

En torno a los códigos mesoamericanos de comunicación visual:
la relación entre texto e imagen

About Access Archaeology

Access Archaeology offers a different publishing model for specialist academic material that might traditionally prove commercially unviable, perhaps due to its sheer extent or volume of colour content, or simply due to its relatively niche field of interest. This could apply, for example, to a PhD dissertation or a catalogue of archaeological data.

All *Access Archaeology* publications are available as a free-to-download pdf eBook and in print format. The free pdf download model supports dissemination in areas of the world where budgets are more severely limited, and also allows individual academics from all over the world the opportunity to access the material privately, rather than relying solely on their university or public library. Print copies, nevertheless, remain available to individuals and institutions who need or prefer them.

The material is refereed and/or peer reviewed. Copy-editing takes place prior to submission of the work for publication and is the responsibility of the author. Academics who are able to supply print-ready material are not charged any fee to publish (including making the material available as a free-to-download pdf). In some instances the material is type-set in-house and in these cases a small charge is passed on for layout work.

Our principal effort goes into promoting the material, both the free-to-download pdf and print edition, where *Access Archaeology* books get the same level of attention as all of our publications which are marketed through e-alerts, print catalogues, displays at academic conferences, and are supported by professional distribution worldwide.

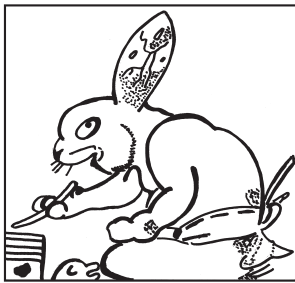
The free pdf download allows for greater dissemination of academic work than traditional print models could ever hope to support. It is common for a free-to-download pdf to be downloaded hundreds or sometimes thousands of times when it first appears on our website. Print sales of such specialist material would take years to match this figure, if indeed they ever would.

This model may well evolve over time, but its ambition will always remain to publish archaeological material that would prove commercially unviable in traditional publishing models, without passing the expense on to the academic (author or reader).

En torno a los códigos mesoamericanos de comunicación visual: la relación entre texto e imagen

Daniel Salazar Lama y
Rogelio Valencia Rivera (eds)

PARIS MONOGRAPHS IN
AMERICAN ARCHAEOLOGY 64

Access Archaeology

ARCHAEOPRESS PUBLISHING LTD
13-14 Market Square
Bicester
Oxfordshire OX26 6AD
United Kingdom
www.archaeopress.com

ISBN 978-1-80583-265-2
ISBN 978-1-80583-266-9 (e-Pdf)

© the individual authors and Archaeopress 2026

Cover: Tonatiuh o dios-sol (Códice Borgia, lám. 71). Dibujo de Nicolas Latsanopoulos, reproducido con permiso.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners.

This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com

Índice

Introducción	iii
Daniel Salazar Lama y Rogelio Valencia Rivera	
Image in Text: The Pictorial Aspect of Mesoamerican Writing Systems and the Long History of Typological Misconceptions	1
Harri Kettunen	
Emblemas de la serpiente de guerra: Explorando los límites entre escritura e iconografía maya en la cerámica estilo Códice	8
Daniel Salazar Lama, Rogelio Valencia Rivera, Davide Domenici	
Las expresiones implícitas de la personificación de dioses en textos e imágenes mayas del periodo Clásico	38
Felix Kupprat	
El uso de determinativos semánticos en la iconografía maya como mecanismo denotativo y connotativo de la imagen	56
Rogelio Valencia Rivera	
Los ojos como un lugar para el significado. Signos y textos oculares en la iconografía maya	82
Daniel Salazar Lama	
Nombres de dioses codificados en sus imágenes en el códice borgia y otros códices adivinatorios	123
Katarzyna Mikulska	

Agradecimientos

Los editores queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los asistentes a la mesa temática “En torno a los códigos mesoamericanos de comunicación visual: la relación entre texto e imagen”, celebrada en el 56º Congreso Internacional de Americanistas, en Salamanca (España). Nuestro especial reconocimiento es para los participantes: Sebastián van Doesburg, Eréndira Dolores Camarena Ortiz, Octavio Esparza Olguín, Davide Domenici, Harri Kettunen, Felix Kupprat, Katarzyna Mikulska, Daniel Salazar Lama, Rogelio Valencia Rivera y Gordon Whittaker, muchos de los cuales contribuyen con sus trabajos a este libro.

Asimismo, reconocemos el excelente trabajo editorial de Eric Taladoire y agradecemos su interés por este volumen, que llegó tan repentinamente a sus manos y a las de Paris Monographs in American Archaeology, Archaeopress, quienes mostraron un entusiasmo inmediato por su publicación.

