

La transtextualidad es la trascendencia textual del texto, es decir, de lo que estamos leyendo; es lo que va más allá del texto; aquello que al leer se va asociando, porque los textos trascienden a la historia, la literatura, la política, el arte, la ciencia.

Los niveles de la transtextualidad son:

1. La Intertextualidad. También llamado intertexto, lectoescritura intertextual, es la posibilidad de relacionar un texto con otro u otros, manteniendo relaciones entre sí. Es la relación de copresencia entre dos o más textos. La intertextualidad se presenta por la presencia de un texto en el interior de otro texto:

- “Sólo sé que nada sé” (Filosofema de Sócrates).
- “Pienso, luego existo” (filosofema de Descartes).
- “La muerte nos salva de lo que la vida nos mata” (graffiti popular).

2. La Metatextualidad. Es la relación que se puede entender como “de comentario” que se realiza de un texto. Por ejemplo, el análisis que cada lector hace del libro *El Quijote de la mancha*, es un metatexto.

3. La Paratextualidad. Es la relación que se da entre el texto y el subtítulo, el prefacio, el prólogo, el epígrafe, las ilustraciones, las advertencias, las dedicatorias, los índices, el nombre del autor, las notas al lector, y otros que ayudan a estructurar al texto.

4. La Architextualidad. Es la pertenencia a una clase de textos, poéticos o no poéticos, así como también estéticos o científicos. Es una especie de relación muda y que el lector puede relacionar con cualquier clase de género literario y hasta científico. Por ejemplo: la novela *Cien años de Soledad* se presenta para un estudio mitológico, histórico, político, dramático, trágico, cómico, poético, retórico, químico-físico, matemático, biológico, psicológico, etnográfico. Lo mismo sucede con *El Quijote de la Mancha* que antes era don Quijano, don Quezada don Quijada (cumbambón).

5. La Hipertextualidad. Es toda relación que une un texto “B” posterior (llamado hipertexto) a un texto anterior “A” (llamado hipotexto). Esta relación es diferente a la relación de comentario, por ejemplo: la novela de James Joyce *Ulises* y la epopeya de Virgilio llamada *La Eneida*, ambas son hipertextos (textos “B”), porque hablan de la epopeya de Homero llamada *La Odisea* (que es el texto “A” anterior o hipotexto). Otro claro ejemplo es la novela *El acercamiento a Almostásin* de Jorge Luis Borges.

Todos los textos serían “hipotextos” (textos anteriores).

La parodia es un hipertexto porque imita de manera burlesca a otro texto serio y anterior (Arellano, 2003) Por ejemplo:

- Texto B (o hipertexto): “No sólo de paz vive el hambre” (graffiti).
- Texto A (o hipotexto): “No sólo de pan vive el hombre” (Jesucristo).
- Texto B(o hipertexto): cuento “Pueblo en Agonía” (Rafael Arellano).
- Texto A (o hipotexto): cuento “Un día de estos” (Gabriel García M.).
- Texto B (o hipertexto): “La Hojarasca” (Gabriel García M.).
- Textos A(o hipotexto): “Mientras Yo agonizo” (W. Faulkner).

Para la aplicación de los niveles de transtextualidad, cada estudiante escoge un texto libremente para iniciar un proceso de producción en los niveles de transtextualidad y descifrar el código común.

Niveles de transtextualidad

Nubia Eugenia Gómez Alvear
Docente de Lectura y Escritura Académicas
Universidad Mariana

Rocío Quiñonez Eraso
Docente de Lectura y Escritura Académicas
Programa de Contaduría Pública
Universidad Mariana

La intertextualidad en Calvin y Hobbes

La intertextualidad, tal como la entiende la teoría literaria hoy en día, consiste en el hecho de la presencia en un determinado texto de expresiones, temas y características estructurales, estilísticas, etc. Procedentes de otros textos, y que han sido incorporados a una obra en forma de citas, alusiones, imitaciones, recreaciones paródicas, etc. Este uso de otros textos en Calvin y Hobbes dentro de su propio discurso es lo que se pretende analizar aquí:

Nombre del texto: Calvin y Hobbes

Autor: obra de Bill Watterson publicada entre 1985 y 1996

Hipotexto: *Alicia en el país de las maravillas*

Autor: escritor británico Charles Lutwidge Dodgson conocido como Lewis Carroll.

Código Común: La obra de Charles Dodgson (Lewis Carroll) abarca el momento -terrible momento- en que el niño, al dejar de serlo, comienza a penetrar en el -para ellos- fascinante, misterioso y absurdo mundo de los adultos, Alicia se encuentra en el dilema de beber o no beber del frasco para crecer o no crecer, ser adulta o seguir siendo niña; una vez se hace grande, comienza a conocer el nuevo mundo de los adultos, aquel que siempre va de prisa, y cuadrado, según sus normas, y es así como logra verlo como un mundo muy desequilibrado.

Figura 1. Alicia en el país de las maravillas “Alice in Wonderland”.

Figura 2. Referencia a “Alice in Wonderland”. Alicia en el país de las maravillas (Figura. 1) y que señalan su experiencia como lector.

