

**Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa**

***“Para comprender el movimiento
Gótico”***

**TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO
DE LICENCIADA EN HISTORIA
PRESENTA:**

SARA CECILIA VÉLEZ MARTÍNEZ

ASESORA:

MTRA. MARTHA ORTEGA SOTO

LECTORES:

**DR. FEDERICO LAZARÍN MIRANDA
MTRA. BLANCA ESTELA GARCÍA GUTIÉRREZ**

INTRODUCCIÓN

El Movimiento Gótico o La cultura Dark en México surgió con la decadencia de los punk durante los años setentas del siglo XX, década en la cual se originaron una oleada de movimientos juveniles en contra del sistema implantado. Es decir, estaban en contra de un sistema en el cual las expresiones artísticas, la forma de vestir, de hablar y de vivir eran reprimidas, en definitiva lo que socialmente llaman "inmoral". Fue un movimiento internacional que posteriormente se fue adoptando poco a poco como modo de vida y como forma de protesta, denominándolos en un principio como movimientos "contraculturales" y posteriormente como se verá en este trabajo "identidades juveniles". Sin embargo en México no se cuenta con estudios de índole histórico que aborden este tipo de temas. En realidad son ciencias como la Sociología, la Antropología y la Psicología Social las que se han ocupado del tema. Y por eso, es necesario acercarse a ellas para poder entender al Movimiento Gótico.

El tema del Movimiento gótico en México ha llamado la atención, por otro lado, de muchos escritores, periodistas, artistas, observadores, entre otros. Es de saber que tanto los periodistas, como los artistas en especial de este movimiento, no van a tener una visión "académica" y exacta de lo que es la "contracultura" o del por qué el surgimiento de Movimiento Gótico desde un punto de vista histórico. Como mencioné anteriormente estos puntos de vista son muy válidos para mi investigación, a sabiendas que corro el riesgo de toparme con autores pretenciosos y poco objetivos, e inclusive poco críticos.

En primer capítulo de este trabajo se ofrece una discusión sobre las principales investigaciones y estudios que se han elaborado para poder definir los distintos significados que van desde Contracultura hasta llegar al concepto de Identidades Juveniles. De esta manera se identificaron algunos conceptos que me fueron útiles para esta investigación. Así se puede ver que aunque este trabajo pretende ser de índole histórico, tiene obligatoriamente que hacer uso de los conceptos de otras ciencias. Que como ya se mencionó, no existe un estudio histórico que documente de manera precisa la historia del Movimiento Gótico. Es por eso que este trabajo se basa en algunas fuentes primarias como periódicos y revistas editadas por los mismos compañeros darks.

También se verá, en esta misma discusión, en relación con las definiciones de contracultura, Identidades juveniles (también conocidas como movimientos culturales alternativos), por qué es importante considerar el tema del Movimiento Gótico como parte de algunas manifestaciones juveniles, (entiéndase como manifestación toda aquella expresión que engloba las expresiones en formas de vestir, de hablar, de pensar, en la identificación del gusto por distintos géneros musicales, por el baile y en la modificación parcial o total del cuerpo (ya sea a través de los tatuajes o en la incrustación de *pearcings*) y la importancia que éstas tienen para la mejor comprensión del dark y otros movimientos contraculturales.

Si estos movimientos contraculturales están dentro de la cultura ¿Porqué llamarlas contracultura o subcultura? Si solo son culturas “alternativas”, las cuales cada una de ellas tienen diversas maneras de manifestarse y de expresarse, culturas alternativas como son los pachucos, cholos, punk, skatos, que se

presentan sólo como una forma alterna, diferente, propia de representarse y significar su mundo social, es decir como una cultura, sólo que diferenciada de la que podríamos considerar dominante o institucional. Estos movimientos alternativos van a variar según como se sientan identificados, como pertenecientes a algo que les da sentido, a la manera de pensar, el ambiente en que se han desarrollado, las influencias externas, las presiones intra familiares y académicas. Es por eso que en el capítulo 2 se hace un recorrido por las diferentes definiciones de contracultura hasta llegar al concepto de “identidades juveniles alternativas” ya que es un concepto más apto para la investigación abordada. Ya que el concepto de contracultura nos remonta a finales de los años sesenta y principios de los años setenta del siglo XX, por la participación activa que tenían estos jóvenes dentro del ambiente político. Caso distinto es el de los jóvenes en la actualidad, ya que se muestran indiferentes y desinteresados en la participación política. Más bien su inquietud es manifestarse de forma distinta, como ya mencionamos y que se verá con mayor profundidad en este trabajo, es a través del arte y expresión artística. En la medida en que nos permite observar a estos jóvenes no sólo como sujetos que van “en contra” del sistema nada más porque sí, sino más bien, como individuos que utilizan determinadas formas de significación de su mundo social, de sus relaciones sociales y sexuales y de su auto percepción como seres humanos.

Ya entrados en el terreno propiamente de los elementos identitarios que definen al dark, en el capítulo 3 se abordará el fenómeno del “vampirismo”, ya que es un elemento importante dentro del Movimiento Gótico, es decir, forma parte de su imaginario colectivo, de su autodefinition como grupo social. Se verá,

entonces, desde los orígenes del fenómeno del vampirismo hasta considerarlo como toda una construcción ideológica que es utilizada como elemento de identidad por parte de los jóvenes darks. Mismo que se ve reflejada en sus gustos cinematográficos, literarios, visuales, de esparcimiento, e incluso, en su forma de vestir.

En el capítulo 4 Se explicarán los antecedentes sobre cómo surgió el Movimiento Gótico, así como sus principales manifestaciones artísticas (el cual se ha desarrollado en casi todas ellas) Se abordan sus principales formas de autodefinición como grupo social que se ven influenciadas por épocas anteriores como el romanticismo, dándoles una resignificación al arte de este periodo. A través de su forma de vestir, de plasmarlo en sus pinturas y en su indumentaria mística que portan con mucho gusto. Brevemente se resalta el origen y significado de la palabra gótico, desde su origen, hasta considerarla a finales del siglo XX, como autoapropiación y resignificación de los jóvenes del Movimiento Gótico. Lo gótico se identifica con lo estético y lo bello, lo extraño y lo ficticio porque lo que les da la sociedad moralista es solo implantación de lo que deben de ser, hacer, decir, vestir.

De esta manera se entenderá con claridad al Movimiento Gótico y no quedarse con la fijación o con el prejuicio de que sólo son personas que simplemente se visten de negro, salen a las calles para llamar la atención o van a los conciertos y eventos anuales. Tampoco no sólo identificarlos como aquellos jóvenes que esperan el fin de semana para ir de compras al Tianguis Cultural del Chopo (es un tianguis que se pone los sábados y se puede encontrar una infinidad de cosas como ropa, accesorios, calzados, música, posters, tatuajes, pearing, piercings,

conciertos de rock gratuitos) o para hacer trueques de discos y ropa. En el recorrido del capítulo 4 también se aclarará que este movimiento fomenta y crea arte, como la música, como el *performance*¹, la literatura y la creación literaria. Así como también que es un movimiento juvenil que deja a un lado los vanos conceptos con lo que han relacionado a la oscuridad como son los demonios, tinieblas, satanismo, y el abismo. Los modos de vestir, actitudes e ideas son muy significativas y representativas para el Movimiento Gótico. Estas manifestaciones artísticas son maneras distintas de expresarse y no por ello menos importantes. Sólo es crear arte con el cuerpo y el alma, alejarse de los lineamientos que han marcado que el negro es tristeza, dolor y muerte, como lo interpreta la cultura institucional. El Movimiento Gótico interpreta estas emociones y transiciones como algo humano, que considera que la muerte es el único consuelo que queda para los mortales, que la tristeza es un estado natural que no tiene por qué ser perturbado ni ser obligado a transformarse en un falso sentimiento de felicidad; para ellos, la felicidad no se conoce en este terreno o la sienten de una manera distinta.

Como se mencionó anteriormente relacionado con sus manifestaciones artísticas, en este caso la música que tiene sus características muy peculiares, el contenido de sus canciones, el ritmo, las voces siniestras y extrañas, los instrumentos, el nombre de los grupos o bandas siempre apegados a su filosofía, la muerte, *considerada como un tránsito natural a lo bello, como parte de la naturaleza*, así como también lo lúgubre o lo siniestro como son: *Artrosis, London*

¹ considerado de alguna manera como una manifestación artística en la cual el principal atractivo es la expresión corporal y la poca escenografía, el performance es reflexivo de la realidad social y lo expresan de esta manera, es decir a través del cuerpo

After Midnight, Veneno para las Hadas, Theatre of de Tragedy, Sisters of Mercy, Erzsebeth.

Por último se verá que en la actualidad se tiene un poco más de acceso a la información que ellos mismos realizan, hay eventos y conciertos de música gótica, mesas redondas, conferencias, conciertos, lugares en donde se puede encontrar un estilo propio para ser dark, se cuenta con un amplio mercado cultural de intercambio de música, libros y ropa en los diferentes espacios alternativos y en locales distribuidos por lugares específicos en el Distrito Federal. Con lo que se puede suponer que este movimiento va en crecimiento culturalmente hablando.

Como sabemos el Tianguis Cultural de El Chopo, El Circo Volador y el Dada X (que son espacios alternativos) han sido espacios abiertos para estos intercambios atrás mencionados. Cada uno de estos espacios para poder consolidarse como tal, tuvieron que pasar por muchas inestabilidades, de ahí cada uno puede contar su propia historia.

El punto al que quiero llegar es el de comprender este movimiento en lo que tiene de específico, dejando de lado prejuicios sociales que lo etiquetan de entrada como grupos de jóvenes que se dedican a las sectas diabólicas y no le permiten ser una más de las manifestaciones culturales propias de un mundo intercultural actual. Por eso el título *“Para comprender el Movimiento Gótico”*

CAPÍTULO I

¿ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO?: UN BALANCE DEL PROBLEMA

El tema del Movimiento Gótico en México como identidad juvenil, no ha sido considerado un tema que despierte interés dentro de la investigación histórica como tal. Existen varios estudios sociológicos, antropológicos y de Psicología social que han estudiado a estas identidades juveniles, pero un estudio formal y científico que se relacione específicamente al movimiento gótico no la hay aún.

Dentro de la poca información con la que se cuenta se encontró a los *participantes de este movimiento*, a los observadores y a los que en algún momento de su vida colaboraron dentro de ello. No significa que descarte la posibilidad de apoyarme en estas fuentes, me parecen válidas e importantes ya que están en contacto directo con los jóvenes del movimiento.

Es claro que otras ciencias, como la Sociología y la Psicología social, consideran importante incluir a estas identidades juveniles, también llamados alternativos o movimientos culturales alternativos, para el estudio del comportamiento humano en ciertos sectores de la sociedad.

De ninguna manera se pretende dar un enfoque sociológico o psicológico a esta investigación, pero si es importante apoyarse en algunas investigaciones realizadas por estas ciencias. De esta manera no es seguro que esta parte del trabajo sea estrictamente un análisis historiográfico, es más bien una revisión de las principales formas en que se ha abordado el tema de los jóvenes y, por tanto, el fenómeno dark.

Por ser un tema contemporáneo no hay algún libro o estudio dedicado al análisis histórico de los góticos que nos explique la cuna de su movimiento, cómo

han ido evolucionando o cómo han sido considerados a través del tiempo. Por ejemplo: si hubieran existido góticos desde la Edad Media y existieran registros que revelaran quiénes eran, sus principales características, sus costumbres, sus propuestas, entre otros elementos; se hallarían documentos e inclusive estudios que interpretaran a este movimiento y cabría muy bien la posibilidad de hacer un estudio comparativo entre los dark de la Edad Media, del Romanticismo, del siglo XIX hasta llegar al XX. El estudio de este fenómeno histórico sería amplísimo y con una abundante bibliografía fundamentada y seria. Pero no es el caso, los góticos como otros movimientos culturales alternativos, los han relacionado con otras manifestaciones culturales milenarias sin que necesariamente hallan nacido de ellas.

El párrafo anterior sólo fue un ejemplo, pues como algunos autores mencionan, los movimientos contraculturales surgieron en los años sesenta del siglo XX, pero hay otros que difieren en esta afirmación pues consideran que esta contracultura es un fenómeno que se ha manifestado a través de las diferentes etapas históricas². Sólo que se les denominaron de manera distinta de acuerdo a la época y circunstancias en la que les tocaba vivir. Pocos autores se han dado a esta noble labor de escribir, aunque no sean académicos, temas relacionados con la contracultura y sus diversos sinónimos y características. Estos autores se irán mencionando con forme se avance en la tesis. Por ello quiero aclarar que este análisis historiográfico lo dividiré en dos partes: lo que han escrito los académicos

² Hay quien extiende el término contracultura a cualquier fenómeno social en cualquier época, de tal modo que todo movimiento social, político o cultural que vaya en contra de lo establecido según el periodo será contracultural. De esta forma las herejías en la baja Edad Media, los movimientos anarquistas del siglo XIX, entre muchos otros ejemplos serían considerados contraculturales.

de formación profesional y los que han escrito los periodistas y actores del movimiento.

Académicos

La diferencia entre los periodistas y los académicos es que estos últimos retoman lo documentado, lo ya escrito y hacen un estudio profundo de estas manifestaciones juveniles, realizan encuestas, muestran, comprueban e incluso se basan en teorías familiarizadas con el tema que han estudiado. Esto no quiere decir que sean tendenciosos o parciales, pues quién no lo es. En definitiva ser académico no es sólo observar y escribir (como los periodistas), si no también tener una formación adecuada para realizar una investigación más seria.

La idea que se forma en los académicos sobre el concepto de contracultura es con base en su fundamentación teórica resultado de las investigaciones exhaustivas y llegan a un concepto más serio y profundo de este controversial concepto.

Fernando Savater y Luis Antonio de Villena, escritores y filósofos españoles realizaron un estudio relativo al tema de la contracultura haciendo hincapié principalmente en la década de los años sesenta y setenta del siglo XX.

El libro se divide en dos partes, la primera parte le corresponde a Fernando Savater con el tema de las Heterodoxias y la segunda parte del libro a Luis Antonio de Villena, quien desarrolla ampliamente el tema de contracultura.

Contracultura es en castellano, un término parcialmente equívoco. Procede de la traducción literal del inglés Counter-culture, cuyo sentido más exacto, sin embargo, sería cultura de oposición. O sea, no algo contra la cultura (al modo de los bárbaros saqueando nuevamente una ciudad romana) o adverso a ella; si no un movimiento cultural enfrentado con el sistema establecido y con los valores sociales dominantes en ese mundo; en una palabra con la NORMA entendida como incuestionable o inamovible.[...]

[...] La contracultura es una constante histórica: la voluntad de la marginación optimista, la búsqueda posible de la felicidad aquí y ahora-en la tierra-, el deseo permanente de ser (también en lo íntimo) confraternales y libres.³

El uso de términos adecuados, (y a veces complicadas explicaciones), ejemplos –en este caso– relacionados con el tema enmarcados dentro de un contexto socio-político y socio-cultural, es otra de las características que debe tener un estudio profesional.

Alfredo Nateras Domínguez, sociólogo y psicólogo social del Departamento de Sociología de Universidad Metropolitana unidad Iztapalapa, es coordinador del libro *Jóvenes, culturas e identidades urbanas* que con la colaboración de otros colegas (como antropólogos, lingüistas, sociólogos, comunicólogos, psicólogos sociales, fotógrafos, videoastas etc.) lograron la realización de este conjunto de artículos, resultado del diplomado sobre la juventud en México, a cargo de Alfredo Nateras.

Este libro es una compilación de trabajos dedicados a la juventud y sus expresiones artísticas de manera general, es decir de la mayoría de las identidades juveniles. (más adelante se dará la referencia bibliográfica)

Cada artículo trata elementos principales que caracteriza a las identidades juveniles, como: el lenguaje, *performance*, espacios alternativos, la música, perforaciones, música y otros...

Intentamos centrar, hasta donde fuera posible, la discusión desde distintas “miradas” generadas por las disciplinas sociales y humanistas con respecto a lo que hemos denominado “culturas o subcultura juvenil” que de inicio implica reconocer a los jóvenes como actores sociales junto con la dimensión simbólica de sus prácticas.

³ Fernando Savater y Luis Antonio de Villena, *Op.cit.* p. 90

Estudios realizados acerca del performance hacen énfasis en que esta práctica no es exclusiva de los jóvenes como lo explica claramente Rodrigo Díaz Cruz, Doctor en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Como muchas agrupaciones, asociaciones o agregaciones sociales, las juveniles están saturadas de ritualizaciones y *performances*, aunque acaso no de ritos de paso porque, en su sentido clásico, éstos son transformativos y consagran cambios de estatus y posición sociales. Ser miedo de o integrarse a una banda, a un club de admiradoras, a un colectivo de peregrinos o a un partido político no implica un cambio de estatus ni de posiciones sociales, pero sí de complejos procesos de ritualización que integran y segregan a los actores humanos y no humanos, que focalizan ciertos aspectos de la realidad al tiempo que aíslan y excluyen otros.⁴

[...]

Una de las formas más habituales en que los grupos se otorgan sentido y dan significado a su propia existencia es mostrarse a sí mismos como son y como quieren ser a través de varios recursos culturales: relatándose historias, dramatizando demandas mediante ritualizaciones, apropiándose y desarraigándose de territorios; en suma, haciéndose visibles a través de performance, es decir, creándose su propia presencia⁵.

Para el caso de la música dentro del imaginario juvenil, Edgar Morín Licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó un estudio muy interesante incorporando elementos como identidad, pertenencia y significación, que son muy útiles, para poder explicar a los jóvenes.

Para la mayoría de las culturas y estilos juveniles, la música es central, ya sea creándola o escuchándola desde lo racional, lo emotivo o lo corporal. Los jóvenes suelen utilizarla selectivamente para autodefinirse, marcar distintos planos de su identidad, y al hacerlo, reflejan lo social. En este sentido los géneros musicales adscriben identidades que se escenifican en cualquier espacio disponible pues de lo que se trata, como dicen muchos músicos, es de aferrarse y de tocar donde se dejen. Por eso es posible pensar las culturas juveniles como culturas del gusto : a partir del gusto o

⁴ Díaz Cruz Rodrigo, "La creación de la presencia. Simbolismo y performance en grupos juveniles" en Alfredo Nateras Domínguez (coord.) *Jóvenes, culturas e identidades urbanas*, México, UAM-I, 2002, p.35

⁵ *Ibidem.*, p.36

disgusto por cierta música y otros bienes culturales, se congregan, socializan, establecen afinidades, significados y valores.⁶

[...]

La supuesta ausencia de clase, una de las razones por las cuales la música es de las formas privilegiadas en las culturas juveniles, es lo que ha generado el espejismo según el cual los lugares roqueros son multclasistas, algo muy discutible si pensamos que además del gusto por determinada música, los elementos de adscripción a un lugar de ocio pasan forzosamente por la clase, género, estilo, generación a la que pertenece y en algunos casos por las preferencias sexuales.⁷

Lo que da a entender el autor es que el nivel social o la pertenencia a una clase social específica no son factores determinantes para asistir a estos espacios alternativos. Lo que lo hace diferentes a estos espacios era la dinámica de sus actividades culturales (foros, conciertos y talleres) y de la diferencia de estilos y tendencias musicales como el punk, el ská o el gótico.