A los autores incluidos en este libro, les agradecemos enormemente su paciencia y buena disposición durante el largo proceso de edición. Editar es, como nos advirtieron, un proceso arduo y prolongado; aceptamos el reto, y los autores también. Gracias por su confianza y perseverancia.

Introducción

En el campo de los estudios mesoamericanos, durante mucho tiempo han existido debates acerca de cómo entender la interacción entre imagen y escritura. Las diferentes posturas sobre las complementaciones recíprocas entre ambos sistemas de registro surgieron cuando aún se desconocían los principios del funcionamiento de la escritura mesoamericana, especialmente en el área maya y en el centro de México.

A raíz del desciframiento de la escritura maya y con el afianzamiento del conocimiento sobre el funcionamiento de dicho sistema, el debate se ha ido atenuando y se ha logrado cierto consenso, al menos en lo que respecta a los estudios mayas. No obstante, las diferentes posturas, y a veces la polémica, han permanecido entre nuestros colegas especializados en otras sociedades precolombinas, sobre todo en las regiones centrales de Mesoamérica, como las culturas teotihuacana, náhuatl, mixteca y zapoteca. Con el objetivo de emprender una discusión sobre este tema y debatir las distintas posturas y los principios teóricos que las sustentan, en 2018 tuvimos la iniciativa de invitar a varios especialistas de la región a un simposio titulado “En torno a los códigos mesoamericanos de comunicación visual: la relación entre texto e imagen”, realizado en el marco del 56° Congreso Internacional de Americanistas, en Salamanca, España.

A nuestro juicio, el simposio alcanzó sus propósitos. Se presentaron casos de estudio novedosos y se revisaron otros antiguos desde nuevas perspectivas. Así, se pudo intercambiar ideas de manera fructífera y estimulante, lo que incluso rebasó los límites del evento académico; es decir, la discusión continuó entre los invitados a la mesa durante varios días, o incluso meses, entre algunos de nosotros. No era extraño ver a los participantes de aquel simposio debatiendo por las calles de Salamanca durante los días que duró el congreso. Mucho ha pasado desde entonces y nuestros planteamientos han crecido, se han enriquecido o se han modificado sustancialmente a raíz de estas pesquisas individuales y grupales.

Uno de los ejemplos de interacción entre texto e imagen discutidos en el simposio es el relieve de estuco del edificio Margarita en Copán, Honduras, cuyo dibujo se presenta de forma completa en nuestro artículo *The Written Adornment: the many relations of texts and image in the Classic Maya visual culture* (Salazar Lama y Valencia Rivera, 2017: Fig. 7d). La imagen central del relieve constituye un caso magistral de lo que llamamos “emblema nominal” (véase la Figura 2a del Capítulo 2a de este libro y también Salazar Lama y Valencia Rivera, 2017: 96-97, Fig. 14)¹, conformado por elementos de origen logográfico que a pesar de tener un aspecto puramente iconográfico, aún conservan su valor fonético, configurando el nombre del fundador dinástico de Copán, K’ihnich Yax K’uk’ Mo’, tradicionalmente traducido como “Primer/Verde Quetzal Guacamaya Solar” (Nielsen, 2003: 227-229; Taube, 2000: 28-30). El nombre del gobernante se compone de la combinación de dos logogramas **YAX**, colocados en la cima de las cabezas de una guacamaya (**MO’**) y de un quetzal (**K’UK’**), de cuyos picos emergen rostros del dios solar K’ihnich. Al respecto, Jesper Nielsen (2003: 227) menciona que, en este emblema, los cuatro componentes del nombre no siguen un orden explícito comparable con la escritura tradicional maya y que su lectura requiere un conocimiento previo del antropónimo. Karl Taube (2000: 29), por su parte, plantea que este emblema nominal es una clara referencia a los textos de estilo teotihuacano en la pintura mural, lo que a su vez concuerda con las recientes investigaciones de Davide Domenici (2017), quien propone que en el sistema de escritura teotihuacano se da especial prioridad a los nombres bajo un aspecto emblemático, utilizando variantes glíficas de cuerpo completo similares a algunos jeroglifos mayas. Sin duda, estos paralelismos evidencian las fuertes

¹ Este emblema nominal también puede consultarse la Imagen 2a del capítulo 2 de este volumen.

relaciones existentes entre la imaginería y la escritura maya y teotihuacana, configurando un código de comunicación visual que se enriquece tanto del sistema escriturario como del iconográfico.

