contextual, aunque es de una forma sucinta, basta con señalar los nombres de los personajes para que el receptor evoque y reconstruya el contexto, y pueda relacionarlo con la imagen.
37. El siguiente tipo de memes tiene un mote moderno y una imagen antigua⁹. El mote del meme en el que aparece sor Juana es un diálogo de la película *Mean Girls* que ya hemos mencionado; en la escena original, Gretchen Weiners (Lacey Chabert), una de las chicas populares de la escuela, dice: “Lamento que sientan celos de mí. No puedo evitar ser popular”. La burla consiste en la adaptación del discurso a sor Juana para aludir a la fama que gozaba en su tiempo (y también ahora). Los cuadros que aparecen como imágenes de los dos memes restantes fueron adaptados como burlas de actividades cotidianas (beber aunque ya no puedas y desfallecer ante las correcciones de la tesis); lo relevante de estos memes es la adaptación de imágenes antiguas ante actitudes modernas y el carácter burlesco que adquieren con la inclusión del mote. Estos memes son un ejemplo de que no sólo la cultura popular puede adherirse a contextos antiguos, sino que también sucede a la inversa: se puede colocar una situación moderna y describirse gráficamente con una imagen antigua. Además, hay que destacar cómo cambia la percepción del lector respecto a las pinturas, es decir, el receptor está acostumbrado a ver cuadros barrocos en las iglesias y los museos, sin embargo, su significado queda completamente alterado al salir de su “entorno” y convertirse en un meme. Hasta aquí los ejemplos de memes que podrían ser comparados con empresas.
38. En cuanto a los emblemas, los autores de *El arte de hablar callando* sugieren que los memes también tienen un elemento que ellos llaman glosa:

9 Ver anexos, ilustraciones 15, 16 y 17.

“se trata de la parte escrita del meme, en la que, en dos o tres párrafos, se explican la imagen y la frase” (Cohen y Zúñiga, 2013; 10). Sin embargo, al menos en nuestra experiencia, nunca hemos encontrado en las redes sociales ningún meme que vaya acompañado por una explicación. Precisamente porque, si una de sus características es el formato afable y lúdico, y la rápida transmisión, dudo mucho que el receptor se detenga a leer un par de párrafos que le aclaren el significado; quizá la glosa se agregue cuando el meme se convierte en un objeto de estudio.

39. A lo largo de este análisis hemos sido un poco laxos en cuanto a las exigencias de la forma de esta emblemática del siglo XXI, debido a la posibilidad de los cambios que ésta pudo haber tenido a través de los siglos, sobre todo como consecuencia del arte pop y el arte digital. Se han mostrado los cambios de la imagen y el mote, quizá sea necesario detenerse a considerar si el formato del epigrama (o glosa) también ha sufrido modificaciones. Si bien es cierto que, en los emblemas, la función del epigrama (en verso o prosa) es la de sumarse al diálogo entre la *imago* y el mote, quizá en los memes haya un ejercicio parecido: los comentarios de los usuarios que reaccionan al meme. Es importante señalar aquí que esta sugerencia es osada y no siempre comprobable pues, en muchos casos, las publicaciones no reciben comentario alguno o en ocasiones no aportan nada al meme, sin embargo, dado que el enriquecimiento del meme depende en gran medida de los receptores, quizá la interacción de éstos en una publicación podría considerarse como la suma al diálogo establecido entre la imagen y el mote y, con ello, se afiance aún más la idea del meme como un conjunto de elementos culturales. Hemos dudado mucho de la viabilidad de esta idea, sin embargo, quizá valga la pena dejarla sobre la mesa.

40. Santiago Sebastián dice que: “los emblemas constituyen un código gráfico-literario que es imprescindible para establecer una lectura lo más objetiva posible de las piezas históricas; de modo que son un vehículo excelente para acercarse a la mentalidad de la época y al mismo tiempo nos ayudan a descubrir las motivaciones que tuvieron sus autores” (Sebastián, 1985; 24). Los memes, en general, al ser un constructo informático de rápida transmisión, también convierten lo que sucede día a día en material de burla. Por ello incluyo una breve muestra de memes áureos sobre el covid¹⁰.