Intertexto: Calvin en una tarde muy peculiar utiliza una clara referencia de Alicia en el país de las maravillas.

1. **El arte moderno:** Tomando como referente el pintor cubista Duchamp (ver Figura 3)

Hipotexto: desnudo bajando de una escalera
Autor: Duchamp.

Código común: “Desnudo bajando una escalera” puede tener más relación con el “Futurismo”. Esta obra sintetiza las propuestas futuristas, cubistas, referencias cinematográficas y la cronofotografía, que componen una especie de cuerpo “mecanizado”. Nos indica que en esta obra debemos buscar un cuerpo dinámico.

Figura 3. Desnudo bajando una escalera (Duchamp).

Figura 4. Recordando a Duchamp.

Intertexto: el ejemplo lo tenemos en la reiterativa recreación en la tira por parte de Calvin del cuadro cubista o pop de Duchamp. Desnudo bajando una escalera y la recepción del resto de personajes de lo que él considera arte (ver Figura 4).

2. **La televisión, el cine, la literatura y el arte:** las relaciones entre cultura (alta cultura y cultura pop o de masas) y sociedad se verán reflejadas en diferentes aspectos tratados en la tira: la televisión, la música, el comic, la pintura y el arte en general. El resto de referencias a otros textos más modernos siempre se enfoca de manera más periódica hacia el medio. Los resultados de esta intertextualidad no son sólo fruto de las referencias que tiene Calvin como personaje, sino también del bagaje del autor como lector. Estas referencias ponen en relación la situación que está viviendo Calvin con una obra literaria o con alguna situación parecida.

El cine, como medio visual, es una de las artes que el cómic toma como recurso para configurar su lenguaje. Por ejemplo, en seguida tenemos algunos referentes que maneja el autor para sus propias creaciones.

Figura 5. Frankenstein, Shakespeare, Superman, Batman y Godzilla.

Hipotexto: Batman y Superman

Autor: Jerry Siegel y Jeph Loeb, publicado por DC Comics

CÓDIGO COMUN: Batman y Superman son personajes que muestran dos personalidades distintas, por un lado, el héroe enmascarado, anónimo, dedicado a mantener el orden público y a defender las causas sociales, y por otro, se muestra al rico y poderoso superhéroe, que obtiene lo que quiere por medio del dinero, es presumido y arrogante. O por el contrario se identifica como un hombre tímido, pobre, incapaz que se desenmascara al transformarse en el superhéroe incrementando sus sorprendentes poderes, que hacen que estos superhéroe rayen en lo ridículo.

Figura 6. Stupendous Man, con el claro referente de Batman

Intertexto: Stupendous Man. La crítica que aparece diversas veces es la que se ve en los superhéroes. Watterson también juega con las convenciones del género de superhéroes cuando Calvin se disfraza de Estupendo Man, una referencia a Superman y Batman bastante clara. En la Figura 6 está muy clara esta evocación: el gesto de Calvin, forzado con los dientes desafiantes y la mirada de enfado, es un indicio de lo que caracteriza al cómic de superhéroes; asimismo, el radar con el cual Calvin escucha, remite a Daredevil o al sentido arácnido de Spiderman. De la misma forma, la frase pronunciada por Calvin: “Esto es un trabajo para Estupendo Man”, en otra tira cómica, es una clara referencia a la que decía Superman antes de entrar en acción.

Hipotexto: Frankenstein

Autor: Mary Wollstonecraft Godwin más conocida como Mary Shelley.

Código común: es un mito fantástico que refleja las pesadillas estremecedoras del misterio de la condición humana y muestra una realidad terrorífica: el monstruo, el ser creado de cadáveres por un estudiante de medicina. Muestra también el hombre futurista hecho por la tecnología; es decir, esta le dio la vida, basada en el mito de Prometeo y de Adán hecho por Dios. Este nuevo concepto del hombre monstruo enmarcado en la revolución industrial, muestra un hombre mecanizado, víctima del mundo que lo creó y fue una advertencia contra la expansión de los humanos modernos en la Revolución Industrial. El creador también maneja una imagen clásica de ese ser solitario, quien necesitó crear un semejante para excusarse de su oscuridad, para tener a quien culpar. Más allá de la creación ahí está el creador, y así nosotros somos lo que hacemos.

Figura 7. Frankenstein revisitado

Intertexto: en la tira se hace alusión a Frankenstein en una actividad cotidiana del niño como es la hora de dormir; se representa la hora de despertar como el nacimiento del horrible monstruo diciendo él está vivo, es decir despierto.

Hipotexto: Godzilla.

Autor: Toho.

Código común: enorme dinosaurio mutante, quien genera y salva del caos a Tokio y el mundo; por lo que es muchas veces considerado como antihéroe. Godzilla es como una representación del miedo que sintió Japón después del bombardeo atómico sufrido en la Segunda Guerra Mundial a manos de Estados Unidos.

Figura 8. Calvin y Godzilla, una mezcla explosiva. Tomando como referente a Godzilla al momento de tomar el baño.