Alfredo Nateras Domínguez realiza un artículo relacionado con la decoración corporal como es el tatuaje y las perforaciones como manifestación sociocultural de los jóvenes quienes les dan un sentido y significado a cada tatuaje que se realizan y a ellos mismos, pues resulta ser una forma en cómo se autodefinen, es decir, en la idea que tienen de sí mismos.

El tatuaje construye un sentido de galería ambulante que se requiere mostrar al otro y los otros: es la reconstrucción de los cuerpos en un sentido estético y de arte. De ahí que exista un interjuego entre las simetrías y asimetrías corporales que transita los ejes arriba/ abajo; izquierda/ derecha; luz (color)/ sombras (negro): todo con la finalidad e intención de lograr una determinada armonía ante sí mismo y la “mirada” del otro y los demás.⁸

⁶Morín M. Edgar, “Los lugares del Rock: una aproximación a los espacios juveniles” Nateras Domínguez Alfredo (coord.) **Jóvenes, culturas e identidades urbanas**, México, UAM-I, 2002, p.155

⁷*Ibidem*. P.156

⁸ Alfredo Nateras, “Metal y tinta en piel, la alteración y decoración corporal: perforaciones y tatuajes en jóvenes urbanos”, Nateras Domínguez, Alfredo (coord.) **Jóvenes, culturas e identidades urbanas**, México, UAM-I, 2002, p.198

Es proporcionarle al cuerpo una resignificación, es decir, darle un nuevo sentido a cada parte del cuerpo, ya que al realizarse alguna iconografía en el brazo, por ejemplo, cambia de significado a si lo realiza en la pierna, en la mano o en el pie, entonces esto tiene mucho que ver también con la estética del diseño y cómo se autodefinen los significados corporales:

Así el lugar, el espacio y territorio donde se colocará el tatuaje, asemeja una especie de recinto, como una colección privada, donde cada una de las imágenes impresas en la piel, en algunos casos, guardan una relación en función al lugar donde estén las otras marcas: si hay una figura en claro-oscuro es porque existe otra más con luz y brillo. De tal suerte que un tatuaje le va dando sentido y existencia a los otros y esos otros se le otorgan entre sí.⁹

El análisis de los espacios alternativos como formas de significación y formación de las identidades también ha ocupado un lugar privilegiado en los estudios académicos. Es el caso del rock, que es considerado parte de un imaginario colectivo que refuerza, estigmatiza y distingue las formas en cómo los jóvenes se relacionan. Edgar Morín, opina sobre las “tocadas” del rock en la ciudad de México:

Dentro de la oferta cultural de la ciudad de México, los espacios dedicados al rock han sido escasos pero muy emblemáticos: escenarios, casi siempre efímeros, donde a partir de la música se refuerzan ciertos planos de la identidad personal y colectiva, pero también lugares que marcan, distinguen o estigmatizan.

[...]

Los fragmentos sobre estos lugares, ante todo muestran una actitud generacional que creó y se apropió espacios de expresión sobrellevando, y en algunos casos hasta burlando la ley; su aparición responde fundamentalmente a la necesidad de muchos jóvenes por contar con sitios específicos donde escenificar su identidad, algo durante muchos años negado al rock. Aunque funcionaron como negocios, el conjunto de estos lugares fueron propuestas – algunas más interesantes que otras-

⁹ *Ídem.*

alternativas en tanto distintas a las ofertas convencionales de entretenimiento juvenil.¹⁰

Como se ve, una de las preocupaciones principales de los estudios sobre jóvenes y significados juveniles o identidades juveniles es el cómo se forman éstas, qué características presentan y cómo adquieren un funcionamiento que les da sentido y coherencia en la práctica cotidiana de los jóvenes.

Por otro lado, y aunque se ha mencionado que pocos son los trabajos que se tienen sobre los darks o góticos, Alfredo Nateras ofrece una reflexión muy interesante sobre ellos. Considerando la principal herramienta teórica que hemos venido analizando, o sea, el cómo se componen y cómo funcionan las “identidades juveniles”:

Así, estas identidades juveniles (en este caso la identidad gótica) “no tienen tampoco una adscripción territorial fuerte del tipo bandas juveniles o incluso “choloines de Neza York”. En tanto ser vagabundos y almas en pena de la noche, transitan por los espacios urbanos, aunque últimamente los darks chilangos se han apropiado de espacios públicos y semipúblicos como el Foro Alicia y principalmente, antes de ser cerrado, del Centro de Arte y Cultura Circo Volador, previa convocatoria a través de un evento, festival o congregación gótica [...] bajo el nombre de: 1er Festival Nacional Oscuro VI/XXIV/MM.¹¹

En lo que va del 2000 hacia el 2006, insistimos, se han realizado algunos pequeños estudios e investigaciones sobre esta apertura de espacios para los jóvenes que buscan autodefinirse con estos sectores de grupos sociales con identidad definida como los góticos.

Iniciar la investigación de este trabajo resultó un poco complicado debido a las pocas fuentes que existen relacionadas con los góticos. Actualmente se han

¹⁰ Edgar Morín, *Op. cit.* pp. 156-163

¹¹ Alfredo Nateras Domínguez, “Las identificaciones en los agrupamientos juveniles urbanos: ‘grafiteros y góticos’” en Chihu Amparán, Aquiles (coord.), *Sociología de la identidad*, México, UAM-I-Miguel Ángel Porrúa, 2002, p.219

encontrado muy pocos trabajos relacionados con el tema de los góticos, es decir, poco a poco los antropólogos, sociólogos y comunicólogos han centrado su interés hacia los jóvenes darks.

Apenas empiezan a realizarse algunos estudios del estilo “dark o gótico” desde el mirar de antropólogos, sociólogos, comunicólogos y psicólogos sociales. De las incipientes referencias se tiene un muy buen trabajo de José Manuel Valenzuela fechado en 1999 denominado: *La siesta del alma. Los góticos y la simbología “dark”*; en el cual el autor lleva un recorrido amplio y profundo por los ámbitos literario, existencialista y cinematográfico cuyas coordenadas son el vampirismo, la muerte, las atmósferas urbanas ligado con lo dark juvenil.¹²

Alfredo Nateras considera que el término adecuado para definir o para dirigirse a los darks es el neogótico por la resignificación que le dan o le proporcionan al arte del siglo XII pasando por el Renacimiento.

En términos amplios lo neogótico lo utilizaremos para nombrar lo oscuro, lo lúgubre, las tinieblas, el vacío, la soledad y la muerte simbólica del espíritu puesto en la escena pública por las “fachas o estéticas juveniles”, a partir de las cuales se agrupan y recrean ciertos jóvenes urbanos, tanto hombres como mujeres que delinea una forma de ser o estilo de vida.¹³

Entonces, queda claro que es muy importante, para hacer un buen estudio sobre el dark, o cualquier otra manifestación juvenil, echar un vistazo a los estudios que ofrece la Sociología, la Antropología y la Psicología social, pues de otra forma se estaría desechando una herramienta teórica fundamental en la explicación del problema, por mucho que este trabajo tenga un sentido histórico.

Periodistas y aficionados sobre el tema

¹² *Ibidem*, p.214

¹³ *Ídem*.

Inevitablemente los periodistas suelen ser tendenciosos debido a la formación que tuvieron, si fueron participantes o simpatizantes, en este caso, de algún movimiento contracultural y después de algún tiempo escriben sobre este tema de acuerdo a cómo percibieron ellos su momento, hay quien escriba de una manera favorable y hay quien se apropia del tema, es decir que lo sientan suyo.

Como ejemplo podríamos comenzar con José Agustín escritor, periodista y locutor

Es verdad que la revolución sicodélica era una franca utopía, y en México en 1968 no se la tragaron muchos, pero lo importante era el mito en que convergían todos porque le daba un sentido trascendente a la vida; lo importante eran los ideales, la exploración de la mente y el señalamiento de una realidad cultural que quería corregirse.

No se decía además, que el sistema había cerrado filas contra las rebeliones estudiantiles y la contracultura, así es que las esperanzas de un mundo mejor en el individuo, en la sociedad y la naturaleza no murieron por causas naturales sino que fueron aplastadas después de una guerra inmensa, sucia y desigual. Los grupos dominantes, políticos y financieros, programaron una contrarrevolución cultural a través de la satanización de las drogas, la mitificación del narcotráfico como villano internacional, el amarillismo sobre el sida, la identificación del comunismo como terrorismo y del terrorismo como manifestación del demonio.¹⁴

La ausencia de aparato crítico es una de las características más notables que tienen los periodistas o escritores, nos proporcionan información e incluso muchas veces citan informalmente frases de algún autor pero pocas veces notifican de dónde extrajeron esa información. Como por ejemplo cuando José Agustín describe el significado de la palabra Punk carece de respaldo y fundamentación en su “investigación”:

...la palabra punk es un coloquialismo de viejo uso, sumamente derogativo, que indica una persona que se comporta como marrano, un ojete y

¹⁴ José Agustín, , *La Contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*, México, Grijalbo, 1994, p.100

gandalla, bueno para nada, desconfiable y agresivo; algo que no sirve, de pésima calidad, por lo que punk quiere decir “ojete” o “rock chafa”¹⁵
[...]

los punks se cagaban en el mundo entero, detestaban especialmente a la generación anterior a los jipis y a los grupos sesenteros especialmente a los Beatles, los Rolling Stones y al pobrecito de Donovan. Si antes se hablaba de amor y paz, a los punks les gustaba las suásticas y consideraban al amor como “un sentimiento bajo”¹⁶

El lenguaje es más coloquial, es decir, sin tecnicismos, más entendible y no va dirigido a personas especializadas en el tema, más bien es para todo tipo de lectores, no sólo me refiero a José Agustín, sino en general a los periodistas o literatos cuyo objetivo es informar y muchas veces, entretener.

El enfoque de los periodistas es muy diferente al de los académicos, porque la mayoría de ellos perteneció al movimiento, por lo tanto, insisto que estos afortunados partícipes tienden mucho a apropiarse de lo que vivieron.

Natalia Vitela, periodista del Grupo Reforma, da un testimonio interesante sobre los darks:

Por su cuna tanto góticos como darketos gozan del acceso a la educación, por lo que se puede entender que muchos de ellos sean ilustrados. De ahí se desprende que la mayoría tenga el hábito de la lectura, lo que les impulsa a ser creadores de la literatura, que principalmente difunden a través de revistas que ellos mismos editan; algunos otros se expresan a través de la música, performance, teatro, instalaciones e incluso esculturas y pintura.¹⁷

Insisto en que la ausencia de aparato crítico en los periodistas es una característica muy común en ellos, puede ser que muy pocas veces se tomen la molestia de decir de dónde extrajeron tal información o que mencionen

¹⁵ *Ídem*.102

¹⁶ *Ídem*.103

¹⁷ Natalia Vitela “¿Quiénes son los góticos?” en <http://www.reforma.com/parseo/>, fecha de revisión: 19/02/03

accidentalmente el nombre de algún autor responsable de algún disparate o alguna incoherencia.

Es muy común ver que en Internet se plagie la información de otras páginas o que a veces las copien pero no le dan una interpretación adecuada. En algunas ocasiones he tenido este problema de la tergiversación de la información.

Francisco Palma, escritor y periodista, además participante y observador de la “contracultura”, es un ejemplo: no puedo comprobar que su información sea un plagio o que a él se lo copiaran, pero la siguiente cita, además de carecer de credibilidad, la he visto muchas veces en otras páginas de Internet. Sin embargo, el dato que nos dan sobre el origen del dark termina en parte por convencerme, porque puede ser que en esa época del siglo XIX en que los obreros expresaron su disgusto por la situación marginal en la que se encontraban, entendían de alguna manera el lado oscuro de la sociedad.

A continuación voy a citar dos referencias que extraje de Internet con datos similares uno del otro. Debería hacer la cita de la cita, pero por carecer de este aparato crítico pondré directamente la referencia de donde la saqué:

El dark tuvo sus inicios en Francia en 1860 con el movimiento situacionalita, que era encabezado por obreros y estudiantes que se maquillaron la cara de blanco y se vestían de negro, para ejemplificar así que la sociedad y la opresión los tenían muertos. Mas sin embargo el dark como movimiento contracultural fuerte nació a principios de los 80's [Sic.] y se consolidó a mediados de los 80's. Ya que después de la muerte del punk y ese escándalo masivo de repudio a la sociedad, vino una época de calma “espiritual” en al que se busca una identificación consigo mismo, un significado de la vida, un si hay futuro pero qué nos propone el futuro sino muerte. Así comenzó un movimiento que comenzó a ser llamado dark o punkgothico, ya que traían algo de la filosofía punk, pero más decadente y sin violencia.

Vestían de negro y blanco para decir que eran puros del alma y que la muerte los espera a cada momento, se maquillaban la cara de blanco y los ojos, labios uñas para decir vean esto (la sociedad) nos a matado.¹⁸

En otra página de Internet encontré la siguiente información, parecida a la cita anterior. Esta cita fue escrita por Israel Martínez, participante activo del Movimiento Gótico:

El gótico tiene sus inicios entre 1850 y 1860 en Francia como un movimiento anti-social encabezado por obreros en su mayoría y por estudiantes que vivían en constante opresión por parte del sistema que la sociedad en ese entonces tenía, maquillando sus caras de blanco y vistiendo de negro daban a entender el hecho de que la opresión los tenía muertos. Quedando en calma la Europa del siglo XIX, el gótico como una contracultura resurge en los 80' cuando el punk estaba ya en sus términos como algo fuerte, de ahí que haya tomado algo del estilo punk, en cuanto a imagen, algunas ideologías y también algo de música.¹⁹

La cita anterior es uno de tantos supuestos que se han escrito en sobre el origen del dark, (unos lo identifican como dark y otros como género gótico, pero en realidad es lo mismo) pero como se ha de saber este movimiento obrero era una manifestación de protesta social y no se consideraba como actualmente se considera, que sería el origen de un movimiento cultural oscuro de los ochentas del siglo XX. El dark lo consideran varios autores como una identidad juvenil con diversas manifestaciones culturales (teatro, pintura, música, *performance*).

En definitiva la diferencia que existe entre la manifestación obrera del siglo XIX y el verdadero origen del dark, es que la primera tenía fines laborales, mientras que el segundo, se consideró como un movimiento cultural originado a

¹⁸ Francisco Palma www.psicología.cl/psicoarticulos/zip/contracultura.zip.05/05/04

¹⁹ Israel Martínez, www.mundonuevo.com.mx,23/02/03

raíz de la pre-decadencia del Punk a finales de los años setentas y que ha ido tomando poco a poco su lugar hasta considerarlo como una forma de vida.

Hay periodistas que concuerdan en datos que están relacionados con la cuna de esta movimiento desde un punto de vista más contemporáneo, es decir, van al problema directamente y no se meten en cuestiones más complicadas o se van a épocas milenarias para descubrir el origen del dark.

Natalia Vitela nos dice:

La cultura juvenil que agrupa a los góticos y darketos es una ramificación del movimiento punk surgido en Inglaterra a finales de los años 70as y los que se adhieren a este movimiento son predominantemente de clase media.

En sí no existe ninguna diferencia entre unos y otros, pero la confusión se da cuando el movimiento gótico (ligado al arte) llega a los Estados Unidos, en donde se le comienza a llamar dark (que tiene que ver con lo oscuro) ²⁰

Su información es acertada y concreta, pues en tan solo tres líneas nos da la referencia del origen del dark, sin profundizar y analizar como lo hacen otros autores. Así, queda claro que la información y por tanto las fuentes sobre este tema deben ser tratadas con mucho cuidado antes de hacer afirmaciones o llegar a conclusiones de cualquier tipo, pues se cuenta con pocos estudios sobre el tema. Y también es importante resaltar, como se vio en este apartado, que un estudio sobre movimientos contraculturales no puede dejar de lado las teorías, metodologías y análisis de ciencias como la Antropología, la Sociología, la Psicología social. Si bien mi trabajo es de índole histórico, el tema es contemporáneo, por lo que esto no fue necesariamente o rigurosamente hablando un análisis historiográfico, sino más bien, un análisis de la situación en la que se

²⁰ Natalia Vitela, *Op. cit.*

encuentran los estudios o los escritos, testimonios, etc, sobre jóvenes y culturas juveniles, sobre darks, sobre punks, para así darle mayor sustento teórico a mi trabajo.

CAPÍTULO II

DE CULTURA Y CONTRACULTURA A IDENTIDADES JUVENILES

ALTERNATIVAS

La herramienta teórica: Cultura y Contracultura

2.1 Para definir la Cultura

Para poder ofrecer una discusión válida sobre el concepto de contracultura, es necesario definir primero lo que es la cultura.

Existe una gran diversidad de conceptos de cultura a partir de los cuales se llega a la definición general de que todo es cultura y que está presente en toda actividad y expresión del hombre. El desarrollo del pensamiento de siglos pasados ha originado una diversidad de definiciones sobre cultura, definiciones de corrientes antropológicas, filosóficas, sociales, económicas, es decir, se han dado enfoques multidisciplinarios que enriquecen el término de cultura.

La cultura como se sabe es todo lo que construye o crea el hombre. Cultura no sólo es el arte, como muchos la consideran, sino que también es una manifestación palpable que se va adquiriendo con el tiempo. Esto es que cada individuo es portador de una cultura y ésta está formada por los modelos de comportamiento que muestra y al mismo tiempo ha aprendido de la sociedad. Estos comportamientos se van aprendiendo y adoptando a través del tiempo, pues permiten formar parte de un grupo social. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones que aporten más elementos al concepto de la cultura. Como pueden ser los elementos simbólicos, significativos e identitarios que todo ser humano tiene como parte de su cultura. Néstor García Canclini, antropólogo de la

Universidad Autónoma Metropolitana, hace una definición a mi parecer muy acertada:

Se puede afirmar que la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o, de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social.²¹

Esta definición de cultura nos hace reflexionar sobre la importancia de los símbolos, signos y prácticas que los seres humanos utilizan para identificarse, para autoafirmarse, lo que resulta de suma importancia dado el tema que aquí se pretende tratar.

De esta misma forma, Canclini hace una revisión exhaustiva de la concepción de dos autores que han aportado mucho al campo de los estudios culturales, Clifford Geertz, antropólogo norteamericano y Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Una aportación que nos ayudará a comprender cómo se autoforman las identidades juveniles.

Para el caso de Pierre Bourdieu, es importante rescatar la visión que tiene en cuanto al sentido clasista de la apropiación de medios de significación, pues esto nos ayudaría a comprender el cómo los chavos, usualmente de clase media o baja, hacen de toda una serie de bienes materiales e inmateriales, elementos que los ayudan a identificarse.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu pone el ejemplo de una fotografía:

Llamó la atención, al comienzo de sus estudios sobre sociedades modernas, que Bourdieu eligiera a partir de la práctica de la fotografía o la

²¹ Néstor García Canclini, *Diferentes, desiguales y desconectados*, Barcelona, Gedisa Editorial, 2004, p.34

asistencia a museos. ¿No hay en la vida social cuestiones más propicias para comprender la manera en que se constituyen las diferencias de clase?. Él percibió que lo que un grupo social escoge como fotografiable revela qué es lo que ese grupo considera digno de ser solemnizado, cómo fija las conductas socialmente aprobadas, desde qué esquemas percibe y aprecia lo real. Los objetos, los lugares y personajes seleccionados, las ocasiones para fotografiar muestran el modo en que cada sector se distinguen de los otros.²²

Entonces, habría que considerar la presencia de una “Cultura institucional”, digamos dominante, en la que se establecen normas morales, símbolos y prácticas, pero que es posible diferenciar de otras formas de apreciación y apropiación de los elementos que conforman una identidad juvenil. Esto, creo, nos servirá para la discusión del concepto “contracultura”.