10 Ver anexos, ilustraciones 18, 19 y 20.

41. En una síntesis de las semejanzas entre la emblemática y los memes habría que decir que surgen dentro de una sociedad con una amplia cultura visual, que se deleita con ellos; que su principal vínculo reside en el diálogo que se establece entre la imagen y el texto; que la develación del mensaje que contienen depende en gran medida de la capacidad del receptor y, finalmente, que tanto la emblemática como los memes constituyen una de las mejores muestras de ingenio de su siglo.
42. Sucedieron muchas cosas en el mundo del arte entre la publicación del *Emblematum liber* de Alciato y el auge de los memes, de manera que es difícil el intento de trazar una línea genealógica. Quizá, incluso, los memes no lleguen a ser considerados como una muestra de ingenio o filiados a alguna corriente artística. Pero, como dijo Gombrich:
- No existe, realmente, el Arte. No hay más que artistas, esto es, hombres y mujeres favorecidos por el maravilloso don de equilibrar formas y colores hasta dar en lo justo, y, lo que es más raro aún, dotados de una integridad de carácter que nunca se satisface con soluciones a medias, sino que indica su predisposición a renunciar a todos los efectos fáciles, a todo éxito superficial en favor del esfuerzo y la agonía propia de la obra sincera. Los artistas, creemos, existirán siempre. Pero si también el arte ha de ser una realidad depende en no escasa medida de nosotros mismos, su público. Por nuestra indiferencia o nuestro interés, por nuestros prejuicios o nuestra comprensión, nosotros decidiremos su continuidad. Somos nosotros quienes tenemos que mirar que el hilo de la tradición no se rompa y que se ofrezcan oportunidades a los artistas para que acrecienten la preciosa sarta de perlas que constituye nuestra herencia del pasado (Gombrich, 2019; 597).
43. El acoplamiento de elementos tan dispares en un meme es posible gracias al diálogo que se establece entre el texto y la imagen, que muy bien nos enseñó la emblemática. Muy probablemente cuando alguien está creando un meme, jamás piensa en Horapolo, Alciato, Ripa, Valeriano, Bocchius, Covarrubias o Saavedra Fajardo, sin embargo, las formas que establecieron estos autores para que hubiera una intrínseca relación entre palabra e imagen permanecen hasta nuestros días.
44. Y, como siempre sucede, este texto sólo puede conducir a su autora (“¡Ay mísero de mí, y ay, infelice!”) hacia¹¹.

11 Ver anexos, ilustraciones 21 y 22.

Bibliografía

- ALCIATO Andrea, *Emblemas*, ed. Santiago Sebastián, Madrid, Akal, 1985.
- ALLOWAY, Lawrence, *Topics in American Art Since 1945*, New York, Norton And Company, 1975.
- COHEN Shai, Zúñiga Ana, *El arte de hablar callando. El meme: transmisor de conceptos del Siglo de Oro*, Pamplona, Editorial Leer-e, 2013.
- COVARRUBIAS Sebastián de, *Emblemas morales*, Madrid, Luis Sánchez, 1610.
- _____, *Tesoro de la lengua castellana o española*, Madrid, Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert-Real Academia Española-Centro para la Edición de Clásicos Españoles, 2005.
- Dawkins Richard, *El gen egoísta*, Barcelona, Salvat, 2000.
- FARTHING Stephen, *Arte. Toda la historia*, Barcelona, Blume, 2019.
- GOMBRICH Ernst, *La historia del arte*, New York, Phaidon, 2013.
- GOMEZ BRAVO, Eloy y Skinfill, Bárbara, *Las dimensiones del arte emblemático*, México, El Colegio de Michoacán, 2002.
- GONZALEZ Jaime, serie de artículos «Memes de la Literatura Española», *Hypérbole (intersecciones creativas)*, 2017. En línea: <https://hyperbole.es/author/jaimegonzalezg/> Consultado el 1 de marzo de 2022.
- HERRERA Arnulfo, “Ut pictura poesis”. En *La Edad de Oro. Ensayos de literatura española y novohispana*, Arnulfo Herrera, México, Secretaría de Cultura de Puebla, 2001.
- LOPEZ POZA Sagrario, *Florilegio de estudios de emblemática. A florilegium of studies on emblematics*, La Coruña, Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2004.
- MINGUEZ, Víctor, *Del libro de emblemas a la ciudad simbólica*, Castellón, Universitat Jaume I, 2000.
- MINGUEZ Víctor et al, *La fiesta barroca. Los virreinos americanos*, Valencia, Universidad Jaume I, 2012.

MORALES FOLGUERA José Miguel, *Cultura simbólica y Arte efímero en la Nueva España*, Granada, Junta de Andalucía, 1991.

PÉREZ MARTINEZ, Herón y Skinfill, Bárbara, *Esplendor y ocaso de la cultura simbólica*, México, El Colegio de Michoacán, 2002.

_____, *Creación, función y recepción de la Emblemática*, México, El Colegio de Michoacán, 2012.

_____, *Los espacios de la Emblemática*, México, El Colegio de Michoacán, 2014.

PRAZ Mario, *Studies in Seventeenth-Century Imagery*, Roma, Edizioni die storia e letter, 1964.

_____, *Imágenes del barroco: estudios de emblemática*, Madrid, Siruela, 2005.

RIPA Cesare, *Iconología*, Madrid, Akal, 2007.