Hipotexto: obras de Shakespeare

Código común: Shakespeare, un hombre brillante que se basó en la tragicomedia para expresarse. La comedia está en los irónicos y absurdos finales de su obra, donde todo se resuelve mal; siempre marcado por una muerte injusta donde la verdad, la justicia y el arrepentimiento llegan a destiempo, sin oportunidad de deshacer los hechos. Sus tragicomedias llevan un sarcasmo negro, tal vez quería expresar la crueldad y la negra mente graciosa que podía llegar a ser la vida, después de todo parecía perfecto si se logra alcanzar la felicidad, y la vida no es tan rosa cualquier cosa la puede acabar. Extrañamente así es la vida, tal vez nunca llegamos a esos fines tan trágicos e irremediables, pero de alguna forma, pequeñas cosas nos pueden hacer sufrir bastante y es bueno decirlas a tiempo, porque ese fue el error de los protagonistas de las obras: nunca decir a tiempo realmente lo que sentían y pensaban, siendo demasiado tarde cuando querían explicarse y aclarar las cosas.

Figura 9. Intertexto: una referencia a Shakespeare.

Todos los elementos que hemos revisado nos permiten hablar de Calvin y Hobbes como un comic que plantea la intertextualidad como uno de sus principales recursos. Y en base a las relaciones intertextuales que mantiene Calvin y Hobbes con un texto anterior que son todas las referencias que utiliza denominado hipotexto, trataremos de producir un nuevo texto denominado hipertexto.

Hipertextualidad: para la elaboración del hipertexto en base a las tiras cómicas de Calvin y Hobbes tomaremos elementos con la caracterizan, por ejemplo, la figura arquetípica del niño que representa a Calvin, como un niño santo, y todos los aspectos positivos de un niño su inocencia, juegos, imaginación, etc. Pero también la del niño eterno que se niega a madurar, es decir la visión de las cosas desde el punto de vista del niño sin tapujos, imprudente inocente. Además de los aspectos críticos que toma del arte, el cine, la televisión, la literatura, así como es una crítica también rinde homenaje a autores y series que han marcado la historia, es ya un clásico moderno del comic, no solo por su capacidad crítica e irónica hacia el mundo que rodea a sus personajes, sino porque se convierte en una especie de aglutinación o resumen de la cultura -popular o no- del siglo XX, es entonces como tomando una producción,

utilizando las características propias del país y la región, como el conflicto armado, las políticas de los presidentes, artistas y escritores colombianos, relaciones exteriores, el TLC, la relación entre Estados Unidos y Colombia, y muchas otras características del país. De esta manera, surge la historia de "las aventuras de lolita", inspirada en los elementos y las características ya mencionadas de Calvin y Hobbes, que a su vez tiene una relación de intertextualidad con el arte, la literatura, el cine, la televisión, pero ubicado en el contexto colombiano, tomando nuestros propios elementos, nuestra cultura, los artistas y escritores nacionales entre otros, haciendo una crítica cómica de las situaciones al igual que Calvin y Hobbes.

Conclusiones:

La literatura en segundo grado, la **intertextualidad** es una modalidad entre algo más extenso denominado **transtextualidad**.

La transtextualidad se trata de una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, idéntica y frecuentemente como la presencia efectiva de un texto en otro.

La intertextualidad también sirve para reflexionar sobre la cultura y el arte y su relación con la sociedad "toda relación que une un texto b (que llamare hipertexto) a un texto anterior a (que llamare hipotexto) en el que se inserta de una manera que no es la del comentario".

La hipotextualidad es "toda relación que une un texto A (que llamaré hipotexto) a un texto posterior B en el que se inserta de un modo que no es el comentario".

La tarea de la intertextualidad es relacionar textos proponiendo una relectura de ambos, original y nueva.

Dice Todorov (1968), "no hay ningún enunciado que no se relacione con otros enunciados, y eso es esencial".

La transtextualidad es una clave para entender no solo la literatura y el arte moderno, sino universales.

La intertextualidad, tal como la entiende la teoría literaria hoy en día, consiste en el hecho de la presencia en un determinado texto de expresiones, temas y características estructurales, estilísticas, entre otras. Procedentes de otros textos, y que han sido incorporados a una obra en forma de citas, alusiones, imitaciones, recreaciones paródicas, etc.

La producción textual crítica, sólo es alcanzada mediante la intertextualidad, de ahí la importancia de ser un buen lector y tener textos de referencia para extraer el código del texto mismo. Código quiere decir un término al que el receptor y el emisor asignan un mismo sentido.

Los niveles de transtextualidad dotan al estudiante de una capacidad escritora, ya que con cada texto asimila el saber, que le sirve de referencia a la hora de realizar textos propios con un buen nivel crítico y reflexivo.

Referencias Bibliográficas

- Arellano, R. (2003). *Semiótica del aprendizaje* (1ra Ed.). San Juan de Pasto: Editorial Universidad de Nariño.
- Watterson, B. (1990). *Calvin y Hobbes*. Madrid: Ediciones B, Grupo Zeta.
- Zuleta, E. (s.f.). Sobre la lectura. *Revista Gaceta* (6) de Colcultura. 38-41.