2.2 Contracultura

Es importante aclarar que la base fundamental del presente trabajo es definir de manera muy general las principales características y elementos que se consideran en la contracultura, tomando como idea central el concepto de cultura que desarrollé anteriormente. Así podemos formarnos una idea de la “contracultura” como una cultura, como una forma de apropiación, significación y simbolización que tiene elementos muy particulares.

Definir el concepto de contracultura es muy controversial y amplio debido a la gran diversidad de manifestaciones en los que están divididos los grupos y con la que se les puede identificar. Pienso que si no existieran estos grupos o estas distintas maneras de expresarse, de pensar, seríamos una sociedad monocultural, conformista y poco creativa, además de estar limitados; no seríamos una sociedad

²² *Ibíd.* p. 57

dinámica, estaríamos estáticos y para continuar en desarrollo tenemos que estar en constante cambio, porque los grandes cambios se dan a largo plazo. Es así que considero importante decir que por muy marginados que quisieran estar quienes rechazan las normas establecidas, siempre están en constante participación y por lo tanto a forman parte de la sociedad.

La contracultura trae consigo propuestas, opciones o diferentes maneras de vivir al margen de lo que se ha impuesto. Los punk, por ejemplo (que menciona José Agustín²³), están en contra de la moda, del racismo, de lo comercial, del abuso del poder, de la marginación. La moda comercial simplemente es banal y no significa nada, no inspira ni deja nada que decir, no tiene ideales. La moda es pasajera, las modas se van y vienen pero los ideales nunca. Los jóvenes no deben preocuparse por la próxima temporada de los pantalones ajustados o estar atentos del próximo pseudo artista fabricado en los espectáculos reales, sino más bien deben de preocuparse porque no los manipulen más y por cultivarse para no dejarse llevar por el vano concepto de belleza que nos imponen en las revistas del *poder*, por cierto algunas muy caras, que venden en el puesto de la esquina, o las que nos presentan en la televisión. La chica perfecta, alta y anoréxica vestida al último grito de la moda, porque en esta sociedad tan materialista si no te vistes así no eres nadie ni harás nunca nada de tu vida.

Todos estos elementos (entre muchos otros) son suficientes para que los jóvenes que están marginados (económicamente, aparentemente sin oportunidades, etc.) estén inconformes dentro de esta sociedad o se sientan

²³ José Agustín, *Op.cit*, p.129

insatisfechos. Así lo entiendo cuando José Agustín expresa con claridad el desprecio de los punk y de otras culturas alternativas hacia algunos sectores de la sociedad:

En la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a través de la militancia política, ni de doctrinas ideológicas, sino que muchas veces de una manera inconsciente se muestra una verdadera insatisfacción. Hay algo que no permite una realización plena. Algo que anda muy mal, no deja ser.²⁴

Esto es, que no necesariamente se debe pertenecer a algún grupo con características peculiares que los identifica como grupo como los Jipis, Punk, Darks, Skatos, entre otros, para ser partícipe de la contracultura. José Agustín reconoce que su libro es totalmente ajeno de los cortes académicos y teóricos, porque lo escribió con la intención de que fuera un libro accesible para toda persona que se interesara en el tema, y que fuera un medio informativo amplio.

El escritor y periodista Guillermo J. Fadanelli bautiza a la contracultura como “Cultura Subterránea”, pero no descarta ni deja a un lado el concepto de Contracultura para poder explicar lo que es “la cultura subterránea”:

Como contracultura se conoce también al conjunto de movimientos contra la institución y las estructuras de pensamiento dominante que se sucedieron en los años sesenta en los Estados Unidos.[...] Contracultura, dicen los libros de texto, se refieren exclusivamente a los sucesos de aquella década y por lo tanto es una referencia histórica. [...] Pero en un sentido más amplio, la contracultura vendría a jugar un papel de contrapeso de la cultura, a constituirse como su oposición natural para en complicidad estimular el movimiento que da lugar a su evolución.²⁵

²⁴José Agustín, *Ibidem*.p.129

²⁵Guillermo J.Fadanelli, “Cultura Subterránea” en Carlos Martínez Rentería (comp.) **Cultura contra cultura., Diez años de contracultura en México.** México, Plaza Janes, 2000, pp. 12-20

La contracultura, según Juan Pablo Zabadúa, antropólogo social por la Universidad Veracruzana, articulista y periodista es difícil de definir “ya que no converge como un fenómeno acordado en fechas y escenarios, sino como una serie de manifestaciones diversas y dispersas pero permeadas por el contexto político, económico, social, cultural de ese tiempo.”²⁶

Sin embargo el mismo Juan Pablo Zabadúa considera que la contracultura es:

El conjunto de manifestaciones propiamente juveniles que proponen y difieren una nueva y total forma de concebir la sociedad . Es así mismo, la conjunción, dispersa y diversa de movimientos de protesta encaminados a subvertir y destruir el orden imperante.²⁷

Francisco Palma, realizó un artículo sobre la contracultura, apoyándose básicamente en los conocimientos empíricos de José Agustín aportando al mismo tiempo opiniones personales. La opinión de Francisco Palma es la siguiente:

En México la contracultura se ha visto como una bola de jóvenes revoltosos y sin apariencia intelectual. Realmente nunca se le ha dado el valor que merece, nunca se le ha visto como una opción, claro por su puesto que esto ha sido visto así solo por los adultos henchidos del sistema en el que vivimos desde hace mas [sic.] de 75 años, ya que los jóvenes ven en la contracultura, en sus muy variadas manifestaciones, el escape y desahogo de todo el peso que se tiene por el solo echo [sic.] de ser joven y pensar como tal. En México la primera manifestación contracultural que se dio y se vio realmente fuerte fue el concierto de Avándaro, el cual marco [sic] una diferenciación entre los jóvenes y los adultos, pero también marco [sic.] una era de satanización de la juventud y sus expresiones. Y así fue que desde finales de los 60 no se dio otra manifestación contracultural tan fuerte como esa [sic]. Fue hasta que llego [sic] el punk a finales de los 70's[sic.] que se volvió a ver la expresión de los jóvenes que no estaban de acuerdo con el sistema y querrían expresar esa inconformidad, querrían expresar sus ideas, sus sentimientos, en sí su juventud. [...] El término contracultura es la denominación que se le dio al hecho de manifestarse culturalmente contra un sistema opresor en algún sentido ya sea en general o en particular.²⁸

²⁶ Juan Pablo Zabadúa, **Rock y Contracultura**, México, Instituto Veracruzano de la Cultura, 2002, p. 44

²⁷ *Ibidem.* p. 47

²⁸ Francisco Palma, *Op.cit*

También José Agustín explica ampliamente el concepto de contracultura en sus diferentes manifestaciones como son los rebeldes sin causa, “beats”, jipitecas, punk y los darks. A estos últimos no les dedica más de una hoja y más bien hace mención sobre ciertas características muy peculiares y los antecedentes de éstos: los punk. La influencia de los punk “fue decisiva en el rock y contracultura, y en los años noventa perfectamente establecido y con una vasta infraestructura, continuaba con fuerza porque el mundo seguía cancelado el futuro a los jóvenes más pobres. El movimiento punk por lo tanto tuvo una influencia directa en el surgimiento de los fascistoides grupos de skinheads en varias partes de Europa.”²⁹

Otra manera interesante de definir la contracultura es:

[Como] toda una serie de movimientos y expresiones culturales, regularmente juveniles, colectivos que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Y por cultura institucional se da a entender a la cultura dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida al status quo y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de una expresión auténtica entre jóvenes, además de que aceita la opresión, la represión y la explotación por parte de los que ejercen el poder, naciones, centros financieros o individuos.³⁰

José Agustín opina que la contracultura trae consigo propuestas y opciones o diferentes maneras de vivir al margen de lo que se ha impuesto, al margen de las instituciones, al margen de lo que es correcto y moral. Así mismo lo manifiesta

Francisco Palma:

Así la contracultura no es ese desprecio a la vida y ni ese tratar de destruirla o de obstaculizar el crecimiento de la humanidad, ya que aunque tal vez haya movimientos que se identifiquen con la muerte, que digan que no hay futuro, que la vida no vale, esto no quiere decir que desprecien la vida y que intenten destruirla, ya que todo movimiento contracultural es pro-

²⁹ José Agustín, *Op.cit.* p.103

³⁰ *Ibidem.* p. 129

positivo y busca una realización, tal vez dentro de su muy particular filosofía y forma, pero en todo caso es una realización y una estabilización de lo humano, de lo interno con lo externo y no destrucción de la vida. Al igual que es obvio que la contracultura surge cuando aumenta la rigidez de la sociedad y las autoridades pregonan que todo esta [sic.] bien e inmejorable para ellos. Sin embargo el discurso entre la realidad y el decir es muy grande y desfasado y tan es así que mucha gente, en su gran mayoría jóvenes lo perciben y por tanto desconfían de las supuestas bondades del mundo que han heredado.³¹

Esto implica que no necesariamente se debe que pertenecer a algún grupo con características peculiares (Jipis, Punk, Dark) para ser partícipe de la contracultura. Como ya lo mencionaron José Agustín y Francisco Palma es algo inconsciente, algo que simplemente no le encuentras sentido o no estás conforme. Es por eso que muchos autores mencionan que contracultura no es construir algo nuevo que modifique a las instituciones o que propongan algo para eliminarlas, sino que sus propuestas son para ellos mismos. Es decir, que los jóvenes la construyen para significar y simbolizar su vida, para sentirse y percibirse como pertenecientes a algo.

Ante esta situación la contracultura genera sus propios medios y se convierte en cuerpo de ideas y señas de identidad que contiene actitudes, conductas, lenguajes propios, modos de ser y de vestir, y en general una mentalidad y una sensibilidad alternativas a las del sistema; de esta manera surgen opciones para una vida menos limitada. Por eso la contracultura también se conoce como culturas alternativas o de resistencia. No se trata de una subcultura, pues ni remotamente está por de bajo de la cultura; podrá no conformarse con ella pero siempre se trata de fenómenos contraculturales.³²

Una perspectiva similar ofrece Francisco Palma:

Un movimiento contracultural o cultural no se refiere a un grupo de gente idealizando que [sic.]hacer para cambiar al país o al gobierno o simplemente a ellos mismos, no, un movimiento contracultural puede serlo aun sin que la gente del movimiento lo sepa. Un movimiento cultural es todo aquel que ofrece algo que enriquece la cultura popular o social. Un movimiento contracultural es todo aquel que muestra de una manera consciente o

³¹ Francisco Palma, *Op.cit.*

³² José Agustín, *Op.cit.* p.130

inconsciente lo que esta [sic] mal en un sistema, en un gobierno, en una sociedad que cree que todo esta bien cuando en realidad solo se sostienen de ideas carcomidas por el tiempo, muestra el cansancio, la necesidad, el ansia de un cambio. Una manifestación contracultural puede ser una película que muestra la “real realidad” de una situación. Un movimiento contracultural, a grosso modo, es un grupo de gente que hace música, teatro, literatura, etc. Para manifestar ese malestar en la cultura, ese “creo que debemos de cambiar algo por aquí. [...] Un movimiento contracultural comienza como una oposición a lo establecido, por que las personas que lo apoyan creen que algo esta [sic] mal y deben de cambiarlo, y sigue así hasta que se cambio [sic] lo que esta mal, según ellos, o se reprime como siempre y se sataniza y se repudia y se le aleja y se le esconde, por que según la mayoría y la manipulación “todo esta bien”.³³

Existen otros autores que al igual que José Agustín, Francisco Palma, Carlos Martínez Rentería, Luis Antonio de Villena, Juan Pablo Zabadúa, etc, escriben de una manera accesible sin meterse en complicadas teorías, son heterodoxos en su manera de escribir, algunos son descriptivos y tienen perspectivas muy personales y válidas.

Efrén Díaz Millán, dibujante y fotógrafo muy cercano a lo que ellos llaman “contracultura” realizó una entrevista a Rogelio Villarreal³⁴. Su artículo comienza con la opinión que tiene Rogelio Villarreal de cómo debe de actuar o más bien cómo debe ser la contracultura para que realmente sea contracultura:

La contracultura debe ser ofensiva, agresiva, burlona, irónica; debe tratar de todo tipo de aspectos ásperos y rudos. Porque en el momento en que pierden todas estas características deja de ser contracultura y se convierte en una versión oficial de la cultura, de esa que padecemos en las universidades, en la televisión y el cine. En el momento en que yo decida no publicar comics, dibujos, textos y fotografías agresivos, sin albur, eliminando las malas palabras, entonces ya valió madre.³⁵

³³ Francisco Palma, *Op.cit*

³⁴ Editor de revistas como: *La Pus Moderna y La regla rota*; es, también promotor cultural y periodista

³⁵ Efrén Díaz Millán, “Los quebrantos de la Contracultura mexicana” en Carlos Martínez Rentería (comp.) *Cultura contra cultura, Diez años de contracultura en México*, México, Plaza Janes, 2000, p. 23

Villarreal no pretende imponer un concepto de contracultura pero la entiende de esta manera:

La contracultura puede entenderse como aquello que se opone a toda forma de convención social o de conservadurismo, a todo lo establecido que permanece inmutable o incambiable. La contracultura puede ser cualquier manifestación social, cultural e incluso económica, que cuestione estructuras de poder verticales [...] la contracultura surge sola; son manifestaciones espontáneas. En el momento en que alguien se erige como promotor de la contracultura, se convierte en una especie de burócrata de la contracultura. Yo no diría que hay promotores de la contracultura, pues este nace de impulsos muy personales y espontáneos. Siempre hay gente muy entusiasta que realiza actividades a favor de la contracultura, pero eso no se debe de entender como una especie de carrera.³⁶

Según el autor Guillermo Fadanelli citado anteriormente no existió una contracultura en México, porque una de las características de la llamada contracultura en años sesenta y setentas era la unión y la homogeneidad lo que en México no existía, por eso es que el autor considera mejor llamarla “cultura subterránea”. Un concepto interesante que ya nos permite comprender mejor el proceso de simbolización y significación al que queremos llegar.

La conversión de la ciudad en un territorio carente de dogmas civiles, la masificación de la tecnología y el efecto de los medios de comunicación sobre los hábitos culturales han dado lugar a una cultura subterránea, caótica, desorganizada, a un conjunto de expresiones heterogéneas indiferentes al movimiento dialéctico de la cultura a su impulso y su dirección.³⁷

Carlos Martínez Rentarías, periodista y escritor, también participante en numerosos eventos relacionados con el tema aquí tratado, realiza una entrevista a Leonardo Da Jandra, también escritor, filósofo y novelista mexicano en la cual le pregunta sobre su perspectiva en relación al concepto de Contracultura:

³⁶ *Ibidem* p. 24

³⁷ *Ibidem*. pp. 21-22

Yo considero que el término en sí, es un contrasentido, es lo mismo que hablar de antimétodo o contra método. Siempre he dicho que el peor de los métodos es el antimétodo y la contracultura es también cultura. Yo hablaría de otra cultura, la alternativa, me gusta más ese término.[...] Para mí la cultura en el sentido opuesto, en el sentido originario, tiene que ver con la naturaleza, de ahí arranca, de la agricultura, del culto a la diosa madre. Hoy en día la urbanización de la naturaleza, cómo dicen los zapotecas: la territorialización del espacio, ha llegado a una profanación tal que ya no se ven movimientos auténticos contra la cultura oficial, son solamente propuestas que lo único que buscan es, usando una frase vulgar: “quítate tú, para ponerme yo”. Ya no hay esa búsqueda de los sesenta, ni siquiera los vestigios políticos de los sesenta.[...] Mi perspectiva personal es la de un ser intelectual pleno, orgánico, pero no en el sentido gramsciano; hablo de un intelectual pleno que necesariamente tiene que estar en contra del poder, y la peor forma de poder que hay, además del religioso, político y económico, es el cultural, porque ese se disfraza, tiene unos matices soberbios, que por momentos se mistifican en una serie de culto al espíritu cuando en realidad lo único que busca es el poder, el poder económico.³⁸

Entonces, se observa que los autores que se mencionaron le dan un sentido al concepto de contracultura en realidad muy parecido, coincidentes en muchos elementos como el descontento hacia la cultura oficial, hacia las instituciones, hacia el gobierno etc., pero se distancian en cuanto al uso adecuado del término y hay desacuerdos en que si en realidad se está hablando de contracultura o cual es la palabra más adecuada que explique este tipo de elemento que ya se han mencionado. José Agustín, por ejemplo tiene una visión de la contracultura muy idealista y tendenciosa y hay ocasiones en las que se apropia de ella, mientras que Leonardo da Jandra no está de acuerdo con que a la contracultura se le llame contracultura, porque también la contracultura sería cultura y mucho menos cuando este término de contracultura se aplica a México, por lo que prefiere llamarla “cultura alternativa”. El concepto de contracultura es subestimado o es considerado como si quisieran estar en contra de la cultura,

³⁸ Carlos Martínez Rentería (comp.), “Vivimos una cultura de desecho. Entrevista con Leonardo Da Jandra”, *Op.cit.*,2000,P.34

pero no es estar en contra por estarlo o en contra de alguien o algo, simplemente es otra manera de ver y hacer cultura, una cultura distinta que sencillamente no está de acuerdo con los lineamientos establecidos y se enfrenta con los valores sociales dominantes, en definitiva con la Norma incuestionable o inamovible.

La “contracultura”, o “cultura alternativa” o “nueva cultura” de ahora, nunca será la misma que la de los años cincuenta, sesenta o setenta porque siempre se van a estar buscando ideales o deseos que satisfagan o que llenen inquietudes que cambien con el tiempo. Por eso es que surgen artistas, poetas, músicos etc, que llevan consigo una propuesta que invita a no quedarse solo en lo convencional.

Entonces, según los autores revisados uno de los elementos que caracteriza a la contracultura, es que su definición y percepción se ha ido permutando a través del tiempo, es decir, que su definición va adquiriendo otro valor y sentido al mismo tiempo que los acontecimientos sociales, las ideas, y los intereses también se van transformando.

Otra de las características de la contracultura sería que no se define si no se expresa. Los darks (que son el tema principal de esta tesis) representan la contracultura de una manera visible, expresándola en todos sus ámbitos posibles, desde su manera de vestir, su música, sus espacios de expresión artística y difusión cultural como son las revistas, los panfletos, festivales, el lenguaje, en definitiva expresiones que buscan otra manera o forma de vida o existencia. Es decir, significan su realidad de esa forma.

Una más de las características de la contracultura es su pragmatismo, es decir, que la practican y la ejecutan, no se queda en la teoría, si no que la aplican realizando actividades propositivas, como se explica a continuación:.

El valor de la contracultura no es únicamente la protesta hacia lo establecido, si no su propuesta cultural de un nuevo orden, un nuevo esquema de normas, reglas e instituciones donde finalmente se pondría fin a la automatización de las mentes y espíritus de los pueblos, para dar lugar prioritariamente al aspecto humano de las sociedades.³⁹

Dentro de las diferentes características contraculturales que se manifiestan ya entrando en la década de los setentas del siglo XX está la diversidad de estos grupos y sus identidades, no se quedaron en un solo lugar, surgieron como grupo en su momento y sufrieron la inevitable decadencia, pero el consuelo que les quedaba era que en su totalidad no habían muerto, pues renacían en otros grupos, como es el caso de los Punk que le heredaron ciertas características e ideologías a los dark.

