

El legado de César Chávez, texto pictórico de Emigdio Vásquez

The legacy of Cesar Chavez, Pictorial Emigdio Vásquez text.

María Guadalupe Mejía Núñez
Universidad de Guadalajara
(MÉXICO)
guadalupemejian@gmail.com

Recibido: 01/10/2016

Revisado: 28/03/2017

Aprobado: 14/06/2017

RESUMEN

Dentro de la producción pictórica de Emigdio Vásquez (1939-2014), el mural "El legado de César Chávez" contempla representaciones que transcriben hacia una identidad México-norteamericano. La forma en que se procede para su estudio es la siguiente: se analiza el sistema semiótico del texto, esto es, sus formas de articulación. Para ello se toman en cuenta las particularidades de la materia significante. La imagen plantea, de entrada, cierta jerarquización de contenidos cuya base primaria, obedece a mecanismo codiciales específicos. Toda función semiótica inscrita en un texto guarda relaciones con conocimiento del mundo, de manera que es necesario determinar el modo en que tienen lugar los procesos de transcripción de una socialidad y mediaciones que la afectan. "El legado de César Chávez" es una representación del arte chicano, en donde los signos icónicos de lo mexicano y lo norteamericano constituyen una identidad bicultural.

Palabras clave: Muralismo chicano. Emigdio Vásquez. Identidad. César Chávez. Bicultural.

ABSTRACT

Within the pictorial production of Emigdio Vásquez (1939-2014), the mural "the legacy of César Chávez" includes representations which transcribed into an American identity. The way in which it proceeds for study is the following: analyzes the semiotic system of the text, that is, their forms of articulation. For this purpose the particularities of the significant matters are taken into account. The image, input, raises some hierarchy of content whose primary base is due to mechanism specific codiciales. All semiotic function in a text keeps relations with knowledge of the world, so it is necessary to determine the mode in which the processes of transcribing a sociality and mediations that affect it take

place. "The legacy of César Chávez" is a representation of chicano art, where the iconic signs of the Mexican and the U.S. constitute a bicultural identity.

Keywords: Chicano muralism. Emigdio Vásquez. Identity. Cesar Chavez. Bicultural.

*"Todos aquello que se lleva a cabo en el organismo
puede ser material para la expresión de la actividad psíquica,
puesto que todo puede adquirir un valor semiótico.
Todo puede llegar a ser expresivo."*
Edmond Cros.

Dentro de las diversas expresiones artísticas chicanas: cine, música, pintura y literatura, el muralismo ha constituido, una de las manifestaciones de mayor relevancia. Emigdio Vásquez¹ (1939-2014), originario de Jerome, Arizona ha sido considerado por los críticos "El padrino del arte chicano,"² pionero en el movimiento artístico chicano, encontró su estilo personal en todo aquello que le rodeaba: chatarras, casas viejas, gente del barrio, obreros y trabajadores agrícolas. Su obra,

¹En su biografía se señala que desde muy joven, Emigdio mostró interés por el arte, en la década de los cincuenta tomo clases de arte en la *Preparatoria Mater Dei* en Santa Ana California, posteriormente se traslado junto con sus padres al condado de Orange County, en donde cursó *High School* y se aficionó por el dibujo, la caricatura y la historieta ilustrada. A mediados de los sesentas, su pintura se inclinó hacia el impresionismo y posteriormente influenciado por el muralista mexicano Diego Rivera, pintó su primer mural en el patio de la casa de sus padres. Obtuvo un diploma asociado en arte en *Santa Ana College*, un bachillerato en arte en la Universidad Estatal de California, Fullerton (*Cal State Fullerton*) y en 1979 obtuvo una maestría en Bellas Artes. Parte de su tesis fue el haber pintado un mural de 85 pies por 64 pies en el parque *Little Peoples Park* en Anaheim como un tributo a los chicanos de clase trabajadora, en donde los protagonistas son parientes y amigos que laboraban como obreros en las minas y campos de agricultura. Impartió clases de Arte en *Santa Ana College* y en el Museo Cultural de Arte en Santa Ana (*Bowers Museum of Cultural Art*) dirigió un programa de Arte, al igual que para el *California Arts Coucil*. Colaboro con un programa de la ciudad de Santa Ana, en donde creó un mural de 85 pies en el Centro de Transportación del Condado de Orange. Y en 1996 recibió una beca de la Fundación Adolph and Esther Gottlieb en Nueva York.