SAAVEDRA FAJARDO Diego, *Idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas, dedicada al Príncipe de las Españas, nuestro Señor, por Don Diego Saavedra Fajardo del Consejo de su Magestad en el supremo de las Indias, i su embajador extraordinario en Mantua i ezguizaros y residente en Alemania. En Mónaco, en la Imprenta de Nicolás Enrico a 1 de marzo de 1640, Mónaco*, Imprenta de Nicolás Enrico, 1640.

SEBASTIAN Santiago, *Los libros de emblemas: uso y difusión en Iberoamérica*. En *Juegos de ingenio y agudeza*, Museo Nacional de Arte, México, Ediciones del Equilibrista, 1994.

SEBASTIAN Santiago, “El comentario de Alciato” en *Emblemas*, Alciato, Madrid, Akal, 1985.

VALERIANO Piero, *Hieroglyphica*, Lyon, Thomas Sovbrón, 1695.

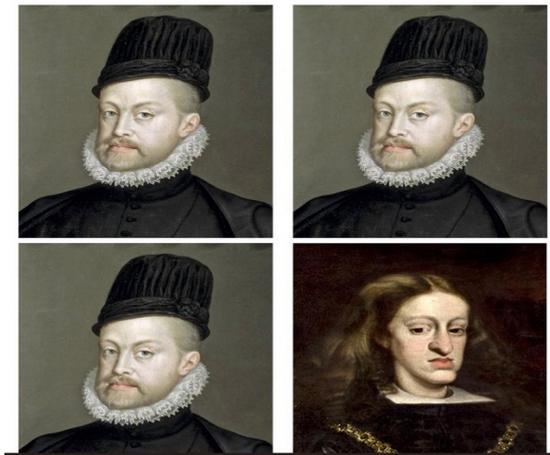
Anexos

PÁGINA 4, ILUSTRACIÓN 1: MEME TOMADO DE FACEBOOK

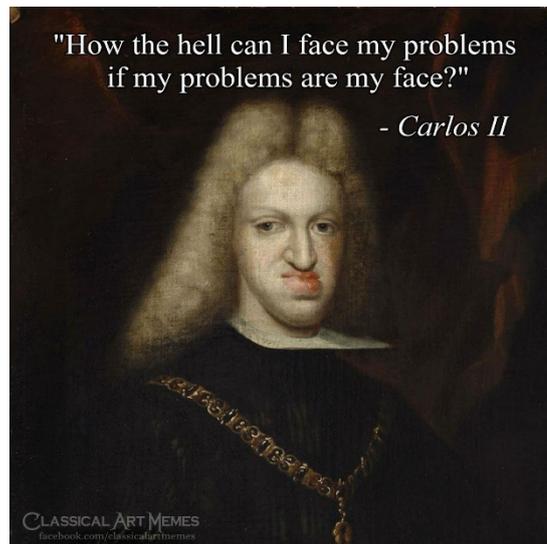
PÁGINA 6, ILUSTRACIONES 2, 3 Y 4: MEMES TOMADOS DE FACEBOOK Y TWITTER

Wheels on a shopping cart*

C. LUNA QUINTANA, «Memes áureos: la emblemática del siglo XXI»

FELIPE IV PRESENTA A SU PRIMOGÉNITO Y HEREDERO, EL FUTURO REY CARLOS II. MADRID, 6 DE NOVIEMBRE DE 1661

PÁGINA 10, ILUSTRACIONES 5 Y 6: MEMES TOMADOS DE FACEBOOK Y TWITTER

El “mote” alude a la famosa Noche Triste, que ocurrió el 30 de junio de 1520. Hernán Cortés, sus soldados y los aliados tlaxcaltecas fueron derrotados por el ejército mexica. La imagen es una escena de la película *Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest* (2006). En ella, Jack Sparrow (Johnny Depp) huye de los nativos de la isla de los Pelegostos. La burla consiste en recrear la persecución de los españoles a lo largo de la calzada de Tacuba. Además, se aclara que la imagen ha sido “colorizada”, como si fuera de la época y hubiera pasado por un proceso de restauración.

Cuñado Renacentista @cunado_r... · 9h ✓
Messi saludando la legitimidad de Juana la Beltraneja para ser reina.

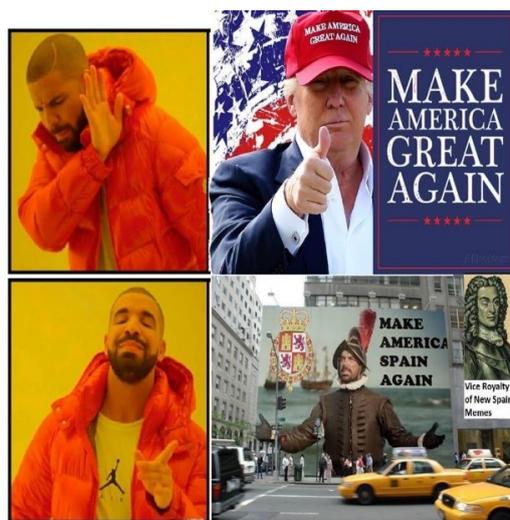

La primera parte del mote menciona a Lionel Messi, uno de los jugadores de fútbol más conocidos en todo el mundo, antes (como aparece en la imagen) pertenecía al F.C. Barcelona y actualmente juega en el Paris Saint-Germain F. C.