Finalmente, en la década de los noventa se dan transformaciones culturales muy importantes; mientras en los años sesenta, como ya se ha mencionado tenían una ideología e interés en una transformación política e ideológica, es decir la intención era proponer cambios, los noventa se caracterizaron por un fenómeno muy específico.

Considero que las identidades juveniles alternativas proporcionan equilibrio social, ya que en estos grupos “contraculturales” hay pluralidad y eso es lo que enriquece a las sociedades en general, a las culturas de todos los países, porque

³⁹ Juan Pablo Zebadúa, **Rock y Contracultura**, México, Instituto Veracruzano de la Cultura, 2002, p.48

se pueden rescatar muchos elementos positivos de cada una de ellas. Esto es la multiculturalidad o la interculturalidad de la que habla Canclini:

Se abre entonces la pregunta de si seremos capaces de construir un orden intercultural globalizado en el que las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales se reorganicen a fin de que aprendamos a descubrir el valor de lo diferente, para reducir la desigualdad que convierte las diferencias en amenazas irritantes y para generar conexiones constructivas a distancia.⁴⁰

Por lo tanto, es importante agregar que las identidades juveniles alternativas no son sólo un grupo de personas homogéneas (como los *beats*, punks, *darks* o los skatos), sino también cualquier individuo conciente de su realidad que está inconforme con el sistema, como algún maestro, un profesionista de cualquier carrera, así como también la existencia de grupos con distintas personalidades e intereses, artistas de todas disciplinas y estilos, activistas de todas las ideologías y causas izquierdistas, feministas, anarquistas, pacifistas ecologistas, seguidores de todas las religiones, filosofías, budistas, existencialistas, satanistas etc,

En definitiva después de este breve recorrido, he decidido abandonar el término de contracultura ya que considero que no es un término adecuado para este trabajo, puesto que existen diversidades de opiniones y definiciones referentes a la contracultura algunas carentes de sustento teórico, por lo que me parece más adecuado utilizar el término Identidad Juvenil⁴¹. Ya que determinarlas como culturas alternativas sería demasiado extensivo y como contracultura estaría

⁴⁰ Canclini, *Op.cit.* p.214

⁴¹ Me refiero al termino juvenil por la transición que existe entre la niñez y el mundo adulto ya que durante esta época o periodo se busca alguna identidad por la necesidad de pertenencia en algún grupo en específico. Es cierto que dentro de cada uno de estas identidades existen personas que continúan dentro de algún movimiento cultural ya que sirven de alguna manera como apoyo o como guías de los mismos jóvenes.

muy disperso. Es por eso que utilizar el término de identidad juvenil me parece más acertado ya que estas identidades juveniles realmente no se separan del todo social (llámese arte, comercio, vestido, sentimientos, sentido de pertenencia, y por lo tanto identidad) sino que retoman elementos importantes con lo que los jóvenes se identifican y por lo tanto les ayuda a formar parte de una colectividad significativa para ellos.

Los jóvenes construyen su identidad, sobre la base de un praxis discrepante para conquistar su independencia como sujetos sociales; la praxis diferenciada hace posible la aparición del sujeto juvenil. Los jóvenes se reconocen y se identifican entre sí, al establecer una diferenciación existencial con los demás; su praxis discordante les confiere sentido e identidad colectiva. Así han ido logrando su independencia existencial al irse diferenciando cada vez más de la sociedad que los contiene.⁴²

2.3 Algunas identidades juveniles alternativas

Para entender mejor lo que son las “culturas alternativas” pondré algunos ejemplos sobre las diferentes identidades existentes.

Este ejemplo de identidades juveniles es con la finalidad de mostrar la diversidad de ideologías y gustos existentes en ellas. Héctor Castillo Berthier, Doctor en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y director de la organización civil “Circo Volador”, expone una clasificación sobre los estilos existentes dentro de las identidades juveniles.

Empecemos con los llamados “Skinheads mexicanos” y es importante no confundirlos con los grupos de Skinhead neonazi que son un grupo de racistas europeos entre quienes continúan prevaleciendo las ideas inculcadas por Adolfo

⁴² Roberto Brito Lemus, “Las identidades juveniles y la praxis divergente; acerca de la conceptualización de la juventud” en **Jóvenes, culturas e identidades urbanas**, Alfredo Nateras (coord.), México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2002, p.45

Hitler en la Europa nazista de mantener una sola raza, la "aria", y exterminar a cualquier individuo que no lo fuera.

Los Skinhead en México tienen ideas totalmente opuestas, ya que no son racistas, capitalistas, sexistas o fascistas. El movimiento Skin llegó a México en la década de los ochenta casi junto con el punk. Este movimiento poco a poco comenzó a difundirse por medio de diversos medios como: revistas, discos, conciertos callejeros, etc. A los skin se les caracterizaba por el gusto de beber cerveza en la calle y escuchar cierto tipo de música, vivir en barrios marginados de las ciudades y por escuchar ska, reggae, oi, punk y hard.

El movimiento Skinhead surge de la mezcla cultural entre jóvenes jamaquinos migrantes y jóvenes ingleses que se reunían en los barrios pobres a escuchar música y bailar, sobre todo soul, ska, y calypso. Así aparecen los primeros cabezas rapadas, herederos de los rudeboys negros de Kingston, Jamaica, y de la cultura mod (modernistas) de los jóvenes blancos de las ciudades industriales inglesas.⁴³

Como todo movimiento cultural alternativo, los rudeboys y los skinheads pasan por la inevitable etapa de decaimiento debido a la represión policiaca y los ataques constantes de las modas y la publicidad.

En 1977 se da la segunda etapa del Ska, en ese año se crean compañías como Two Tones refiriéndose a que esta unión era de negros y blancos, sin ningún tipo de discriminación racial.

En ese mismo año surge el National Front un partido inglés de extrema derecha, empieza a cooptar jóvenes, aprovechando su enojo social, entre ellos a muchos skinheads, se dan enfrentamientos entre los nazis y los demás skins en las calles y en los conciertos. Los nazis comienzan a ocupar más espacio y los medios difunden la imagen de que todos los skinheads generan violencia en conciertos y partidos de fútbol, atacan a negros y a homosexuales. Esto desvirtúa al movimiento.⁴⁴

⁴³ Jesús Ramírez Cuevas, "El movimiento Skinhead" *Generación. Tribus Urbanas*, Año XVI. No.59, Generación Publicaciones Periodísticas, 2005, pp. 25-26

⁴⁴ *Ídem*

El párrafo anterior es una declaración que hace un miembro del movimiento llamado “Hiena” y hay otros sujetos que como miembros del grupo pueden brindar legalidad a sus testimonios. Abraham, otro de los miembros del grupo, comenta que su vestimenta está inspirada en los negros jamaquinos que a su vez fueron influenciados por el cine: vestían como las huestes de Al Capone y ellos mismos se llamaron *rudeboys* y al emigrar a Inglaterra se encontraron con los *mods* (jóvenes blancos que escuchaban *ska* y *rock steady*) y de ahí surgieron los *skinheads*, una fusión de *mods* y *rudeboys*, de negros caribeños y blancos pobres.⁴⁵

Los llamados “metaleros” surgieron a finales de los años setenta como una respuesta al rock conservador y comercial, cuyo único interés era fabricar estrellitas de rock como productos de la mercadotecnia para después conseguir la fama y pertenecer al mundo del glamour junto con otros igualmente glamorosos cantantes.

Los jóvenes metaleros se caracterizan por mantener una actitud de rebeldía hacia el sistema: gobierno controlador y hacia la religión, en las modas banales que va de la mano con los estereotipos estéticos y en los programas de entretenimiento.

La intención de los metaleros, en cuanto a su forma de vestir es la de ser agresivos. Se visten de manera agresiva con mezclilla y a veces de cuero, playeras negras de algodón con estampados de su grupo favorito, jeans, cabello suelto sin teñir lo más largo posible, ya que significa rebeldía, chamarras con

⁴⁵ *Ídem*

cierres, etc., ocupan pantalones estilo militar en honor a las letras de las canciones relacionadas con la furia en contra de la guerra.

Sus accesorios representan personajes maravillosos como los dragones y otros animales, escenas con temas épicos, ruinas de ciudades, anticristos, cruces y calaveras, muertos vivos, demonios y ángeles; también algunos metaleros para dar una facha más agresiva, le agregan picos y algunos estoperoles a su ropa y botas.

La literatura por la que se inclinan es parecida al gusto de los darks porque también es del género de terror representado con autores como: Howard Philipe Lovecraft, Edgar Allan Poe, literatura épica, aventuras de piratas y caballeros medievales.

La música que escuchan es el *Heavy metal, power, black, death, thrash*, sinfónico, gótico, *folk, hard core*, y por su puesto que *Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Metálica, Sepultura, Helloween* . La mayoría de las letras de los grupos metaleros se basan en literatura épica, en personajes sobrenaturales como los magos, hadas, dragones y todo lo que tenga que ver con este género.⁴⁶

El punk surge en Inglaterra a mediados de 1976. Sus características principales son, al igual que las de los metaleros, los dark y de otras culturas alternativas, que odian lo establecido, comulgan con el anarquismo, lo revolucionario, repudian el maltrato hacia los animales. Les atrae la participación

⁴⁶ **Vid.** Alejandro Dock Mendoza, "Los metaleros", en **Generación. Generación. Tribus Urbanas**; Año XVI. No.59, Generación Publicaciones Periódicas, 2005, pp. 41-43 **Vid.** Marina Estrada Barbosa y Mónica Belem Velásquez Rodríguez, **La construcción de la identidad juvenil: una aproximación a la apropiación simbólica del tianguis cultural del chopo y del salón 5 desde la perspectiva de género. Tesis de Licenciatura en Psicología social.** México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 2002,p. 55-59

en las marchas (aunque algunos se dediquen a la destrucción de lo ajeno) por causas populares o estudiantiles.

Los punk también provienen de zonas marginadas y gustan de vestir con ropas rasgadas, cadenas, estoperoles, cabellos parados, tatuajes, llevan insignias pegadas en su ropa con mensajes anarquistas o de protesta, utilizan botas militares y demás parafernalia. Esta manera de vestir tan extravagante es para burlar la imagen conservadora de la sociedad. Los grupos musicales con los que identifican son *Ramones*, *Sex Pistols*, *Exploited*, *Dead Kennedys*, punk francés, italiano y español.⁴⁷

Según Héctor Castillo Berthier, los urbanos tienen tendencias más sencillas, visten ropa de mezclilla, tenis de lana, utilizan tatuajes temporales, sus peinados son con los cabellos parados (nada que ver con el Punk), uno de sus accesorios es la cruz de Avándaro, se les identifica con varios nombres tales como: nacos, ñeros, jodidos, pobres diablo, etc.

No tienen un género con el que se identifiquen como grupo, pero gustan de escuchar *Molotov*, *la Maldita Vecindad*, *Café Tacuba*, *The Doors*, *Credence*, *el Tri*, etc. Los urbanos tampoco tienen una identidad específica como los darks, los metaleros o los punk.⁴⁸

Esta clasificación que realiza Berthier me parece bastante elitista, sobre todo por los calificativos que utiliza para dirigirse a los jóvenes llamados “urbanos”. Es de entender que no se puede evitar etiquetar a las personas por los gustos y

⁴⁷ Héctor Castillo Berthier, “Significado, apariencia y pertenencia” en ***Generación. Tribus Urbanas***, Año XVI, No.59, Generación Publicaciones Periodísticas 2005 p.11

⁴⁸ ***Ídem.***

por la apropiación de los estilos, por ello la necesidad de la existencia de estas identidades.

Los “raztecas”, término usado para referirse a los jóvenes mexicanos que empezaron a usar sus “rastas” y al tiempo se identificaban con el mundo prehispánico, en particular con la cultura azteca y se caracterizan por su peinado en rastas parecido a los del *reggae*, su atuendo es muy colorido y holgado; su ideología o filosofía es cuidar la naturaleza, defender causas injustas como es el racismo, el mal trato y la desigualdad con homosexuales.

Los cantantes que escuchan son *Bob Marley, Tosh, Miky Drad, Alpha Blondy, Bujú Bonton*. Al igual que otras identidades organizan eventos musicales nominados “raztecas”. No se marginan de los demás grupos, tratan de integrarse y socializar amistosamente.⁴⁹

La ausencia de oportunidades y la marginación es uno de los factores más constantes para que algunos jóvenes busquen estas oportunidades “del otro lado” o cerca de la frontera norte. Esto da origen a que alguno o algunos de estos jóvenes regresen con tendencias distintas con las que se fueron como la de ser cholo. Los que se iban regresaban al DF con el sello de ser cholo y muchas veces difundían a otros sus ideas, costumbres, la música, y la forma de vestir. Los grupos musicales con la que se les identifica es: *Cypress Hill, a Tribe Called Quest, Mala Rodríguez, Hechos contra el decoro*, etc. Acostumbran pintar graffiti en murales, rescatar la cultura mural, sus pinturas en graffiti son consideradas obras de arte por las personas, ya que los cholos intentan rescatar el arte del muralismo a través de los graffiti. La forma de vestir es sencilla y cómoda como

⁴⁹ *Ídem.*

pantalón de mezclilla holgado, overoles, guayaberas, paliacates en la cabeza, camisetas de tirantes, tenis, jersey, gorras beisboleras, cabello rapado o hacia atrás.⁵⁰

Estos son algunas de las culturas alternativas existentes en México, como podemos ver, cada una de ellas tienen algunas similitudes y otras diferencias pero que permiten comprenderlas como una conformación cultural que favorece la identidad de los jóvenes.

⁵⁰ *Ídem.*

Capítulo III

DEFINICIONES Y CURIOSIDADES: ACERCA DEL ORIGEN DEL VAMPIRISMO

Generalmente los jóvenes que forman parte del movimiento dark suelen tener una fuerte inclinación por la figura del vampiro, de hecho, esto ha dado lugar a que lo que podríamos considerar como el “fenómeno” del vampirismo. Esta es una característica muy importante de su identificación dentro del en su conjunto. No conozco estudios de historiadores profesionales que estudien en relación sobre la figura del vampiro en sí misma, más bien existen tratados, memorias, reflexiones, crónicas literarias o cuentos publicados, que nos ayudarán, en este capítulo, a establecer una especie de historia del “vampirismo”, para sacar a la luz varios elementos que los darks utilizan como parte de su identidad como grupo. Entonces, con excepción de algunos textos típicos del periodo de historiadores de la talla de un Jacques Le Goff o de Jean Delamaeu, este capítulo se basará en textos como los antes mencionados debido al problema de las fuentes.

Podríamos considerar entonces como “vampirismo” a ese conjunto de expresiones literarias, musicales, periodísticas, etc., así como también a las formas de manifestación de las costumbres, ideas y modos de comportamiento grupal o individual relacionadas con el culto al vampiro. Que, como se mencionó, es un elemento fundamental dentro de la cultura dark.

Es necesario resaltar en este capítulo la importancia que tiene el tema del vampirismo para el , porque muchos de sus elementos se basan en él: las formas de vestir de acuerdo a algún personaje vampiresco, la literatura, al igual que el cine, documentada e inspirada en casos reales de vampirismo, así como eventos relacionados con el tema, *performance* e incluso comics. Sin embargo, dark y

vampirismo no significan lo mismo. El hecho de que los jóvenes darks se inclinen por el tema no hace que ambas cosas sean sinónimos. En un artículo muy sugerente Carlos Camaleón, activista del movimiento, hace una definición muy precisa:

Entonces hay dos tipos de relación entre Dark y vampirismo: el de las ideas externas de la gente y el de los propios seguidores del movimiento que se interesan por este mito y sus matices literarios (que por cierto tampoco el vampirismo es una moda). Pero entendámoslo de una buena vez: dark no es sinónimo de vampirismo.⁵¹

A pesar del comentario de Camaleón, los darks no se preocupan sólo por los matices literarios del vampiro. Sino que incluyen otro tipo de manifestaciones como la música, el cine, el vestido, festivales, mesas redondas, grabados y dibujos.

Por tanto es necesario resaltar la historia del vampiro para detectar alguno de los elementos que de estos personajes les llaman la atención o interesan para crear, en cierta forma, su personalidad o identidad individual o colectiva, porque llegan a ponerse nombres de vampiros y a personificarlos, incluso a tomar algunas de sus costumbres. Para poder llevar a cabo “esta forma de vida”, que bien podríamos considerarla como toda una cultura, y al mismo tiempo estar concientes de quiénes son estos personajes mitológicos o reales (como en algunos a casos). Haremos un profundo análisis sobre la génesis de las diferentes especies de vampiros que supuestamente han existido, así como sus implicaciones históricas y su relación con la cultura dark. Tomaremos en consideración que la figura del vampiro ha variado en cuanto al contexto histórico que le ha dado vida.

⁵¹Carlos Camaleón, “Acerca del Dark y el vampirismo” en **Generación. Vampiros y otras criaturas de la noche**, México, año XVI No.56, Generación publicaciones periódicas, 2003 p. 29

3.1 Definición de Vampiro

Vicente Quirarte menciona varios autores que han analizado el significado de la palabra Vampiro. Según él la palabra “vampiro”, procede de la voz servia *wam*= sangre, *Pir*= monstruo y designa al muerto que, de acuerdo con leyendas de Europa Central, regresa a alimentarse de sangre - según ciertas variantes, con la carne- de los seres que en vida estuvieron próximos a él.

A partir de estas raíces, surgen las siguientes denominaciones: *Vampyr* en holandes, *wampior* o *upior* en polaco, *upir* en *eslovaco*, *upeer* en ucraniano. Uno de los autores que menciona Vicente Quirarte es J.L Bernard quien lo define como “una persona atormentada por una necesidad mórbida de sangre y que la absorbe orgánicamente, sea bebiéndola en la arteria misma, sea por un proceso sutil”⁵²

Muchos escritores se han quedado fascinados con temas relacionados con el vampirismo y se han inspirado con algunas de sus definiciones para escribir novelas cuyos personajes principales son los vampiros o es un vampiro. *Drácula* de Bram Stoker, *El cuento de Good Lady Ducayne* por Mary Elizabeth Braddon en 1896, *Entrevista con el Vampiro* de Anne Rice entre otros más. Existen varias definiciones acerca de lo que es el vampiro, muchos autores se han dedicado al estudio de este fenómeno mitológico, coinciden en que el vampiro es una criatura que está muerta pero retorna con los vivos para torturarlos y mantenerse de su sangre y en ocasiones alimentarse de sus vísceras.

El término vampiro, propio de ser humano bestializado, o de una criatura que alguna vez perteneció a nuestra especie, pasó al dominio de una zoología más real que fantástica: se llama vampiro al único animal que se alimenta exclusivamente de sangre, el murciélago, hematófago cuyo

⁵² Vicente Quirarte, *Sintaxis del vampiro. Una aproximación a su historia natural*, México, Edit. El péndulo, 2003 p.15

nombre científico es *Desmodus Rotundus* [...] Vampiro o murciélago vampiro es el nombre que se da al único mamífero que vuela y se alimenta íntegramente de sangre humana. Sus hábitos vespertinos y su habitación en lugres oscuros-abadías, cavernas, sitios alejados de la luz- lo convirtieron en el animal emblemático del hombre convertido en vampiro.⁵³

Existen otras definiciones sobre el vampiro como la de Zopfius en 1733

El vampiro es un ser maligno que sale de su tumba por la noche para atacar a las personas que están descansando pacíficamente en sus lechos, hombres, mujeres y niños por igual, sin fijarse en edad, o sexo, succionándoles toda la sangre y aniquilándolas. A los que antes de morir se les pudo preguntar por la causa de su afección dijeron que personas recientemente fallecidas habían retornado de la muerte para atormentarlos.⁵⁴

Constantine Gregory, sacerdote de la iglesia de San Pedro en Whitechapel, en Londres, define al vampiro de la siguiente manera:

El miedo a los vampiros -Criaturas medio muertas que nos atacan mientras dormimos, fuerzas que nos arrebatan la energía, la voluntad o la sangre- es un instinto tan antiguo como el temor a la oscuridad. Desde el inicio de los tiempos nuestros sueños han estado plagados de demonios y espíritus que regresan de la muerte para buscar venganza o sustento..., o, quizá simplemente pretenden aterrorizarnos.