Muchas de sus obras han formado parte de exhibiciones de arte chicano, como *Chicanarte* (1975) en la Galería de Arte Municipal de Los Ángeles, en *UCLA Chicano Art: Resistencia y afirmación* (1990), sus obras se han difundido en diversas publicaciones de California, ha recibido diversos reconocimientos por su obra, como fue en la Feria Estatal de California en Sacramento por su pintura "Obreros", algunas de ellas forman parte de colecciones privadas, como la del embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas.

Su último mural lo realizó en 2006 en *Cal State Fullerton*, en 2010 se retiro de la actividad artística, debido a problemas de salud. Murió el año 2014 en Newport Beach, California. (Emigdio-bio,2014)

² Por el término chicano, se entiende, al hombre mexicano-americano que vive en USA generalmente en el Suroeste. De igual forma, se ha denominado al español hablado por esta comunidad: mexicano- americano o chicano.

Por consiguiente, México-americano y chicano se asocian como sinónimos.

gira alrededor de 400 pinturas y 22 murales, distribuidos principalmente, en el condado de Orange County. (Vásquez, entrevista personal, 8 de febrero 2016).

El estado de California, en donde vivió el pintor Emigdio, ha estado integrado por una sociedad multicultural de grandes movimientos migratorios, disparados principalmente, por las empresas agrícolas en el Sur de Estados Unidos. Inspirado por la importancia histórica de esta movilidad, E. Vásquez realizó El mural *El Legado de César Chávez*, ubicado en el vestíbulo del Centro de Negocios y Computación César Chávez en *Santa Ana College*, ubicado en el condado de Orange County, California, el cual concluyó el año 1997. Sus medidas son 7.2 metros de largo por 2.4 metros de altura (*23 ½ feet long by 8 feet high*) y fue pintado sobre un muro interior del Centro educativo.

A un lado del mural, se encuentra la siguiente inscripción (1997):

"El Legado de César Chávez" Diseñado por el internacionalmente conocido artista y muralista Emigdio Vásquez (1939-2014). Mural producido exclusivamente para *Santa Ana College*. El mural es una continuación de la obra de Vásquez que describe la experiencia urbana de la clase trabajadora chicana. Así que esta obra y otras de Vásquez están dirigidas para dar un poderoso mensaje de lucha y dignidad humana dentro de la experiencia hispana en los siglos XX y XXI de América. Entre sus murales, Vásquez considero *"El Legado de Cesar Chávez"* su favorito.³

Imagen del mural, enviada (vía e-mail) por Rose Mary Tuthill Vásquez (hija del pintor) para ser utilizado con fines educativos.

³ *The Legacy of Cesar Chavez*. Designed by internationally known artis and muralist, Emigdio Vasquez, "The Legacy of Cesar Chávez" mural was produced exclusively for Santa Ana College. The mural is a continuation of Vasquez many Works that depict the urban experience of working class Chicanos. Through this art and others, Vasquez aims to convey a powerful sense of the human struggle for dignity within the Hispanic experience of 20th and 21 st Century America. Of the many murals he has created. Vasquez considered *"The Legacy of Cesar Chavez"* his favorite.

En el presente estudio del mural, se analiza el sistema semiótico del texto, esto es, sus formas de articulación, que en última instancia es lo que genera el sentido. Para ello se toman en cuenta las particularidades de la materia significativa, puesto que la representación icónica plantea cierta jerarquización de contenidos, cuya base primaria obedece a ciertos mecanismos codiciales. Finalmente, viendo que toda función semiótica inscrita en un texto guarda relaciones con estructuras exteriores al texto, se determinara la manera en que tienen lugar los procesos de transcripción y las mediaciones que la afectan.

Así observamos a nivel pictórico, el uso de una gama de colores intensos que vienen a dar fuerza y expresión a los personajes.

De las 26 figuras representadas en el mural, algunas son identificables, otras más se repiten en diversas fases o roles; el resto de ellas representan a campesinos, obreros, patrones, huelguistas, piqueteros (gente que protesta) y esquiroles anónimos (rompehuelgas). Todos ellos, con el propósito de crear a través del universo pictórico, un testimonio de lo que implicaba la lucha campesina, por la obtención de garantías y derechos laborales.

Para una mayor comprensión en el estudio del mural, lo hemos dividido en tres paneles.