La fusión entre elementos escriturarios e iconográficos no termina ahí, ya que el emblema del fundador dinástico se posa —pues de aves hablamos— sobre un topónimo parcialmente leído como “9 lugar”, acompañado de dos huellas de pie que podrían corresponder con el verbo *hul*, “llegar”, indicando que el personaje arribó a ese sitio específico señalado por el topónimo. Más aún, el conjunto descansa sobre una banda terrestre marcada con tres cartuchos en forma de signos **YAX**. Dos de ellos (izquierda y derecha) presentan en su interior marcas **TUUN**, “piedra”, y configuran el término *yaxtuun* (posiblemente una alusión al jade), mientras que el signo **YAX** central contiene líneas diagonales que parecen ser marcas de brillo (¿**LEM?**). Esto ha llevado a Stephen Houston (2014: 23) a sugerir que la banda terrestre designa un lugar precioso de lustroso jade.

A diferencia del emblema nominal del fundador, la integración de elementos escriturarios en representaciones iconográficas de localidades es una fórmula enteramente maya, utilizada para describir gráficamente un lugar, a veces con su nombre integrado en la imagen (Salazar Lama y Valencia Rivera, 2017: 87-93; Stuart y Houston, 1994: 57-58). Por sorprendente que parezca, la banda celeste, configurada a partir del cuerpo estelar de un reptil bicéfalo cuyas cabezas penden a ambos lados de la escena, también integra elementos de origen escriturario, como el ojo de la cabeza de cocodrilo que cuelga del lado derecho (con un signo de estrella que indica que es un ser-cuerpo celeste) y las dos cabezas de ave *chan*, “cielo”, en las esquinas del marco, cuya función en la imagen consiste en subrayar que lo representado iconográficamente corresponde a la bóveda celeste (Valencia Rivera y Salazar Lama, 2017).

Más allá de ilustrar la complejidad funcional de la integración de texto e imagen, el relieve de Margarita ejemplifica las múltiples formas en las que se da esta integración y constituye un caso de estudio idóneo para detectar las posibles influencias *intramesoamericanas* que determinaron y dieron origen a este particular fenómeno.

Para favorecer la discusión sobre este y otros casos similares, decidimos prolongar los efectos de aquel simposio en Salamanca e invitar a nuestros ponentes a publicar sus investigaciones en un mismo volumen. De esta manera, buscamos mantener vivo el espíritu de debate teórico que nos animó en aquella ocasión. El lector podrá incluso percibir esta misma inclinación al diálogo en muchos de los capítulos, donde los autores hacen referencia a los trabajos de sus colegas, ya sea para reforzar un punto, ejemplificarlo o rebatirlo.

Como bien se indica en el primer capítulo *Image in Text: The Pictorial Aspect of Mesoamerican Writing Systems and the Long History of Typological Misconceptions*, obra de Harri Kettunen, la fuente de este conflicto se encuentra en la similitud existente entre los signos escriturarios y algunos motivos iconográficos de las culturas mesoamericanas. Estas similitudes, como bien plantea el autor, han sido un obstáculo para establecer los límites entre un sistema y el otro. Este planteamiento, desde luego, encuentra un terreno fértil en el repaso que hace Kettunen sobre la historiografía del tema; lo que además nos ofrece un vistazo general y actualizado de cómo las diferentes posturas se han ido desarrollando a lo largo de los años.

Esta fluidez entre ambos sistemas ha dado pie a múltiples interpretaciones acerca de lo que es y no es escritura en Mesoamérica, de lo que es imagen y lo que invade el terreno del texto. Esto propicia múltiples formas de entender cómo funciona uno en relación con el otro. Con esto en mente, el capítulo de Daniel Salazar Lama, Rogelio Valencia Rivera y Davide Domenici, titulado *Emblemas de la serpiente de guerra: Explorando los límites entre escritura e iconografía maya en la cerámica estilo Códice*,

se discute ampliamente la forma en la que el carácter emblemático de la escritura teotihuacana fue asimilado por los mayas del Clásico para crear elementos nominales complejos. Esto, se sugiere en el texto, tuvo el propósito de evocar una ideología militar extranjera pero sumamente prestigiosa y valorada en el sistema ideológico y político maya.

Para ejemplificar las múltiples formas en las que la escritura y la iconografía se complementan y enriquecen mutuamente, Felix Kupprat aborda la relación entre texto e imagen en las representaciones de gobernantes mayas durante los procesos de personificación de deidades. En las representaciones figurativas de estos eventos, la convergencia entre dioses y reyes no siempre se representa de forma explícita; es decir, lo que se expresa por la vía textual no está directamente descrito en la imagen. En un sentido inverso, la imagen puede dar más información de lo que escuetamente registran las inscripciones. Es en este sentido que el autor demuestra como el análisis conjunto de los dos sistemas puede expandir nuestra comprensión de algunos monumentos, a los que regularmente nos acercamos por una u otra vía.