Puede tratarse de una criatura física tangible, de carne y hueso –un demonio maligno tal vez-, o de un ser entre este mundo y el siguiente como una entidad incorpórea o un espíritu errante.⁵⁵

Según las definiciones anteriores indican que existen diversas formas de vampiros, pero independientemente de esto hay dos rasgos que los unen y los definen. El primero es la denominación de “aparecido”, es decir, que no se trata de

⁵³ *Ibidem*, p.23

⁵⁴ Néstor Barrón, *El mágico mundo de los vampiros*, a Argentina, Enlace Editorial y Ediciones Continente, 2004, s/p.

⁵⁵ Constantine Gregory, *El libro de los vampiros. Guía para exterminadores*, Arkans, Books, México, 2004, p.8

una criatura ni viva, ni muerta, si no de un cadáver o un espíritu que ha abandonado su tumba para atormentar a los vivos.

La segunda es la necesidad de sustento, ya se trate de alimento, energía psíquica o sexual, o sangre. El vampiro se mantiene esencialmente de estos elementos para mantener su estado de “no muerto” y nada ni nadie puede impedir que sacie su apetito de carne, Sangre o energía. El vampiro no se interesa por la edad o el sexo, pero en algunas ocasiones, dependiendo de la especie o raza a la que pertenezcan, se dan ciertas inclinaciones ya sea de género o de alguna edad determinada.

En la vida cotidiana, el vampiro forma parte de una mitología y no necesariamente es creencia exclusiva de los jóvenes o adultos, sino también de niños. Se observa que la figura del vampiro ha sido explotada con fines comerciales y lucrativos a veces entretenidas e inocentes, como en programas de televisión. Se ha utilizado la figura del vampiro, pero no como una criatura repulsiva, si no como un ser humano: en Batman, Chiquidrácula, El abuelo de los monsters, Mona la vampira y hasta una paleta y un jugo de betabel se llaman Vampiro.

3.2 Orígenes del Vampirismo

Los orígenes del vampirismo, entendido éste como construcción cultural alrededor de la figura del vampiro⁵⁶, se remonta a épocas muy lejanas, ya que en ciudades antiguas, como Babilonia, existían leyendas y mitologías acerca de seres que bebían sangre.

⁵⁶ Si bien la noción y uso del concepto “vampirismo” es algo ambiguo y varía según los autores que la tratan, para fines de este estudio se le utilizará como una construcción sociocultural que define la actitud ante el vampiro como ser sobrenatural.

3.2.1 Los vampiros en la Antigüedad

Los egipcios, al igual que otros pueblos antiguos como los babilonios y los asirios, temían que si al morir un cuerpo no era venerado como se debía, su alma o su espíritu sufriría mucho en la otra vida.

También creían que si algún espíritu errante no encontraba un lugar en el cielo, regresaba para molestar a los vivos. Muchos creen que por estos elementos el vampirismo se originó en el Delta del Nilo.

No sólo pensaban que los vampiros eran seres humanos, sino que también tenían un pájaro a quien le temían y que según era bebedor de sangre. Este pájaro era la reencarnación de un inocente ajusticiado, que había adquirido esa forma para atacar durante las noches a los hijos de sus enemigos.

Los egipcios tenían muchas creencias y una de ellas era que tanto el hombre como la mujer se componían por varias almas o estados de conciencia distintos, no se sabe con exactitud con cuantas almas contaban, pero aproximadamente eran nueve aspectos diferentes.

El *Khat* era la manifestación física de la vida, el cuerpo se sucumbía en el periodo posterior a la muerte a menos que hubiera sido debidamente momificado.

El *ba*, que se representaba como una garza o un halcón con cabeza humana, se trataba de esa parte del alma capaz de emprender un viaje astral, volando desde el cuerpo físico independiente del mismo.

El *Ka*, este doble era capaz de vagar independientemente del cuerpo y que la verdadera inmortalidad se conseguía únicamente cuando el *Ka* y el *ba* se unían en la vida después de la muerte.⁵⁷

Para que esa unión se pudiera llevar a cabo era necesario un cuerpo incorruptible, proporcionarle atención y cuidado y constantes ofrendas de carácter religioso en forma de flores, hierbas, alimentos y bebidas. Los egipcios tenían dos

⁵⁷ Constantine Gregory, *Op. cit.* p.10

creencias. La primera era que si no recibía el *Ka* esta atención abandonaba su tumba como *Kama-rupa* para buscar sustento por sus propios medios: heces, orina, agua nauseabunda y animales en descomposición. La otra era que regresaba ya sea desnudo o vestido con su traje de sepultura o atacar a los vivos para arrebatárles su energía psíquica o su sangre.

Cuando los persas tomaron Egipto alrededor del año 550 A.C se dejan de hacer estas creencias y siglos más tarde con el cristianismo hubo cambio con el cuidado de los muertos y esto consistía en que el cuerpo tomara su descomposición natural, ya que esto aseguraba la vida eterna.

Estas leyendas relacionadas con los vampiros se han adoptado desde épocas antiguas y modernas en casi todas las culturas, así que existen diversas leyendas y algunos casos supuestamente reales

Para el caso de los hebreos existen tres mujeres consideradas las primeras vampiresas de la historia en el mundo antiguo y en la mitología de los vampiros. La *Lamia* griega fue la predecesora de Lilith y Lilítu, era una vampiro hembra conocido en la Roma antigua y en Grecia, como un ser de desafortada truculencia, que disfrutaba bebiendo sangre de sus víctimas pero quizá más aún arrancando su carne a mordiscos y comiéndosela. Se le describe como mitad humana y mitad animal, la imagen más conocida es la de una mujer que de las caderas hacia abajo es una horrenda serpiente. Hay datos que dicen que la *Lamia* fue una mujer hermosa transformada en un horrendo monstruo por obra de los dioses *striges* que eran espectros semejantes a las arpías.⁵⁸

⁵⁸Adrián Gallardo, "El Vampiro, un mito inmortal" en ***Generación. Vampiros y otras criaturas de la noche***, México, Año XVI, No.56, Generación publicaciones periodísticas, 2003, p.10

La otra mujer proviene de las tradiciones hebreas, se encuentra la figura de Lilith, destinada a ser la primera mujer de Adán antes de la creación de Eva. Lilith incapaz de saciar su apetito sexual con Adán decidió abandonarlo.

Fue el tiempo de, que entre muchas actitudes insurrectas para con su hombre y su señor tuvo una que colmó toda medida: se negó a tener sexo siempre con Adán encima de ella reclamando su derecho a adoptar otras posiciones, ya que ella se consideraba su igual.⁵⁹

Se llevaron a cabo constantes discusiones y diferencias, hasta que una vez Lilith abandonó a Adán y se fue al Mar Rojo. Dios había enviado dos ángeles para que regresara con Adán, pero ella se negó totalmente. A consecuencia de esto, Dios la condenó a vagar volando como un demonio nocturno chupador de sangre y a que murieran 100 de sus hijos por día. Desde entonces se dedicó a seducir hombres y a asesinarlos bebiendo toda la sangre de su cuerpo, a atacar parturientas y a beber la sangre de los recién nacidos.

Según en el antiguo testamento, este ser era considerado como uno de los más perversos y malvados.

La diosa *Kalí* de la India, era la figura central de un temible culto a la muerte que perdura en la actualidad. Igualmente en Asiría había una leyenda de la que existían seres que morían pero que regresaban para atormentar a los vivos.⁶⁰

En Europa la figura del vampiro se introdujo con una oleada de gitanos provenientes de la India quienes traían leyendas sobre “ los parásitos del alma”, con esto aparece una gran diversidad de especies de vampiros en diversos lugares de Europa como Bulgaria, Rumania, Polonia, Servia y Hungría.

⁵⁹Barrón, *Op.cit.* s/n.

⁶⁰*Vid.* Gallardo, *Op.cit.* p.10-11

De acuerdo a las zonas y basada en las leyendas antiguas, se fueron desarrollando y dando forma a los mitos acerca de los vampiros. Se escuchan historias sobre estas criaturas, sobre sus costumbres, poderes y formas para eliminarlas, así como también se hacían especulaciones acerca de cómo se generaban los vampiros.⁶¹

3.2.2 En la Edad Media

Con la llegada del primer milenio, la Europa feudal pasó por un periodo llamado “la era del Anticristo”. Era una época en la cual todo se consideraba como anticristo, incluso los mismos papas y sacerdotes podían ser considerados representantes del señor de la oscuridad. Ello dio lugar a una fuerte e intensa actividad vampírica.

La iglesia se encargó de satanizar todo aquello que tuviera que ver con lo sobrenatural, a las criaturas míticas se les extrajo de su contexto original: hombres lobo, brujas, hadas, fantasmas, porque aseguraba que tenían una estrecha relación o pacto con el demonio. Esta es una de las órdenes mendicantes que jugaron un papel fundamental como señala Jacques Le Goff:

Para finales del siglo XIII la iglesia parece haber dominado la agitación espiritual que parecía amenazarla cien años antes, se debe ante todo a que el papado pudo dirigir o apoyar dos grandes empresas: la represión de la herejía por la fuerza y la instauración de nuevas forma de apostolado, realizadas por las órdenes mendicantes.⁶²

El autor Constantine Gregory en su libro: *El libro de los vampiros. Guía para exterminadores* (ver bibliografía al final), menciona algunas crónicas medievales relacionadas con la llegada del anticristo. Uno de los autores de las

⁶¹Nadhir, **Vampiros**, s/l, Editorial Buenos Aires, Colección Otra Dimensión, 2004, p.5

⁶² Jacques Le Goff, “El triunfo de la iglesia. La herejía vencida: cruzada contra los albigenses e inquisición”, en **La Baja Edad Media**, Historia universal, No.11, Siglo XXI, 22ª.edición, p. 236

crónicas que cita Constantine Gregory es Guillermo de Newburgh en su libro *Historia de Cuestiones Inglesas*:

Costaría creer que los cadáveres abandonan sus tumbas (ignoro por medio de qué entidad) y vagan para aterrorizar o destruir a los vivos [...] sin los frecuentes ejemplos [...] no bastarán para establecer este hecho, de cuya veracidad existe abundante testimonio.⁶³

Narra la historia de un capellán quien tras su muerte regresó de la tumba para atormentar a su mujer quien tiempo después contrató los servicios de dos sacerdotes para obtener la protección adecuada. Se buscó la manera de erradicar al capellán, lo buscaron hasta su tumba, lo atacaron con un hacha y lo quemaron hasta quedar reducido en cenizas.

Siglos más adelante se presentaron casos muy similares en casi toda Europa y por lo tanto se divulgaban relatos sobre vampirismo o de muertos que regresaban de sus tumbas. Jean Delameau, un historiador francés muy relacionado con la “escuela” de los Annales, realizó un estudio profundo acerca del miedo en Occidente, y al referirse a los muertos y la concepción de la muerte durante el periodo, dice:

Antiguamente, el pasado no estaba verdaderamente muerto, y en cualquier momento podía hacer irrupción, amenazador, en el interior del presente. En la mentalidad colectiva, con frecuencia la vida y la muerte no aparecían separadas por un corte nítido. Los difuntos ocupaban un sitio, al menos durante cierto tiempo, entre esos seres ligeros semimateriales, semiespirituales con que incluso la élite de la época poblaba con Paracelso los cuatro elementos...⁶⁴

Volviendo al vampirismo, durante el periodo de la Edad Media, los sajones practicaban un rito que se repetía en otros lugares. Cuando se sospechaba que

⁶³ Guillermo de Newburgh, *Historia de cuestiones inglesas*. Apud. Constantine Gregory, *Op. cit.* p. 16

⁶⁴ Jean Delameau, *El miedo en Occidente*, Madrid, Taurus, 1989, p. 119

alguien era un vampiro, se abría su tumba y si el cadáver aparecía sin rastros de descomposición natural del cuerpo, procedían a clavarle una estaca en el corazón, pero tenía que ser con un solo golpe ya que si no era así, el vampiro tomaba vida. Era muy común que la gente contara que algún vampiro se sacara con sus propias manos la estaca que estaba enterrada en su corazón.

Esta no era la única manera de evitar el ataque de un vampiro, también existían otras maneras de eliminar y estar protegidos de su amenaza, pero tenía mucho que ver con la cultura de los diversos pueblos. Nadhir menciona que era común que enterraran a los vampiros con una lanza o estaca clavada en el pecho, les cortaban la cabeza y la colocaban entre las piernas del cadáver cuando eran enterrados. También se acostumbraba mutilar el cuerpo en trozos y quemarlos con animales como reptiles y aves que se encontraran alrededor, a fin de evitar que encarnara en alguno de ellos. Se les ponía una cruz, que representaba el símbolo cristiano, ya que Dios permitía que los vampiros existieran y por lo tanto tenía el poder de destruir lo que él creó. apilaban piedras sobre su tumba, enterrándolos boca abajo.⁶⁵ En esa misma lógica existe una “famosa leyenda escandinava [que] cuenta que los vampiros descienden de dioses harapientos, sucios y terribles. Éstos cuando están sedientos, beben sangre humana y sólo logran saciar su hambre cuando su infortunada víctima cae débil y pálida, casi sin sangre en sus venas y, en algunos casos, sin una gota.”⁶⁶ Ésta es una de las formas genéricas para transformarse en vampiro. Las personas

⁶⁵ *Vid.* Néstor Barrón, s/n, Nadhir, *Op. cit.* p. 8

⁶⁶ <http://www.americayya.com/vampiros/culturagótica.htm/3/08/05>

que son atacadas y que de esta manera, renacen bajo la forma de un vampiro, un vampiro padre con el que se podría ampliar una raza por tiempo indefinido.

La leyenda anterior no era exclusiva de los países escandinavos, porque hay otra leyenda de Rumania, los pobladores de esta ciudad creían en la existencia un ser al que le nombraban *Nosferatu*. Cuando alguna persona tenía el infortunio de ser atacada por él, se convertía en algo similar y la única manera que se tenía de exterminarlos era clavándoles una estaca en el corazón.

Uno de los relatos que se divulgaba era el del Noble Salvaje llamado Gilles de Rais (1404-1440)

Gilles de Laval, Barón de Rais, era un noble francés del siglo XV que a raíz de su estrecho contacto en el ejército con Juana de Arco y a la captura y muerte de Juana, se aisló en su castillo y comenzó a realizar actos salvajes, mataba seres humanos para después cometer actos sexuales y de canibalismo. Todos estos actos llevaron al noble francés a ser nombrado como un vampiro no muerto, un vampiro sediento de sangre. Se creía que Guilles de Rice practicaba la brujería negra, y que había invocado a espíritus malignos para que le ayudara a cometer sus actos sangrientos y asesinatos de 800 niños sólo por placer y gusto. En 1440 fue capturado y quemado en la hoguera. Guilles fue considerado como el primer noble vampiro y quien posiblemente dio origen a la idea del vampiro como una criatura carismática y aristocrática.⁶⁷

Como podemos ver, el común denominador de estas leyendas o creencias es que el alma o espíritu regresa del más allá o en su caso un demonio se apodera

⁶⁷ Vid. Nadhir, *Op. cit.* 39, Constantine Gregory, *Op. cit.* p.17

de su cuerpo del difunto, para obtener y mantenerse vivo a través de otros seres vivos bebiendo su sangre.

Según esta óptica, existen varias causas por las que una persona podía convertirse en vampiro, Constantine Gregory menciona y explica sólo tres. Se convierten en vampiros de forma *accidental*, los seres que mueren en manos de otro vampiro, quienes lo hacen por accidente o asesinados, quienes se ven reflejados en un espejo al morir; los que padecen amor sin felicidad: las mujeres que mueren vírgenes, los hombres solteros, aquellos que llevan una vida perversa (cualquier persona malvada, violenta o asesina, las prostitutas, los mentirosos, quien practique magia negra, los hombres lobo) y, finalmente, los que mueren malditos (principalmente cuando los padres maldicen a sus hijos) De igual forma, está destinado a ser vampiro *congénito* quien siendo séptimo hijo de una familia muere precipitadamente, los que llegaban a nacer con alguna deformidad, todos los nacidos con una membrana o cola o con un solo diente, con pelo inusualmente tupido, los hijos de Satanás, los que tienen mejillas rojas, los de ojos azules, quien es descendiente de bruja, las que mueren en el parto, los hijos ilegítimos, los que tienen la mala suerte de nacer en una festividad religiosa. Así mismo, alguien se convierte en vampiro *a la hora de la muerte* cuando sufre muerte repentina o violenta (ahogamiento, accidentes fatales, asesinatos y ataques cardíacos) cualquier persona enterrada en una tumba poco profunda, excomunión, entierro prematuro, suicidio, paso de animales sobre el cadáver, entre otras.⁶⁸

⁶⁸ **Vid.** Ricardo Solano, *Vampirismo. Vampiros que se alimentan de energía y emociones incontrolables. Estudio sobre el vampirismo a partir de leyendas, folclor y mitos de todo el mundo*, México, Editores Mexicanos Unidos, s.a, 2004, pp. 13-19, Gregory, *Op.cit.* p.13 y 34-35, Barrón, *Op.cit.* s/n.

De acuerdo a las zonas y a las creencias, mitos y leyendas que se tenían en diferentes poblaciones (principalmente antiguas como los eslavos, rumanos, romanos, filipinos, griegos), las personas se transformaban en vampiros por un sinnúmero de motivos, algunos absurdos, otros complejos y otros tantos daban a entender que de cualquier manera al morir se convertirían en vampiros. La metamorfosis de un humano a vampiro no medía ni edad, sexo, condición social o descendencia, simplemente si cubría algunos de estos acontecimientos, era seguro que el difunto se convertiría en vampiro. Cabe aclarar que lo que para algunas poblaciones eran indicios de vampirismo, para otros significaban fortuna o protección.

3.2.3 Época de la Reforma en Europa

Durante esta época se realizaron una serie de relatos sobre vampirismo, los cuales habían sido truncados durante un tiempo, pero con la aprobación del Papa se da un *boom* de relatos junto con algunas técnicas de prevención. Se publicaron diversos tratados con temas relacionados con lo oculto tales como: *El martillo de la bruja* (1485) escrito por los dominicos Johann Springer y Heinrich Kraemer, pero se dudaba de los consejos que se escribían en este tratado para enfrentarse a brujas y vampiros, ya que había algunas manifestaciones del diablo.

Es así que durante este periodo y durante varios siglos comenzaron una serie de torturas y cacería de brujas a inocentes durante toda Europa.

También se realizaron una serie de obras reveladoras acerca del vampirismo como: *Antídoto contra el ateísmo* (1652) en la que confirmaba que el

vampiro no sólo ascendía desde lo profundo de la tierra, si no que también escalaba rangos sociales.