En el panel central

Nos encontramos con el busto de una figura masculina, se trata del líder sindical César Chávez, a su costado derecho: 18 figuras distribuidas en tres niveles y en el costado izquierdo: 7 figuras más 3 estandartes distribuidos en dos niveles: en la parte posterior a la figura central del líder sindical, se ubica una gran pendón rojo y sobre la cabeza del activista, posa el escudo de dicha bandera, cuya figura central es la del águila negra en medio de una circunferencia blanca, con letras Impresas (en el espacio rojo) se ubica el nombre de la Sociedad: *United Farm Workers UFW* (Unión de Trabajadores Agrícolas), cuya consigna fue: "Viva la Causa" (*Long Live Our Cause*) y cuyo medio de difusión fue la publicación periódica *El Malcriado (the unruly one)*. El estandarte se uso para dar inicio a la primera sesión del Sindicato (1962).

Otros de los personajes identificados (lado izquierdo) son: Fred Ross (miembro de la Organización de Servicios Comunitarios), detrás de él, un trabajador sindical con la bandera mexicana. A su derecha, sobresale la figura de Dolores Huerta (1930-) Co-fundadora y primera vicepresidenta emérita del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América AFL-CIO (UFW), así como Defensora de los derechos de los trabajadores del campo.

Panel derecho:

Detalle.

En la parte superior central, las fuerzas de represión están representadas por el Patroncito y por el Esquirol ambos coaccionando con el firme propósito de romper con la huelga. En el extremo derecho: se observa el campo y el cielo, espacio al aire libre, en el que laboran los trabajadores.

En un primer nivel, a extrema derecha, se ubica César Chávez y su esposa Helen Fabela Chávez (1928-) activista del sindicato y cuyos esfuerzos al lado de César se conocieron como “La Causa”.

En el nivel inferior, junto a la figura central, Emigdio Vásquez retoma uno de los grandes momentos de César Chávez, que inmortalizó John Kouns (1929-), con la fotografía: “César breaking

his fast with Robert Kennedy" (1968) en ella están representados: Helen después de la misa al aire libre, Robert Kennedy y César Chávez, un momento importante en la vida del líder laboral cuyo propósito a través del ayuno era el que los campesinos no recurrieran a la violencia y cuya actitud fue reconocida por el entonces candidato a la presidencia de los EE.UU. Robert Kennedy.

Detalle.

Fotografía: “César breaking his fast with Robert Kennedy (John Kouns, 1968 <http://www.csun.edu/bradley-center/john-kouns>)

Volviendo al mural, nos encontramos en el panel central, parte superior derecha, a Dolores Huerta, así como al dramaturgo Luis Miguel Valdez,⁴ reconocido como el pionero del Teatro Chicano y quien en 1965 iniciara su carrera dramática en la ciudad de Delano California en apoyo al líder César Chávez,⁵ fue fundador de la Asociación de Granjeros trabajadores (*The National Farm Workers Association NFWA*) y producto de ello fue la fundación del Teatro Campesino.

Las obras que escribió Valdez estaban dirigidas a la clase trabajadora, incorporaban elementos de la comedia *dell'arte* así como del teatro precortesiano de los aztecas y de las carpas de México. Se presentaban en la parte trasera de los camiones e iban de un campo agrícola a otro, buscando recabar fondos para ayudar a los trabajadores en huelga. Fueron obras cuya importancia radicó en concientizar a los trabajadores sobre la injusta situación que vivían, así como en organizarlos para llevar a cabo las huelgas. Valdez denominó a la producción de este periodo “los Actos”. Entre sus obras de esta época, cabe mencionar: *Las dos caras del patroncito* (1965) y *Los Vendidos* (1967). (Valdez, 2015)

En la extrema derecha media del mural, observamos un grupo de campesinos agrícolas, quienes representan la década de los setentas, época en que el sindicato luchó por los intereses de los trabajadores en los piquetes y la arena política, a nivel icónico los vemos representados en los campesinos que portan los letreros de huelga y los piqueteros.

⁴ Luis Valdez (Nacido en Delano, California 1940 descendiente de una familia de inmigrantes campesinos mexicanos que llegaron a Estados Unidos en los años posteriores a la Revolución Mexicana. En 1964 se Graduó en San José State College en donde obtuvo una licenciatura en inglés y drama. Ahí formó parte del grupo teatral *San Francisco Mime Troupe*.

⁵ 1927-1993 César Chávez nació en Yuma Arizona y murió en San Luis Arizona. Estuvo muy influenciado por la filosofía de Gandhi. Sus huelgas de hambre fueron pacifistas, logrando con ello mejores salarios y condiciones laborales para los campesinos en los Estados Unidos de Norteamérica.

Panel Izquierdo

La parte posterior del panel izquierdo: nos muestra un aeroplano que sobrevuela los campos de cultivo. Observamos en la parte superior el Estandarte de la Virgen de Guadalupe, a su lado: dos hombres sostienen las banderas de Estados Unidos y México:

Detalle.