El uso de determinativos semánticos en la iconografía maya como mecanismo denotativo y connotativo de la imagen, es el cuarto capítulo del libro y está a cargo de Rogelio Valencia Rivera. Como bien expresa el título, este trabajo se enfoca en demostrar que la alta iconicidad de los elementos escriturarios mayas permite a los escribas y los artistas jugar con los límites entre los signos de escritura, sobre todo los logogramas, y los motivos iconográficos. Valencia nos muestra, de forma convincente, que los pintores mayas conocían muy bien los aportes semánticos y el enriquecimiento visual que las imágenes adquieren al incorporar signos de escritura; pero también deja en claro que supieron cómo crear reglas de integración para no trastocar las funciones y las capacidades de ambos sistemas. Con ello, nos dice el autor, se creó un orden funcional y perfectamente comprensible, tanto a nivel formal como connotativo.

Jugando con este mismo límite, Daniel Salazar Lama explora la integración de elementos de escritura en los ojos de criaturas, dioses y objetos animados, representados figurativamente en el arte maya. El título de su trabajo es sugestivo: *Los ojos como un lugar para el significado: signos y textos oculares en la iconografía maya*, y comunica muy bien lo que el autor argumenta y desarrolla a lo largo de su análisis. El rostro, plantea Salazar, contiene todos los elementos indispensables para la identificación y la significación de los personajes. De entre todos los rasgos esenciales del rostro, son los ojos y los elementos insertos en ellos los que más acarrearán valores de connotación y favorecen la interpretación.

Con esta misma orientación, la de determinar qué sentido tiene la inclusión de elementos escriturales dentro de las imágenes, Katarzyna Mikulska presenta su contribución titulada *Nombres de dioses codificados en sus imágenes en el Códice Borgia y otros códices adivinatorios*. En su trabajo, Kasia (para los amigos) pone en marcha un ambicioso análisis que busca demostrar cómo en el arte de los códices del centro de México existen reglas de integración de elementos nominales en las representaciones de los dioses. Su argumentación retoma muchas pautas teóricas desarrolladas en los trabajos de sus colegas, sobre todo las desarrolladas por Valencia y Salazar, y es así como logra probar que existen contextos específicos dentro de las composiciones, destinados a acoger estos elementos de escritura. No se trata, pues, de arbitrariedades o caprichos de cada artista, sino de un repertorio de normas que se utilizan de forma reiterada, precisamente debido a su efectividad.

Tomando este último capítulo como ejemplo, queremos hacer hincapié en que las relaciones entre texto e imagen en Mesoamérica son contextuales y que están normativizadas. Es sólo a través de una visión amplia, comparativa y sistemática que se puede lograr un acercamiento a su comprensión.

Sin duda, estamos en un momento en el que los avances en materia de desciframiento de las escrituras mesoamericanas y de interpretación iconográfica nos permiten entender y aprehender aún más el funcionamiento de cada sistema y, cuando las hay, las complementaciones entre uno y otro. Creemos que la presente publicación logra muy bien su cometido al presentar diferentes casos de estudio que ejemplifican esta problemática, pero en los que también se vislumbran de forma clara los propósitos y los principios estructurales de dichas complementaciones.

Daniel Salazar Lama
Rogelio Valencia Rivera

Bibliografía

- Domenici, Davide (2017) “Place names and political identities in Teotihuacan mural paintings”, en Merideth Paxton y Leticia Staines, (eds.), *Pre-Hispanic Mesoamerican Tradition for Constructing Power and Place*, Albuquerque, New Mexico University Press, pp. 53-75.
- Houston, Stephen (2014) *The Life Within. The Classic Maya and the Matter of Permanence*. Yale University Press, New Haven.
- Nielsen, Jesper (2003) *Art of the empire: Teotihuacan iconography and style in Early Classic Maya society (A.D. 380-500)*. Tesis doctoral, Department of American Indian Languages and Cultures, The Institute of History of Religions, University of Copenhagen, Dinamarca.
- Salazar Lama, Daniel y Rogelio Valencia Rivera (2017) “The Written Adornment: the many relations of texts and image in the Classic Maya visual culture”, *Visible Language*, 51 (2), pp. 80-115.
- Taube, Karl (2000) *The Writing System of Ancient Teotihuacan*, Ancient America 1, Barnardsville, Center for Ancient American Studies.
- Valencia Rivera, Rogelio y Daniel Salazar Lama (2017) “El ave como cielo: la presencia del ave chan en las bandas celestes mayas”. *Journal de la société des américanistes* 103-2, pp. 9-45.