Una historia real durante este periodo fue el de la Condesa *Erzsébet* o *Elizabeth Bathory* (1560-1614). *Elizabeth* o *Erzsébet Bathory* nació en el seno de una poderosa familia húngara, se ganó el nombre de “La Condesa sangrienta” por los actos de crueldad tales como las orgías sangrientas y lésbicas que realizaba en su castillo con jóvenes doncellas, siervas y sirvientas. *Erzsébet* estaba obsesionada con su belleza y quería mantenerse joven, pero los métodos que ocupaba para poder lograrlo la llevaron a la muerte y no sólo a ella, sino a muchas mujeres jóvenes. La condesa se dedicaba a raptar doncellas vírgenes a base de engaños, las llevaba a su castillo donde cometía sus actos sanguinarios y tortuosos junto con sus cómplices (que eran algunos de los mismos sirvientes, pero resultaba que algunos de ellos eran brujos (as) y magos dedicados a la magia negra).⁶⁹ (ver figura 1)

Se comenta que esta condesa no bebía la sangre de sus víctimas, pero que sí se bañaba en ella, aunque hay algunos datos que indican que la condesa en un principio no bebía la sangre de sus víctimas, pero la misma obsesión por mantener su belleza y juventud la orillaron a tomar esta medida extrema. Según Elizabeth la

⁶⁹ Elizabeth Bathory capturaba jóvenes mujeres voluptuosas en su castillo y las llevaba a un cuarto subterráneo, que en realidad era una cámara de tortura, y las sometía a las peores crueldades de las que era capaz. Bajo el pretexto de castigar a sus sirvientas por realizar mal tareas triviales, Elizabeth Bathory usaba hierros de marcado, cera derretida y cuchillos para sangrar a las jóvenes. En una ocasión cubrió las vestiduras de una joven con miel y la dejó a la merced de furiosos insectos del bosque. Pronto la Condesa empezó a atacar a sus víctimas con sus dientes, mordiénolas en el cuello, mejillas y hombros. La sangre se convirtió en una obsesión cada vez más grande para Elizabeth Bathory y continuó con sus torturas usando ahora navajas, antorchas y sus propios utensilios de tortura hechos en plata. Es variada la fuente de información de estas historias Cfr. http://www.americayya.com/vampiros/vampiros_famosos.htm/5/08/05, Cfr. Nada, “El culto al vampiro”, en *Generación. Vampiros y otras criaturas de la noche*, México, año XVI, No. 56, Generación publicaciones periódicas, 2003, p.13-14, Constantine, *Op. cit.* p.19, Solano, *Op. cit.* 91-92, Nadhir, *Op. cit.* p. 42-46

sangre revitalizaba las células y restauraba la piel, provocando así el rejuvenecimiento y suavidad.⁷⁰

Erzsébet, dicen algunos, no era considerada un vampiro, pero si una de las iniciadoras en la magia negra, y sus actos de crueldad le aseguraron un lugar en el panteón de los vampiros. Por más de una década se continuaron con estos asesinatos y rituales de vampirismo, que cobró la vida de un poco más de 650 doncellas. Elizabeth junto con sus cómplices fueron sentenciados, unos llevados a la hoguera y otros decapitados, la condesa fue encerrada en un castillo y en donde pereció a los cuatro años de su castigo.

Como se puede observar durante el siglo XVI aparecieron auténticos casos masivos de vampirismo, es decir de todo un imaginario cultural que le daba a la figura del vampiro un papel importante dentro de sus modos de concebir el mundo. Así tenemos la presencia de extrañas epidemias en aldeas de Serbia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumania, Bohemia y Mondalvia, en donde la gente fallecía de forma inexplicable.

Los afectados por esta enfermedad, perdían repentinamente la energía, su piel se tornaba pálida, deliraban entre sueños y se aterrorizaban ante la llegada de la noche. Los relatos afirmaban que mientras dormían, se les aparecía una extraña figura acercándose a su lecho, que les oprimía el pecho de forma violenta y extenuante. Estos casos de atribuyeron inmediatamente a los vampiros haciendo que la creencia se difundiera por todo el continente. Lo pobladores colgaban ristras de ajo en sus puertas y

⁷⁰ Un día, mientras una de sus siervas la peinaba jaló el cabello de Elizabeth o insinuó que algo estaba mal con el peinado de su majestad. Llena de furia la Condesa abofeteó a la muchacha tan fuerte que empezó a sangrar por la nariz, algo de sangre salpicó a Elizabeth en la cara. Donde la sangre había tocado su cara la Condesa observó, en un espejo, que había sucedido algo similar a un milagro, para sus ojos, la piel que había sido tocada con la sangre había perdido las líneas que la edad había puesto en ella. Elizabeth se convencería de que ella podía recuperar su juventud perdida gracias al vampirismo. Cfr. http://www.americayya.com/vampiros/vampiros_famosos.htm 5/08/05

crucifijos sobre sus camas, exhumaban cadáveres para cortarles la cabeza, quemarles o atravesarles el corazón con estacas.⁷¹

Estos casos que se mencionaron en la cita anterior se fueron extendiendo y siendo cada vez más comunes por lo que llamaron la atención de científicos para que estudiaran las causas de estas enfermedades extrañas. Conforme transcurrió el tiempo, los mitos y rumores que corrían acerca de los vampiros fueron desapareciendo en la Europa del siglo XVII, hasta que el abad Agustín Calmet escribió un libro relacionado con estos seres míticos.⁷²

Durante el presente siglo, un nuevo panorama se ofrece ante nuestros ojos en Hungría, Moravia, Silesia, Polonia. Es un fenómeno que viene produciéndose desde hace unos sesenta años. Cuentan las gentes, que han visto a muertos que llevaban varios meses enterrados, volver, hablar, caminar e infestar pueblos enteros, maltratando a los hombres y animales, succionando la sangre de los inocentes, a los que enferman y, por último, les llevan a la muerte de esta desgracia nadie se salva, porque es imposible evitar las visitas de tales enemigos. El remedio parece ser desenterrar a estos muertos, cortarles la cabeza, arrancarles el corazón o quemarles. Se confiere a estos resucitados el nombre de upiros o vampiros, que es como tacharlos de sanguijuelas. De ellos se describen tantas particularidades, todas ellas detalladas y revestidas de hechos tan evidentes, y de informaciones jurídicas, que uno debe creer a los habitantes de estos países cuando afirman que los resucitados salen de sus tumbas para causar daño [...] ⁷³

La iglesia consideraba que los vampiros o los que creían en ellos estaban relacionados de alguna forma con el protestantismo y era necesario, por tanto,

⁷¹ Nadhir, *Op. cit.* p. 6

⁷² Agustín Calmet, historiógrafo, arqueólogo y teólogo que escribió el libro de ***Tratado sobre los vampiros***, que tradujo Lorenzo Martín del Burgo y editó Mondadori en 1991 También Jean Delameau, en el mencionado estudio, aborda esta cuestión: “Es evidente que estos vampiros cumplen aquí un papel de chivos expiatorios comparable al que desempeñaron en otros rincones de Europa los judíos durante la Peste Negra y las brujas en los años 1600. En resumidas cuentas, ¿no es mejor acusar a los muertos que a los vivos?”. Delameau hace un análisis del referido texto de Agustín Calmet referido a la cuestión del miedo. Vid. Delameau, *Op. cit.*, pp. 128-129 y ss.

⁷³ Agustín Calmet, ***Tratado sobre los vampiros***, *Op. cit.* Apud. Nadhir, p. 14-19

frenarlos, así que algunos sectores de la iglesia hicieron que la obra de Calmet fuera obligatoria, dado su carácter didáctico en referencia al tema.⁷⁴

3.2.4 El Siglo de la Luces

En el siglo XVIII comienza toda una revolución intelectual y científica, se dejan a un lado algunas costumbres anticuadas, las supersticiones, y creencias sobre la existencia de vampiros, aparecidos o fantasmas, para entrar a una era en la que lo sobrenatural se explicara de una manera razonable y científica. Es decir, que se encontrara una explicación más lógica a estas apariciones, o a estos fenómenos relacionados con el vampiro.

Durante este siglo de las luces las personas tenían más fe en la ciencia que en la religión. Los empíricos y filósofos del siglo de las luces castigaban a los que creían en los “no muertos”, “aparecidos”, o “vampiros”. La Iglesia respaldaba la creencia en el diablo, pero no permitía ningún tipo de relato sobre brujas y vampiros.

A pesar de ello todavía existían poblaciones de gitanos que viajaban a zonas remotas de Hungría, Serbia, Rumania, Rusia y Grecia, divulgando historias sobre estos seres, y la manera de erradicarlos ya sea clavándoles una estaca en el corazón o cremándolos hasta convertirse en cenizas. El intento de la ciencia por erradicar estas creencias no pudo dar muerte total a las historias de vampiros, ni la iglesia e intelectuales ya que se asomaba el siglo XIX. El siglo de la época romántica. En el siglo XVIII el vampiro ya se había infiltrado en los estratos más

⁷⁴ Igualmente, Delameau, pondera el importante papel del texto de Agustín Calmet, para el periodo: “Conocemos, en efecto, por él, con muchos detalles, la epidemia de miedo a los aparecidos, y sobre todo los vampiros, que se propagó a finales del siglo XVII y a principios del XVIII en Hungría, Silesia, Bohemia, Moravia, Polonia y Grecia. ... Los hechos referidos por dom Calmet no constituyen más que la amplificación de una realidad ampliamente difundida: la creencia en una nueva vida terrena de los muertos, por lo menos durante algún tiempo.” *Vid.* Delameau, *Loc. Cit.*

altos de la sociedad, desde universidades y academias militares a iglesias y cortes reales. Creció más la evidencia sobre la existencia de los vampiros y además era un periodo en el que las exploraciones para conocer todo el rededor del mundo estaban en auge y por lo tanto los conquistadores regresaban de sus viajes cargados de historias sobre vampiro-brujas llamados *Civatateo*⁷⁵.

Durante los siglos XVII, XVIII y XIX aumenta la alfabetización y con ello la divulgación del vampirismo, en historias o ensayos. Los conquistadores y escritores jugaron un papel muy importante ya que confirmaban por medio de sus historias -los primeros por verlos en carne propia, y los segundos por escribir historias la existencia de vampiros. (ver figura 2)

La iglesia, que al principio era una de las promotoras de divulgar la inexistencia de los vampiros, publicó tratados⁷⁶ sobre la aparición de ángeles, demonios, espíritus, brujas, y aparecidos y vampiros de Hungría, Bohemia y Silesia.

Esto era con la finalidad de narrar los hechos a los que se enfrentaban los inquisidores ante la cacería de brujas, así como la persecución de pobladores que adoraran al demonio y tuvieran actos contra la iglesia. Así como también describir las prácticas que se ejecutaban como era el *Sabbat*, la magia negra, el rapto de niños y demás prácticas que hacían evidentes las negación de dios.

⁷⁵ Esta bruja vampiro de los aztecas era en vida una noble, y luego una sirvienta de las diosas lunares, se presentaba a devorar a un niño con la cara y las manos llenas de tiza y los huesos de su esqueleto dibujados sobre sus ropas; y era su única oportunidad de lucir tales adornos, porque luego de atacar una vez, enfermaba y moría. Para los datos históricos y demás anécdotas **Vid.** Barrón, **Op. cit.**, s/n.p.

⁷⁶ Se han enumerado 13 tratados sobre la brujería entre 1320 y 1420, frente a 28 entre el *Formicarius* (1435-1437), de Jean Nider, prior de los dominicos de Basilea, y el *Malleus mefeicarum* (1486). **Vid.** Jean Delumeau, **El miedo en occidente**, **Op. cit.** p. 539

Se trataba –eso creían el inquisidor y el pontífice [Gregorio IX y Conrad de Marburg (1231)]– de una sociedad secreta en que los novicios besaban el culo de un sapo y el de un gato negro y rendían homenaje a un hombre pálido, delgado y frío como el hielo. En estas diabólicas asambleas se adoraba a Lucifer, sus fieles se entregaban a los peores desenfrenos sexuales y por Pascua, se recibía el cuerpo del Salvador para escupirlo luego sobre excrementos.⁷⁷

3.3 Otras criaturas sobrenaturales asociadas con los vampiros

Como mencionamos en el párrafo anterior, la gente no sólo creía en la existencia de los vampiros si no que además asociaban a otras criaturas con la figura del vampiro, tales como el hombre lobo, los zombis, las brujas, y los demonios.

Respecto al Hombre lobo, este se consideraba como el depredador natural del cordero y símbolo de la Iglesia cristiana. Y si bien la leyenda del Licántropo⁷⁸ ha arraigado en diversas culturas, no alcanza ni la riqueza, ni el prestigio de los vampiros.

El hombre lobo, deriva su nombre de Licaón, el soberano condenado por los dioses a convertirse en animal. Una de las diferencias entre el hombre lobo y el vampiro es que los espejos lo aceptan pero prefieren no ser testigo de su condición de bestia.⁷⁹ El nombre que se le ha dado al hombre lobo ha derivado en otros nombres tales como Lobisón, Anual, Licántropo.⁸⁰

⁷⁷ *Ibidem.* p. 535

⁷⁸ Licantropía, Licántropo son las manos grandes con dedos cortos y gruesos, y la presencia de pelo en las palmas de las manos. También es frecuente que las cejas se unan en mitad de la frente y que el individuo sienta un placer poco natural por la crueldad y la brutalidad extrema. Presta atención a cualquier hombre que duerma junto a una piel de lobo casualmente abandonada en la zona, ya que podría indicar que un hombre lobo acaba de regresar de su recorrida nocturna, agotado por sus excesos. Gregory, *Op. cit.* p. 52

⁷⁹ Quirarte, *Op.cit.* p.17

⁸⁰ *Ídem.*

El vampiro además, dentro de sus múltiples gracias, tiene la habilidad de convertirse en lobo para lograr escaparse de sus enemigos y a la vez poder confundirlos. El hombre lobo como hombre Lobo en sí, no tiene de otra más que serlo, posee una fuerza humana sobrenatural, combina ferocidad animal con astucia, tiene cargas de conciencia después de realizar sus crímenes, lo que el vampiro no.

Los vampiros y los lobos son una gran herencia cultural, una muestra de cómo se formó el ideario mediante el cual en esta época se explicaron las deformaciones humanas y demás fenómenos para los que no hallaban explicación racional. Se explica entonces que, ambos, tienen algunas similitudes tales como alterar su forma, beber sangre y atacar en la oscura noche, principalmente en presencia de la luna llena. Existen varias leyendas que atestiguan acerca del vínculo entre vampiros y hombres lobo, unos dicen que todo vampiro pasa por un periodo de gestación como hombre lobo, y en algunas zonas de los Balcanes aseguran que el hombre lobo cuando le llega la muerte se convierte en vampiro.

Los Zombis, otra criatura sobrenatural muy típica del imaginario colectivo de la época, no se relacionan con los vampiros pero sí con los “no muertos”, con sus costumbres y hábitat. Los zombis se originan de la magia negra y son creados por un hechicero vudú para tener el poder de convertir a una persona en un criminal despiadado. Se alimentan de carne humana y materia cerebral, pero no tienen la necesidad de despertar de su tumba y beber sangre.⁸¹ Según la tradición, la única manera de erradicarlos es quemarlos o cortarles la cabeza, y para evitar que se

⁸¹ *Vid.* Gregory, *Op. cit.* p. 54

convierta en zombi, el familiar del muerto o del fallecido, lo apuñala en el corazón o le corta la cabeza.

La vinculación entre brujas y vampiros se remonta a cientos de años. En 1485 comenzaron a surgir temas relacionados con las brujas, uno muy importante fue un tratado escrito ese mismo año llamado *Malleus Maleficarum (1486)*⁸² que se centraba en la identificación y represión de la brujería.

Las brujas, al igual que los vampiros, pasaron de leyendas en leyendas en diferentes países y culturas. Por ejemplo: se creía que las brujas se alimentaban de órganos internos de muertos o vivos, una criatura sobrenatural considerada bruja en una sociedad, podía ser tomada por vampiro en otra. Toda una población podía estar enferma bajo el hechizo de una bruja y la desaparición repentina de mascotas o actividades misteriosas estaban relacionadas con las brujas.⁸³

Néstor Barrón nos dice que existe una hibridación entre bruja y vampiro al que se le agrega un tercer elemento que sería el gato. Esto sería un complemento y una mezcla entre lo humano, lo animal y lo sobrenatural. Un ejemplo sería que en algunas tribus gitanas aseguran que el vampiro se transforma en gato o en cualquier otra criatura para moverse en la noche, como la *Strix* que se transforma en lechuza o en buitres, o el *Alp* que se presenta en forma de gato, cerdo, pájaro u otro animal.⁸⁴

Con el tiempo se intensificó a la figura del vampiro con la del demonio. Sólo que estos demonios se apoderaban de los cuerpos para que por medio de ellos

⁸² Según Gregory, es un texto cristiano que unificaba todos los tipos de depredadores sobrenaturales –ya fueran brujas o vampiros– como obras del diablo, desdibujando por consiguiente, la división entre estas diferentes criaturas. *Op. cit.*

⁸³ *Vid.* Jean Delumeau, *Op. cit.* pp. 533-591

⁸⁴ *Vid.*, Nadhir, *Op. cit.* p. 80, Barrón, *Op. cit.* s/n.p.

hicieran maldades. La Iglesia cristiana tenía la creencia de que los demonios eran ángeles rebeldes guiados por Lucifer quien los obligaba a cometer actos infames a personas vivas o muertas e incluso hasta a sus propios familiares. También durante esta época los vampiros y demonios tenían las similitud de ser perseguidos por el pasado, ser decapitados y quemados y, en el caso de los demonios, exorcizados.

3.4 El vampiro en la Literatura

El vampiro a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX parece tomar otro rumbo, se convierte en el símbolo de un mundo antiguo y misterioso, ya no se presenta como una criatura “no muerta” que es insaciable y vengativa, sino como un ser ya humanizado es decir, un personaje con emociones de humano: solitario, seductor, erótico, inmortal, apasionado con romances góticos y sexuales, tales como el poema de *La novia de Corinto* de Johann Wolfgang Von Goethe. En donde el personaje ya empieza a relacionarse con alcobas, la noche, camisones y a insinuarse actos sexuales.⁸⁵

La novia de Corinto trata de un joven que llega de Atenas a Corinto y conoce a una joven de la cual se enamora, al amor es mutuo, pero el amor de la joven, por promesa de su madre, ya está entregado a dios. La joven en realidad está muerta, pero ha regresado en forma de vampiro para consumir su amor con la misma belleza que le caracterizaba. La joven le solicita a la madre ser quemada en la hoguera junto con su amor. Los jóvenes amantes terminan quemados por su madre quien se siente indignada y herida por el incumplimiento de la promesa de su hija:

⁸⁵ Dinorah Zepeda, “Drácula un mito erótico” en *Drácula Centenario*, s/l, s/e, p. 29

Bello joven, tus días están contados.
Morirás de languidez en este sitio.
Te regalé mi collar,
Yo me llevo el rizo de tus cabellos.
Míralo bien:
Mañana tus cabellos estarán grises;
Solamente en la tumba renegrecerán.