La representación de estos cuatro pendones (bandera de USA, México, estandarte de la Virgen de Guadalupe y de la Unión de trabajadores agrícolas, mismos que pueden apreciarse en la imagen completa del mural), evocan *la Huelga de Uva de Delano (Delano Grape Strike)* iniciada en 1965 y cuyo alcance adquirió importancia nacional:

Después de un discurso de César Chávez, los asistentes se unieron a huelga, la zona abarcaba 1024 kilómetros cuadrados (400 millas cuadradas), los rancheros al verse amenazados contrataron a esquirols (rompehuelgas y asediaron a los piqueteros) también trataron de atemorizarlos con escopetas y perros, les rociaron productos químicos y llamaron a la policía, pero nada paro a los huelguistas. (Del Castillo & García, 1997, p.43)

Esta huelga continuó con la gran marcha de 1966 (marzo) de Delano a Sacramento que realizó Chávez con el propósito de conseguir apoyo del gobernador de California. La marcha se denominó *Peregrinaje* porque tuvo tanto esfuerzo de unificación como marcha de protesta: César realizó todo el recorrido a pie, los participantes eran de diversas nacionalidades y religiones. Conforme fueron avanzando, se les unieron más partidarios y todos lucharon por la misma causa. Al término de la gran marcha, Chávez consiguió el 1º contrato sindical en la historia de Estados Unidos y como señala (Del Castillo, 1997) *“La batalla de la uva llegó a simbolizar el poder de los estadounidenses para unirse en pro de una causa común.”*(23).

Pasamos a las Concreciones semióticas

La presencia de obreros, líderes sindicales, estandarte rojo-negro, nos remite a la década de los sesentas, época en que surgió el movimiento chicano, en actitud defensiva contra la represión. En esa época el término chicano tenía una connotación peyorativa, se asociaba al mexicano de clase inferior, radicado en los Estados Unidos.

Ahora bien, Todas las connotaciones icónicas dan la visión de un conjunto común: el de la lucha laboral de los trabajadores. Ambos planos Izquierdo y derecho vienen a ejercer prácticas similares en torno a un eje central que nos llevan a la microsemiotica de lucha entre intereses opuestos: Campesinos-Obreros Vs. Patrones.

De esta manera, el espacio central, dominado por la presencia del estandarte rojo con blanco al centro y, el águila negra como escudo, vienen a ser testimonio de la relevancia que adquirió la asamblea del Sindicato, identificando al rojo como representación del trabajo y sacrificio al que se enfrentaban sus integrantes.

Mientras, el círculo blanco representaba las esperanzas y aspiraciones de sus ideales, el águila negra estaba asociado a las dificultades a que se enfrentaban los trabajadores agrícolas, pues dentro de la comunidad angloamericana imperaba un ímpetu anticomunista. En base a ello, el rojo de la bandera se asocio a intereses socialistas de sus integrantes y el líder Cesar Chávez fue considerado comunista ante el FBI.

El total de los personajes que integran cada uno de los planos son menores en proporción al tamaño de la figura central del protagonista: su presencia en tres ocasiones, se muestra superior al resto de los personajes, a fin de enaltecer los momentos históricos en la vida de Chávez.

Así mismo evidenciamos, a través de los signos icónicos: el aeroplano (panel superior izquierdo) sobrevolando los campos de cultivo, aunado a la presencia del obrero con un niño en brazos (en la extrema izquierda inferior): el significado de la lucha que llevo a cabo Chávez en 1988 a través de un ayuno de 36 días que denomino: “ayuno por la vida”, en donde miles de campesinos, incluyendo niños, morían a causa de los pesticidas.

Detalle.

Mediación.

La práctica del ayuno nos lleva a la microsemiótica del sacrificio:

“Estoy convencido de que el acto de valor más verdadero, el más poderoso de hombría es el de sacrificarnos nosotros mismos por otros en una lucha totalmente no violenta en pro de la justicia”.
(Del Castillo, G. 1997, p.22) cita a Chávez.

Es evidente que Chávez acudió a todo tipo de formas pacifistas, así como al uso de boicots, marchas, imágenes religiosas y cabildos políticos, todas ellas parte de sus prácticas defensivas; posteriormente se percato por establecer contratos laborales formales, a fin de conservar la ganancia por la que luchaban.