La segunda parte del mote hace referencia a la infanta Juana, hija de Enrique IV y Juana de Avís; apodada la “Beltraneja” debido a las sospechas

de que en realidad era hija de Beltrán de la Cueva, el favorito del rey y, por tanto, no podía ser reina legítima de Castilla. La burla consiste en la imagen de Messi extendiendo su mano sin tener con quién estrecharla, de ahí que se sobreentienda que la legitimidad de Juana es “inexistente”, así como el interlocutor de Messi.

PÁGINA 10, ILUSTRACIONES 7 Y 8: MEMES TOMADOS DE FACEBOOK Y TWITTER

PÁGINA 11, ILUSTRACIONES 9, 10, 11 Y 12 MEMES TOMADOS DE FACEBOOK Y TWITTER

El mote hace alusión al momento en que sor Juana dejó el convento de las Carmelitas Descalzas e ingresó en el de San Jerónimo. La imagen pertenece a uno de los capítulos más famosos de Los Simpson titulado The Crepes of Wrath (1990); en la escena, Homero queda apabullado ante el lujo del restaurante al que llega y pronuncia la frase “Qué elegancia la de Francia”. La burla consiste en la equiparación de la abrumadora reacción de Homero y Sor Juana, cuando ésta contempla el lujo del convento de San Jerónimo en comparación con el de las Carmelitas, que era uno de los más austeros de la Nueva España.

Yo estaba como poseída, pasaba el 80% del tiempo hablando de Sor Juana y el otro 20% suplicando que alguien más lo trajera a colación para seguir hablando de ella.

Originalmente es una escena de la famosa película Mean Girls (2004). El mote de este meme pertenece a una escena de la película con una pequeña modificación: en la secuencia original, Cady Heron (Lindsay Lohan) se refiere a Regina George (Rachel McAdams), quien representa la imagen de la chica popular por excelencia. En el meme, este personaje es sustituido por sor Juana, a quien también se le atribuye este rol.

El mote alude a la matanza en el Templo Mayor en 1520. Hernán Cortés tuvo que ir al encuentro con Pánfilo de Narváez y dejó el mando de la ciudad a Pedro de Alvarado, quien ordenó la matanza de los indígenas que estaban organizando sacrificios humanos como parte de una celebración. Esta matanza fue la antesala de la huida y derrota de los españoles conocida como “La Noche Triste”, mencionada anteriormente. La imagen pertenece al teaser de Spider-man: No Way Home que se liberó en noviembre de 2021. En la escena se encuentra el Doctor Octopus, quien después de aparecer en el puente atacado por el Duende Verde, dice: “Hello, Peter”. La burla consiste en la equiparación entre el Doctor Octopus y Hernán Cortés, quien también llega a Nueva España en medio de una lucha. Además, se traduce

“Pedro” por “Peter” para enfatizar el nombre de Alvarado, ya que, incluso en los doblajes al español, en la escena la traducción es “Peter”.

Sor Juana: "que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias".

El mote pertenece a la Respuesta a sor Filotea de la Cruz (1691). La imagen es una de las numerosas fotografías que circularon de la cantante Britney Spears en 2007 cuando, debido a una fuerte crisis de salud mental, se rapó el cabello. Esta burla de marcado humor negro juega con el sentido alegórico de una cabeza desnuda (de cabello y de noticias) al que se refiere sor Juana en su Respuesta y al sentido literal de la fotografía.

PÁGINA 12, ILUSTRACIONES 13 Y 14: MEMES TOMADOS DE FACEBOOK

Francisco de Quevedog

PÁGINA 13, ILUSTRACIONES 15, 16 Y 17: MEMES TOMADOS DE FACEBOOK Y TWITTER

C. LUNA QUINTANA, «Memes áureos: la emblemática del siglo XXI»

Yo después de recibir los comentarios a mi tesis

C. LUNA QUINTANA, «Memes áureos: la emblemática del siglo XXI»

PÁGINA 14, ILUSTRACIONES 18, 19 Y 20: MEMES TOMADOS DE FACEBOOK Y TWITTER.

La gente: *se queja tras pasar 8 días encerrados en casa*
Juana de Castilla pasando 46 años encerrada en Tordesillas :

Día 1 del confinamiento

Día 105 del confinamiento

Las personas cuando me ven en la calle:

Jesús enseñándome los memes por los cuales no podre ir al cielo