Escuche, ahora madre, mi última plegaria:
Haga levantar una hoguera,
Abra la estrecha tumba donde me ahogo,
Y dé reposo a los amantes entregándolos al fuego.
Cuando la chispa salte,
cuando ardan las cenizas,
nos elevaremos hacia los antiguos dioses ⁸⁶

Como se puede ver, durante este periodo, la humanidad cobró un renovado y romántico interés por lo mágico y lo sobrenatural, provocando la aparición de libros, novelas, revistas que se dedicaban a escribir sobre estos temas. De ahí surgieron clásicos de horror como *Frankenstein* por Mary Shelley, *El vampiro Polidori*, *Camarilla* de Sheridan Le Fanú, *Drácula* de Bram Stoker y *Varney el Vampiro* por Malcom Rymer (que salió en novelas por entregas) por mencionar unas cuantas obras.

En cuanto a las féminas vampiros, aparecen personajes seductores como *Camarilla*⁸⁷ y *Clarimonda*. Las mujeres vampiro son presentadas como trágicas, perversas y seductoras.

Drácula de Bram Stoker

⁸⁶ Goethe, "La novia de Corinto", *Apud.*, Bernardo Ruiz, "La Pasión del vampiro", en *Drácula Centenario*, p. 14-15

⁸⁷ *Camarilla* es la primera en presentar una relación lésbica dentro de la literatura gótica añadiendo a la figura del vampiro un toque de ambigüedad. Adrián Gallardo, *Op. cit.* p.10

Bram Stoker tomó como referencia para su obra maestra la leyenda de Vlad Tepes “El empalador”. En 1897, Bram Stoker publicó *Drácula*, obra considerada como uno de los clásicos de la literatura fantástica. La obra de Bram Stoker está inspirada en antiguas leyendas rusas, pero su inspiración principal fue el príncipe Vlad Tepesh, Vad Tepes, Vlad Draculea, o Vlad El empalador. Por ser una obra cuya importancia es notoria en el imaginario actual de los chavos darks, considero pertinente ofrecer algunos datos más concretos sobre las fuentes de Stoker.

Alrededor de 1890 Stoker comienza a documentarse en el Museo Británico acerca de las costumbres e historia de Transilvania y apearse más fielmente a los hechos y darle más realidad a su novela. Escribió algunos artículos relacionados con ese tema pero ninguno se le acercó a su obra maestra que fue *Drácula*.

Se basó en documentos extraídos en la British Hermetic Order of the Golden Dawn (Sociedad Secreta de los Rosacruces) donde se inició en el conocimiento de lo oculto. Aquí se comenzó a inspirar para escribir más relatos sobre vampiros. Recibió una influencia muy importante, la de Arminius Vambery quien le enseñó y reveló todos los secretos sobre tradiciones húngaras y rumanas, así como sobre Vlad Tepes y Transilvania. Profundizó sus investigaciones utilizando documentos de la Universidad de Budapest y del Museo Británico, y ojeó otras obras acerca del vampirismo.

El libro no sólo sirvió para marcar a una generación, sino que también sirvió como fuente de documentación histórica. Posteriormente fue estudiado e interpretado por diversos especialistas. Según algunos datos de los que encontró Stoker, los campesinos rumanos creían en la existencia de un ser al que le dan el nombre de Nosferatu, si alguien era atacado por este ser, se convertía a su vez en

uno de ellos, y la única manera de acabar con estos diabólicos seres era clavándoles una estaca en el corazón. El castillo de Vlad Tepes aún existe y es algo macabro, que según los que lo han visitado es como lo describe Stoker en su novela.

Vlad Teples

Vlad Tepes heredó el nombre de su padre que por ser gobernador de Valaquia y nombrado Caballero Armado de la orden del Dragón (por el rey de Bohemia) adoptó el nombre de Vlad Dracul, es decir “Vlad el Dragón o según el significado rumano de Dracul, que es diablo y que posteriormente pasó a ser Drácula. La “a” al final significa literalmente “hijo de...”⁸⁸

Entre 1448 y 1476 Vlad después del asesinato de su padre por enemigos políticos turcos, asciende al trono para ser gobernador de Valaquia. Entre esos años se proyectó como una figura de las más crueles, geniales e incomprensibles de Europa. Gobernó por un tiempo un territorio que era codiciado por los europeos y musulmanes, pero que Tepes defendió a capa y espada. De esa manera se alió y traicionó al mismo tiempo con los húngaros y los turcos eran sus enemigos. Su gloria se basaba en la crueldad con la que derrotaba a sus enemigos, la consideraba suya y de Valaquia.⁸⁹

Vlad Teples se ganó el nombre de Vlad el Empalador por sus métodos tan crueles que utilizaba para torturar y asesinar a sus enemigos y víctimas. Según Néstor Barrón:

⁸⁸ Barrón, *Op. cit.* s/n

⁸⁹ En una carta a su ocasional aliado Matthias Corvinus de Hungría, Vlad detalló los resultados de su campaña para echar a los turcos de las orillas del Danubio. Es así como poco a poco fue un hombre de leyenda. Vid. Barrón, ,s/p.

El empalamiento consiste en plantar en la tierra una alta y gruesa estaca vertical puntiaguda, y teniendo al prisionero colgando de una cuerda suspendido sobre el palo, soltarlo para que la punta ingrese violentamente por su esfínter o vientre, dependiendo de cuánto se le quisiera hacer sufrir o durar⁹⁰

En uno de sus encuentros en las ciudades de Amlas y Fagaras empaló a un poco más de 20,000 habitantes. No sólo empalaba a sus enemigos, sino también a todo aquel que juzgara sus asesinatos como crueles y tenía como costumbre que después de empalar comía en medio del hedor de los empalados.

Vlad Tepes murió a finales de 1476 en una batalla contra los invasores turcos comandados por Basarab Laiota, o también probablemente decapitado a traición por un asesino a sueldo. Algunos comentan que la cabeza de Vlad fue colocada en una pica y exhibida durante un año en Constantinopla. (ver figura 3)

Uno de los íconos principales o que constantemente están presentes dentro del movimiento cultural dark es el del Vampirismo, debido a los elementos peculiares que lo caracterizan, no sólo como la figura clásica del vampiro de Bram Stoker, si no que también todos aquellos elementos que lo vinculan: características del vampirismo, cronología, razas de vampiros, etc. Muchos jóvenes darks utilizan con frecuencia la figura del vampiro para vestirse, rendirle culto; algunos retoman nombres de seres mitológicos como los que ya analicé, así como nombres de lugares o acontecimientos relacionados con alguna leyenda o mito en el que tiene algo que ver un vampiro, de ahí la necesidad de explorar su historia como ya se hizo.

⁹⁰ *Ídem*, Nadhir, *Op.cit*, p. 55

CAPITULO IV

EL MOVIMIENTO GÓTICO COMO IDENTIDAD JUVENIL Y SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

4.1 Antecedentes de un Movimiento Oscuro: Los Punk

En la segunda mitad de la década los años sesenta del siglo XX hubo muchos cambios dentro del sector artístico. En la música los Beatles se desintegraron, los conciertos se tornaron masivos en estadios o en arenas, surgió otro género musical importante para la evolución de la música de rock, el *Heavy Metal* que era uno de los géneros en secundar a *Jimmy Hendrix*, en presentar conciertos de manera violenta y agresiva. También en esta década nació lo que fue el rock progresivo que agregó un elemento muy importante para la música rock para darle un efecto muy peculiar: el sintetizador.⁹¹

Surgió el *glam rock*, un estilo que permitía a los jóvenes desinhibirse de todo prejuicio sexual, los cantantes de rock podían expresarse en su vestuario y en coreografía como ellos lo sintieran. El *glam rock* fue una apertura de rebeldía sexual y de apoyo a las rebeldías sexuales.

Para algunos, la década de los setenta significó decadencia, mientras para otros fue surgimiento, innovación y libertad. La decadencia fue para algunos roqueros que tuvieron popularidad en su momento y el nacimiento fue para un movimiento muy importante: el movimiento Punk.⁹²

⁹¹ Asael Grande, "Los años setenta el fin de una era" en **Generación. Tribus Urbanas**, año XVI, No.59, Generación publicaciones periodísticas, 2005, pp. 34-35

⁹² *Idem.*

El punk proviene de la clase oprimida, la clase trabajadora. Algunos relacionan a la música y a los bailes de los punk con la violencia y la agresividad, con lo denso y lo pesado. Sin embargo no es así, el baile, principalmente el *Slam*, tiene diversas finalidades como la de desahogar la carga negativa que llevan los jóvenes punk por dentro, así como desahogar las presiones que la vida cotidiana y el entorno social los orilla a cargar.

Según, el autor Alejandro Boonz menciona que el Movimiento punk surgió en Inglaterra a principios de los años setenta con el grupo "YA BASTA", con canciones cuyas letras hacían referencia a la hipocresía, la violencia y la guerra. Estas maneras de expresión por parte de los punk fueron reprimidas y mal vistas gracias a que los medios de difusión se encargaron de señalar a los punk como degenerados y caóticos.

Boonz comenta que el Movimiento punk surgió en Inglaterra en 1976 con la música de los *Sex Pistols* y *The Clash Demond*, y fue creciendo en 1978 al nacer bandas como *Angelin Vpsatars*, *Subalternos del Reino Unido*. Durante esta época, por lo mismo que no había suficiente difusión como las revistas, era muy difícil que los punk logaran relacionarse entre sí, como no había mucha comunicación entre ellos era difícil ampliar y difundir su movimiento a otras fronteras y rumbos. Pero esto no fue motivo para que no surgieran otras bandas como *Crass*, cuyas canciones llevaban mensajes de crítica a los gobiernos soviético y estadounidense.

Dentro del Movimiento punk no importaban las raíces de sus integrantes, es decir, no les interesaba la nacionalidad, la religión y mucho menos las reglas y la clase social, siempre y cuando coincidieran en la ideología (que se vera en la

siguiente cita). Estos fueron elementos importantes para que el movimiento punk se difundiera por varios países del mundo.

El punk es una manifestación de inconformidad, una alternativa para todos, es una canción de protesta que grita al espectador todos los horrores de la guerra, de la contaminación, del genocidio en muchos países del mundo, les hace cobrar conciencia de los problemas, y les invita a unirse a luchar para solucionarlos de una manera pacífica, de tal manera que se ha creado una revolución Psicológica.⁹³

En sí, este movimiento surge como escape por parte de la clase oprimida, que en este caso sería la clase explotada por el capital como los mineros y los obreros de las grandes fábricas.

En la década de los ochenta del siglo XX nació el movimiento "oi", el cual unía a los *skinheads* y a los punk, "ya que en Inglaterra había muchas peleas entre ellos, siendo los trabajadores mineros y otros trabajadores subalternos de donde surgen, como la unión entre éstos, bandas tales como *anti-pasti* (anti-drogas), *exploited* (explotados), *vicesquad* (escuadrón del vicio) y varios más".⁹⁴

Las películas cuando se trataban sobre los punk sólo empobrecían y limitaban aún más la imagen que la gente tenía de ellos, y ridiculizaban, distorsionaban y manipulaban la imagen de los punk, los pintaban como nazis, fascistas, violentos, en algunas ocasiones estúpidos y criminales, sin embargo el punk es lo opuesto a estos calificativos. Los punk llevan mensajes de paz, son concientes de los conflictos mundiales y de su inconformidad con la sociedad imperante, no están inconformes sólo por estarlo.

⁹³ Alejandro Boonz, "El Punk no es una moda" en *Crisis y Juventud. Se acabaron los sueños*, México, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Vol. VI, No.16, sep.-dic, 1985 p.113

⁹⁴ *Ibidem*, p. 114

Al punk lo juzgan desde el significado de la palabra o mejor dicho del adjetivo, porque así es considerada esa palabra. Generalmente el punk significa “hombre sucio, desposeído o mugroso”, en su acepción literal significa ‘basura’ pero, la palabra punk, no sólo fue una asignación al género musical surgido en los años setenta. Así les llamaban a las prostitutas en el siglo XVII. En los veinte se les denominaba punk a los gánsters de segunda categoría, y en los años cincuenta, los negros utilizaban este adjetivo para recordarle al blanco su blancura”.⁹⁵ El punk ha influido en otras identidades juveniles, tendencias o géneros, que poco a poco se fueron consolidando, pero todo bajo un mismo lineamiento contra lo establecido y con contenido surrealista ya fuese en la música, ideología y hasta en su estética o “facha”.

La forma de expresión que tiene la vestimenta del punk es muy rica en significados y en intensidad, cualquier elemento por muy insignificante que parezca a los demás, para el punk es simbólico y muy importante. Como por ejemplo las botas, los broches y las cadenas. Las cadenas que se ponen en el pantalón como cinturón, significan opresión y explotación al trabajador. Los broches o los seguros significan represión a la libertad de expresión. Las botas militares significan no a la guerra ni a la militancia, también no a la masacre y violencia masiva. En sí, el objetivo de los punk en su forma de vestir es estropear la imagen conservadora comúnmente establecida por la sociedad; el típico traje y corbata, los trajes sastres (en el caso de la mujer), la ropa comercial de moda. Ellos mismos son los diseñadores y creadores de su imagen. Pantalones rotos, chamarras de cuero (influencia de los *beats*) llenas de cierres y parches alusivas al anarquismo, bisutería reciclada, cadenas, candados, seguros, botas militares. El cabello se lo peinan de tal manera que representen un penacho en honor a las culturas prehispánicas (en el caso de los punk mexicanos), se lo pintan de varios colores: amarillo, negro, naranja, haciendo también diversas formas en su cabello, como de picos, en forma de interrogación, rapados con un mechón pintado etc. Los punk utilizaban todo para su indumentaria, una pinza de plástico para la ropa, una hoja de afeitar, un tampón, todo lo que su creatividad les permitiera. (ver figura 4)

⁹⁵ Asael Grande, *Op.cit.* p.35

Objetos sacados del más sórdido de los contextos hallaban un lugar en los conjuntos *punk*: cadenas de váter pendían en elegantes arcos sobre pechos forrados con bolsas de basura. Los imperdibles eran desterrados de su contexto de 'utilidad' doméstica y llevados como adornos truculentos en mejillas, orejas o labios. Materiales malos y 'baratos' [...] con diseños vulgares (imitación de piel de leopardo, por ejemplo) y colores horribles, descartados desde hacía años por la industria seria de la moda como Kitsch obsoleto, fueron rescatados por los punks y convertidos en prendas de vestir. [...] Se apreciaba el valor intrínseco de lo perverso y lo anormal. En especial, se recurrió a la iconografía subterránea del fetichismo sexual, con los previsibles efectos. Máscaras de violador y trajes de látex, corpiños de cuero y medias de malla, zapatos con tacones de aguja inverosímilmente afilados, toda la parafernalia del bondage –cinturones, correas y cadenas – fue exhumada del tocador, del armario y del filme pornográfico y sacada a la calle, donde mantenía su connotaciones prohibidas⁹⁶

La mayoría de las influencias del movimiento punk están basadas en algunas corrientes artísticas como el dadaísmo y el surrealismo, así como también del Movimiento llamado *Situacionista* surgido a finales de los años cincuenta. Este movimiento estuvo integrado por artistas, seguidores y simpatizantes de ideas revolucionarias, retomaban los postulados del anarquismo que conjugaba elementos de rebeldía y crítica social.

El dadaísmo surgió después de la Primera Guerra Mundial, era una época de ideas y costumbres morales y religiosas muy conservadoras, pero lo opuesto a ello fue el movimiento absurdo que no estaba de acuerdo con todo este sistema. En este estilo de arte, todo estaba permitido, no habían parámetros ni reglas establecidas, el tema principal era la denuncia, la burla, la ironía hacia la sociedad imperante y por lo tanto a lo absurdamente establecido.

El surrealismo fue una corriente artística surgida como respuesta de la sociedad que permitió que ciertos sectores (los que estaban en descontento o

⁹⁶ Dick Hebdige, *Subcultura. El significado del estilo*, Trad.Carles Roche, México, Piadós Comunicación 157, 2004, pp. 147-149

desacuerdo) se inspiraran en la sociedad decadente, junto con sus leyes, reglas, y normas socialmente construidas. En el surrealismo todo era válido, es decir lo contrario a lo normalmente establecido.

De esta manera los punk se identificaban con estas dos corrientes dándoles un significado importante como identidad de su movimiento como lo era la burla al momento de presentarse en la calle con sus ropas diseñadas por ellos mismos que en realidad estaban cubiertos de creatividad surrealista.

Durante los años setenta del siglo XX Gran Bretaña padeció una crisis económica muy severa lo que llevó a que la gente de clase media pasara a ser baja y la baja ya no podía llevar una vida más marginada y miserable. En esa misma época las bandas punk, como *Los Sex Pistols* con su canción *Good Save the Queen*, ocuparon el primer lugar de las listas inglesas ya que en su contenido manifestaba a todo el mundo su inconformidad con la sociedad y el gobierno, las instituciones, la represión de la familia y las normas.

Surgieron varias generaciones de Punk algunas eran norteamericanas y otras inglesas, pero no había mucha diferencia entre ellas. Sus canciones eran breves, letras obscenas y desafiantes, sonido crudo, ultrajante y directo, sus composiciones eran críticas reivindicativas y radicales, relativas a la hipocresía moral y sexual como los Ramones, *The Plasmatics*, *Black Flag*, *Dead Kennedys*, entre otras.

4.2 Definición del término gótico

El término gótico, deriva de “godos”, se ocupaba para identificar a algunos pueblos germánicos (llamados bárbaros por el imperio Romano) que invadieron Europa occidental, con una religión naturalista (amor a la naturaleza: a las plantas

a los animales, a los fenómenos naturales) basada en el animismo, es decir, tenían la creencia que todos los cuerpos tenían alma, los cuales lograron extenderse y dominar la mayor parte de Europa durante el periodo de la Edad Media y contribuyeron a la caída del Imperio Romano en el siglo V.⁹⁷

Más adelante el término gótico lo introdujo el historiador de arte Italiano Giorgio Vasari para designar todo el arte de la Baja Edad Media y del periodo románico, se utilizó para definir el estilo del arte (principalmente en la arquitectura) surgida en Francia a mediados del siglo XII y posteriormente extendida por toda Europa en los siglos XIII y XIV. Periodo en el que comenzaron a surgir abadías con nuevas técnicas, es decir, mezcla entre lo románico y lo gótico.

La última fase artística de la Edad Media, el gótico tuvo su origen en el norte de Francia mediado el siglo XII. Un siglo después se habían extendido por toda Europa la bóveda de crucería y el arco apuntado, [...] el naturalismo y la humanización de la escultura, el brillante colorido, la anécdota, los fondos arquitectónicos y paisajísticos en miniaturas y vitrales.⁹⁸

El gótico como corriente artística surgió en Francia en las postrimerías del siglo XII, englobando arquitectura, pintura, música, literatura y escultura, entre sus principales manifestaciones, teniendo como antecedente la arquitectura del arte Románico del siglo X, así como la feudalización de la iglesia en la segunda mitad del siglo X y principios del XI, que dio como resultado la creación de órdenes religiosos, una de ellas fue la Orden del Cister, fundada por San Bruno en Citeaux, región central francesa.⁹⁹

En términos muy generales, la arquitectura gótica se caracterizó por las grandes construcciones de iglesias con pilares delgados y terminación en punta de

⁹⁷ Abraham Díaz, "Los senderos de la oscuridad" en **Generación. Dark²**, México, Año XV, No.49, Generación Publicaciones periodísticas, 2003, p.6

⁹⁸ Paul Gendrop, "Arte gótico en Francia" en *Historia del arte, México*, Tomo IV, Salvat Mexicana de Ediciones, 1976, p.6

⁹⁹ Abraham Díaz, **Op. cit.** p.6

obelisco, sus ventanales con hermosos vitrales y arcos ojivales. Durante el siglo XV la construcción de las catedrales reunieron todos los elementos característicos del estilo gótico con hermosos y coloridos vitrales y el cuidadoso detalle de las torres con esculturas detalladas cuidadosamente como las gárgolas.¹⁰⁰

Otro de los periodos históricos que ha influido dentro del Movimiento Gótico es el Romanticismo, periodo en el cual la música, la literatura estuvieron influidos por los sentimientos y la sensibilidad que eran los principales elementos de inspiración de los artistas. El Romanticismo es considerado una revolución artística, espiritual, política, social e ideológica que surgió en el ocaso del siglo XVIII y en la plenitud del siglo XIX. El Romanticismo fue un periodo importante debido a que surgieron principios que hoy en día continúan presentes: la libertad, la democracia, el nacionalismo y el individualismo.