En sus marchas estuvieron presentes las banderas de México y Estados Unidos en representación de la multiculturalidad de dos naciones (México-Norteamérica) así como el estandarte campesino con la Virgen de Guadalupe (Madre Guerrera), quien icónicamente figura entre el espacio de las nubes y el campo para ejercer como símbolo divino de fuerza unificadora con los México-estadounidenses; su presencia se potencia ante el cartel que muestra la joven activista Dolores Huerta (compañera infatigable de Chávez): “En la Unión de todos esta la fuerza” para ejercer una toma de conciencia que llevó a los campesinos a recobrar esperanzas en su lucha.

Después de *la Huelga de la Uva de Delano*, Chávez utilizó “el ayuno” como recurso de protesta inofensivo contra las injusticias que se cometían. Esperaba mediante este procedimiento, obtener la atención, apoyo y simpatía de la gente; había hecho un llamado especial a la abstención de la violencia, inspirado en Ghandi y en Martin Luther King Jr., quienes habían sido un símbolo de movimientos nacionales a favor de los derechos civiles y considero, sería de provecho el aplicarlas en su lucha por los trabajadores.

Al respecto mencionó:

El ayuno es un acto espiritual muy personal y no se lleva a cabo de modo imprudente. No tiene su origen en ningún deseo de destruirse uno, sino una firme convicción de que permite una comunicación con la gente, ya sea con nuestros partidarios o con nuestros contrarios, más rápida y eficaz desde el punto de vista espiritual que lo que pudiera lograrse de otros *modosrdquo*. (Del Castillo, G. 1997, p.121) cita a Chávez.

A nivel icónico, Emigdio Vásquez en el mural: “El legado de César Chávez” pone en relieve los diversos acontecimientos históricos, cuyas proporciones se reconocen preferentemente en una integración con la lucha laboral de los trabajadores agrícolas. Así vemos como los signos icónicos, productores de sentido, transcriben en una época: los 60s y 70s, época en que se ponderan los esfuerzos de lucha como un bien colectivo social en pro de los Derechos Civiles y Humanos.

Después del “ayuno por la vida” (1988), Chávez continuó en su lucha por la obtención de los derechos laborales y finalmente falleció en abril de 1993.

Referencias

- AFL-CIO. César Chávez. Biografía. Obtenida 12 de enero 2016. <https://aflcio.org/about/history/labor-history-people/cesar-chavez>
- Colín, G. (2011). *Diccionario de Calo Mexicano*. México: Editorial Porrúa.
- Cros, E. (2009). *La Sociocrítica*. Madrid: Arco/Libros, S.L.
- Chávez, C. (Ed.), (diciembre, 1986). *El malcriado*, edición en español publicación. Volumen 24, número 8. [versión electrónica].
- _____ (2016) *Biography.com*. Obtenida, el 15 de enero.
- _____ (2000). *La cronología de César Chávez*, Obtenida el 15 de enero de 2016. <http://vasquezart.artstorefronts.com/artists>
- Del Castillo, G. and García, R. (1997). *A Triumph of Spirit*, University of Oklahoma Press, USA: Western Biographies Series.
- Kouns, J. (1968). *César breaking his fast with Robert Kennedy*. (Fotografía). Obtenida el 12 de enero de 2016: <http://www.csun.edu/bradley-center/john-kouns>.
- McCabe, C. (15 de marzo 2016). Entrevista (vía e-mail).
- Ramírez, A. (2003). *Educación y cultura chicana en Estados Unidos*. [Versión electrónica]. México: Editorial: UNAM.
- Scott, T. (2016) L. La vida de César Chávez. Obtenida el 21 de marzo de 2016. www.readinga.z.com/raz_ly05_cesarchavez_sp_samp.pdf
- Tuthill, R. M. (febrero- marzo 2016). Entrevistas (vía e-mail).
- Valdez, L. *La maravilla del Movimiento y tres obras teatrales*. Obtenida el 23 de febrero, 2015. <http://geninegeissler.umwblogs.org/luis-valdez-y-su-papel-en-el-teatro-campesino-y-“el-movimiento”/>
- Vásquez, E. (2016). *Biography*. (n.d.) Obtenida el 9 de febrero 2016. <http://vasquezart.artstorefronts.com/artists>
- _____ (2014). *Artist*. Obtenida el 8 de enero 2016. <http://www.occca.org/exhibition-images/2014/3-Emigdio/Emigdio-bio.pdf>
- Villanueva, T. (Comp.). (1980). *Chicanos: Antología histórica y literaria*, México: Editorial FCE Colección Tierra Firme.
- _____ (1985). *Chicanos (Selección)*. Lecturas Mexicanas. México: Editorial: FCE.