...es difícil de definir qué es el romanticismo, su carácter revolucionario es incuestionable. Se supone la ruptura con una tradición, con un orden anterior y con una jerarquía de valores culturales y sociales en nombre de la libertad auténtica. Se proyecta en todas las artes constituyendo la esencia de la modernidad. Lo romántico designaba lo subjetivo desligado de toda autoridad, la disolución de los límites, de las leyes clásicas y racionalistas entre los géneros, encarnó las ideas de lo fantástico, sensible, místico, onírico y nostálgico. Hay un gusto por lo medieval, un retorno al gótico y acercamiento a lo exótico. En esta tendencia toda representación del entorno se ve impregnada de la interpretación personal del artista.¹⁰¹

En la música surgieron grandes compositores como Ludwig Van Beethoven (1770-1827), Franz Schubert (1797-1828), Robert Schuman (1810-1856), Frederic F. Chopin (1810-1849), Giuseppe Verdi (1813-1901) y Richard Wagner (1813-

¹⁰⁰ http://www.americayya.com/vampiros/arquitectura_gotica.htm 08/10/05

¹⁰¹ Luis Merino, "Música en el Romanticismo. Una violenta pasión por la libertad" en **Sangre y Cenizas**, México, año 2, no.5, 2002, Sangre y Cenizas, p.12

1883) con sus grandes composiciones para ópera, por mencionar algunos. Estos compositores marcaron al inicio del romanticismo.¹⁰²

El gótico en la actualidad es tomado por jóvenes que se caracterizan por tener rasgos o conductas algo depresivas, pero lo rescatable de esto es que el gótico actual es una identidad juvenil alternativa que le da una resignificación a esencias artísticas bajo el mismo lineamiento de otras épocas, así como las emociones que ayudaron a que los artistas crearan obras de arte del género surrealista y oscuro.

El Movimiento Gótico a diferencia de otras identidades, se caracteriza por la apreciación de diversos sentimientos encontrados: amar lo extraño, lo triste, lo alegre, la luz y la oscuridad, lo bueno, lo malo, el miedo. Esto es que ven desde una perspectiva diferente que la tristeza, la melancolía, la muerte, la soledad, son sentimientos que tienen sentido o a los que los darks les dan sentido y valor, aprenden a no esquivar u ocultar estas emociones para poder vivir con ello, es decir, que forman parte de su vida, y no sólo de su vida, sino que lo consideran como sentimientos meramente humanos y válidos. Normalmente las personas que no forman parte del Movimiento Gótico consideran que estas emociones se deben de ocultar y son mal vistas si se sienten y consideran mejor ocultarlas porque una persona feliz es una persona realizada.

Los góticos por lo general tienen gusto por la poesía, el cine, principalmente de terror, sobre vampiros, películas viejas y mudas; gustan de la literatura con temas melancólicos y oscuros, pero una de las cosas que más les apasiona a algunos darks, además de la literatura, es la música, por la gran riqueza de

¹⁰²*Ibidem.* p.13, *Vid.* Abraham Díaz, *Op.cit.*, p.7

combinaciones de estilos e instrumentos que la caracteriza. Los góticos también tienen el gusto por la historia, lo sombrío, lo pálido, el contraste entre lo oscuro y lo claro, la belleza humana, la fealdad, lo antiguo, lo raro, el amor a la muerte, amor a la vida, a la soledad, al dolor. Algunos de estos estados de ánimo como la depresión, la soledad y la tristeza son considerados negativos para algunas personas comunes dentro de la sociedad moralista y conservadora, pero para los darks son sentimientos que pueden ser utilizados como una fuente de inspiración para crear arte y transformar lo más simple en lo más hermoso.¹⁰³

El gótico es en pocas palabras, miedo, angustia, sátira y soledad. Es en realidad una forma de vivir marginalmente en este mundo. Es hacer de la vida lo que se desea, sin tener que involucrar a otros que no nos entiendan, es tolerar la existencia y libre pensamiento, es crear libremente lo que se crea conveniente, es eyacular mentalmente con el orgullo de saber lo que se está haciendo, es en realidad una forma de vida, una manera de pensar.¹⁰⁴

En la cita anterior se rescatan varios elementos con los que los darks o góticos se identifican, no sólo como individuos que forman grupos o colectivos, sino que también rescatan estos elementos que caracterizaron dentro de las bellas artes a otras culturas de épocas anteriores, formando de esta manera un movimiento que se define e identifica por ser depresivo y artístico al mismo tiempo.

Retoman la melancolía de un tiempo pasado y el amor por lo natural, desarrollando el gusto por atmósferas mórbidas, se internan en el umbral de la metafísica, retando a todo raciocinio en pos de la liberación de los sentimientos más profundos, mostrándonos la dualidad en el ser humano, el bien y el mal, el dolor, alegría, bondad, maldad.¹⁰⁵

¹⁰³ http://www.americayya.com/vampiros/cultura_gotica.htm 08/10/05

¹⁰⁴ <http://www.geocities.com/darknessgothic/files/gothic.html> 08/10/05

¹⁰⁵ Abraham Díaz, *Op.cit.* p.7

Un elemento importante, como ya se mencionó y que lo expresan a través de su vestimenta –aparte de la depresión– es el de la “muerte”, ya que el color negro, en varias culturas significa luto, melancolía y soledad. La muerte es considerada por los góticos como lo único seguro que se tiene en esta vida, no se sabe de qué manera, pero la muerte es el único camino al descanso eterno del dolor, de la angustia, de la marginación y la tristeza, incluso de la alegría, de la compañía, en la muerte no hay dolor ni placer.

El gótico es muerte pues es lo único justo [...] no hay cosas buenas ni malas, es lo objetivo, es la muerte, lo real, lo único seguro de todo, [...], no amo, no esclavo, la muerte es la única manera de salir con los honores propios. El gótico es miedo, pues la humanidad lo causa por sí misma. El gótico es angustia y desesperación por no poder convencer al mundo de sus errores y no poder hacer entender al hombre que nos estamos asesinando los unos a los otros, que no hay justicia, que estamos cansados de eso, hartos de no poder vivir y que nos tenemos que refugiar en nosotros mismos para gritar, para vivir, para sentir, para ser, para gritar “¡ya no puedo más” y entonces aislarnos de ellos y hundirnos en una depresión para siempre, en una soledad en compañía.¹⁰⁶

En resumen concreto, el término gótico como se mencionó en un principio fue para denominar a los pueblos germánicos, posteriormente fue considerado como un estilo de arte en los siglos XII a XV y a finales del siglo XX el término gótico es retomado por jóvenes que se identificaban con algunos elementos artísticos del movimiento, para que de esta manera se formara una identidad juvenil conocida como: Identidad juvenil gótica. Recordemos que en el capítulo 2 se aclaró que el término Identidad juvenil es más apropiada, (ver capítulo 2) (ver figura 5)

¹⁰⁶ <http://www.geocities.com/darknessgothic/files/gothic.html> 08/10/05

4.3 Identidad gótica o dark

Sabemos que existen una gran diversidad de estas “identidades juveniles”, como es “la cultura Gótica” también conocida como “La ‘cultura’ dark” o “El Movimiento Gótico”.

Como ya se analizó en los capítulos precedentes, el tema relacionado con las culturas alternativas o con las Identidades Juveniles, que es el término que estoy ocupando en esta tesis, ha sido tema de interés de diversos investigadores dentro del área de las ciencias humanas, y en cuanto al Movimiento Gótico como identidad o como cultura alternativa, ha estado en la mira de periodistas, curiosos, interesados en el tema y por ende, de algunos partícipes del “ o gótico”. Pero esto no indica que ya se hallan realizado estudios profundos y críticos sobre el tema del Movimiento Gótico, sino más bien los interesados en el tema lo hacen de manera informativa y oral, es decir, en base a entrevistas que se hacen a los jóvenes que están dentro de este movimiento. Esto es que la información que se tiene en relación al Movimiento Gótico se ha ido construyendo mediante la observación, es decir, a través de los eventos musicales o temáticos como los del vampirismo, por medio de entrevistas los jóvenes platican las experiencias que han tenido dentro del Movimiento Gótico así como sus aportaciones y propuestas. Son testigos del crecimiento que ha tenido este movimiento.

Por otro lado el dark se considera como una identidad juvenil con diversas manifestaciones culturales como el teatro, la pintura, la música, la danza, el *performance*, la literatura y el cine. Anteriormente mencionamos la importancia que tuvo o tiene la presencia del punk para el Movimiento Gótico, no sólo en la estética, sino también en la ideología. Entonces, la cuna o el surgimiento del

Movimiento Gótico, como identidad juvenil en forma, fue a través de la influencia de la pre-decadencia del punk a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX y ha ido tomando poco a poco su lugar hasta ser considerado, por algunos jóvenes y no tan jóvenes, como una forma de vida.

La cultura juvenil que agrupa a los góticos y darketos es una ramificación del movimiento punk surgido en Inglaterra a finales de los años 70as [...] y los que se adhieren a este movimiento son predominantemente de clase media. En sí no existe ninguna diferencia entre unos y otros, pero la confusión se da cuando el movimiento gótico (ligado al arte) llega a los Estados Unidos, en donde se le comienza a llamar Dark (que tiene que ver con lo oscuro).¹⁰⁷

La cultura gótica, una de las identidades juveniles, ha sido víctima de una diversidad de definiciones personalizadas con las que la sociedad moralista y conservadora la ha etiquetado. Esto es que la sociedad los cataloga y los juzga como personas sin oficio ni beneficio, como vagos, pesimistas y de mala influencia para los demás jóvenes, también como drogadictos, ociosos e infinitamente depresivos y por lo tanto negativos . Pero aclaremos una cosa, estos prejuicios por llamarlos de alguna manera, se originan por la falta de interés por parte de los padres de familia y de los maestros de cualquier nivel por informarse o por lo menos por preocuparse un poco de indagar sobre las actividades que realizan estos jóvenes. Esto origina que los prejuicios se vayan transmitiendo y por ende se forme una idea errónea sobre las identidades juveniles.

Insisto en que no existe una definición general que la pueda explicar, no digamos específica, porque al igual que para encontrar un término concreto que explique lo que son las identidades juveniles con sus respectivos sinónimos: culturas alternativas, culturas juveniles (sinónimos que ya se comentaron en el

¹⁰⁷ Natalia Vitela, "¿Quiénes son los góticos?" www.reforma.com/parseo19/02/03

capítulo 2) se encontraron varias dificultades para definir exactamente al Movimiento Gótico. La cultura gótica no se puede definir en concreto ya que surge como una fuga o como una alternativa y por lo tanto como consecuencia de una sociedad opresora y prepotente.¹⁰⁸

Algunos activistas o partidarios del Movimiento Gótico, consideran o se consideran así mismos como una fusión de varias culturas y estilos artísticos, ya que es un movimiento cultural que poco a poco se ha ido enriqueciendo con filosofías ya sea personales o de poetas bajo un lineamiento específico.

En la cultura gótica existe alguna identificación con ciertos elementos culturales de épocas pasadas, como vimos en el apartado anterior, como el gótico, el romanticismo del siglo XIX y con algunas creencias sobresalientes de la Edad Media como son los seres fantásticos, los vampiros [analizado en el capítulo anterior], las gárgolas, los dragones, entre otros. Estos elementos los enriquecen con la creatividad para expresarlos o plasmarlos por medio de la música, pintura, dibujo, teatro, literatura, artículos en revistas alternativas o también reconstruyendo algunos acontecimientos históricos y sobre temas catastróficos y a manera surrealista a través del *performance*, pero todos sobre la misma línea temática que es el gótico.

Por su cuna tanto góticos como darketos gozan del acceso a la educación, por lo que se puede entender que muchos de ellos sean ilustrados. De ahí se desprende que la mayoría tenga el hábito de la lectura, lo que les impulsa a ser creadores de la literatura, que principalmente difunden a través de revistas que ellos mismos editan; algunos otros se expresan a través de la música, *performance*, teatro, instalaciones e incluso esculturas y pintura.¹⁰⁹

¹⁰⁸ www.geocities.com/dark_mz/inicioreal.html19/02/05

¹⁰⁹ Natalia Vitela, *Op.cit.*

Podemos observar que la mayoría de estos jóvenes, independientemente de la posición social en que se encuentren, tienen el interés y el gusto por la lectura y al mismo tiempo por escribir y crear (se verá más a detalle en la parte de manifestaciones artísticas)

4.4 Estética dark

La ropa y los accesorios, la música y otras manifestaciones artísticas dentro del Movimiento Gótico son elementos que tienen como finalidad diferenciarse de otras identidades. El significado del atuendo que utilizan los darks puede tener varias vertientes como soledad, tristeza, depresión, melancolía, apatía, descontento, inconformidad, se puede llegar a considerar un luto es decir como una metáfora o como una señal de que están muertos en vida por la marginación y la presión social bajo la cual están sometidos y esa es la única manera de descargar su desconsuelo y desesperanza. La presión que ejerce, en este caso la familia, las instituciones educativas y hasta algunas empresas ejecutivas, tienen sus normas y formas determinadas de entender la vida, como la de tener cierta manera de vestir para ser aceptados y no ser mal vistos o señalados o en algunos casos, para no ser presa fácil de las autoridades policíacas. Es por eso que los jóvenes darks buscan de alguna manera el sentirse aceptados entre un grupo pequeño, es decir buscan una zona y momento de confort, que usualmente no encuentran en su núcleo familiar o en la escuela.

Algunos góticos o darks mantienen en parte el estilo y la estética punk, maquillaje al por mayor color blanco para aparentar palidez excesiva representando ausencia de vida y al mismo tiempo la pureza espiritual, los ojos y los labios están delineados de color negro, los ojos están pintados para

representar una mirada melancólica y triste y al mismo tiempo para resaltar la belleza humana. Algunos de sus peinados son parados estilo mohicano pintados de colores, ya sea rojo, morado, azul, violeta o púrpura o como penachos prehispánicos.(ver figura 5 y 6)

Otros tantos se rapan el cabello dejándose mechones de colores. En otras ocasiones su cabello lo dejan al natural en caída libre representando precisamente libertad espiritual y de expresión, es decir, que nada los ata y pueden hacer lo que se les venga en gana, siempre y cuando respeten la integridad de las demás personas, utilizan botas estilo “nunca me verás descalzo”, gabardinas largas negras, algunos darks imitan a cantantes de rock o representan alguna figura vampírica a través de su vestuario. Esto es simplemente como parte de su identidad y de su auto apropiación como sector juvenil e individual, con el cual se van a caracterizar y por lo tanto diferenciar de los demás.

La escena dark es un gran caleidoscopio de la moda, hay gente que utiliza terciopelo, encajes hasta ropa de cuero, de acuerdo a su concepción sobre la oscuridad del ser humano.

Aunque el color negro predomina también podemos encontrar colores fuertes pálidos como el blanco, verde botella, el vino, el gris y el morado, que dan un aspecto más sombrío, contrastado con los aspectos de “dolor” de los fetichistas, como los estoperoles, pulseras de picos, perforaciones, entre otros “juguetitos”. [...]

Los gustos varían, desde el vampiro que gusta de la pana, capas con cuellos enormes, gabardinas largas cualquier pantalón de color negro que los haga sentirse cómodos, camisas de cuello de tortuga, así como sus botas de plataforma.[...] ¹¹⁰

¹¹⁰ Abraham Díaz, “Trapitos al sol” en *Generación. Dark2*, México, Año XV, No.49, Generación publicaciones periodísticas, 2003, p.22

La cita anterior menciona algunos de los accesorios que ocupan los darks como parte de su identidad, que son elementos de cultura material muy útiles en la comprensión de sus formas de significarse ellos mismos.

También llegan a utilizar, collares y tatuajes, perforaciones, joyería ya sea de plata o de fantasía con utilitaria militar de la época medieval (espadas, escudos, armaduras de caballeros medievales; figuras de seres mitológicos y fantásticos como los vampiros y dragones).(Ver figura 7 y 8)

Hay algunos darks o góticos cuyo vestuario es más variado, como ropa de tejidos más suaves como el terciopelo, la seda y accesorios más delicados como el encaje. No pueden faltar las faldas y vestidos largos.

Por lo que respecta a los integrantes más radicales, los fetichistas adoptan la moda del cuero, vinil, caucho, cadenas, hebillas, [...], todos los artículos de piel con puntas de metal, basándose en el sadomasoquismo o en la creencia de que su porte será más intimidatorio.¹¹¹

Lo que hace diferente el estilo dark del punk es que los punk reciclan los materiales para hacer su ropa y los darks no, porque algunas de las ropas que los distingue es más el estilo de la época romántica del siglo XIX como las camisas de escarolas y los trajes como las que usaban los escritores de esa época , los darks la retoman como estilo de vestir. Hay ocasiones en que los jóvenes adquieren este estilo de ropa en las bodegas de El Chopo, la Lagunilla, Pericoapa, en el Tianguis de San Felipe, entre otros lugares y hay veces en que las confeccionan al gusto de la cada quien.

¹¹¹*Ídem..*

Bertha Leyva que confecciona trajes, vestidos y faldas basados en modelos del siglo XII [...] con seis años de trabajo, la señora Leyva afirma que es todo un arte crear este tipo de vestuario que ha servido para las representaciones de los per-formance [...] ¹¹²

Otro de los que se dedican a la confección de ropa para darks es Volkavar, un modisto y diseñador de este tipo de ropa. Volkavar no sólo diseña ropa, sino también mochilas, ropa sadomasoquista, ropa interior adicionándole accesorios de todo tipo: estoperoles, cierres, clavos, clips, seguros, etc. Así como también corsetes, máscaras, látigos, capas, etc. Volkavar es un sastre muy versátil porque maneja todo tipo de telas, ya sea terciopelo, seda, poliéster, lino, piel, plástico, encajes y charol, para él no hay limitantes. Transforma una tela simple en un hermoso vestido estilo renacentista, romántico, según como se sienta inspirado o como se lo hayan solicitado. ¹¹³

Esta es una manera de que los jóvenes buscan por un lado su auto apropiación como individuos, su auto aceptación, y, por el otro, para puedan entrar al campo laboral de manera independiente sin necesidad de dejar de ser lo que desean ser. Esto no quiere decir que su trabajo se compare con los trabajos ya institucionalizados o jerarquizados pues de ser así ya no sería identidad juvenil, trabajan de manera independiente para poder sustentarse al tiempo que su trabajo resulta ser un elemento identitario importante.

El siguiente ejemplo a presentar es simplemente un acercamiento, esto no quiere decir que es una regla vestirse de esta manera para ser dark. O sea, los jóvenes pueden tener distintas maneras de entender el ser dark, y no

¹¹² *Ídem.*

¹¹³ Donato M. Plata, "Volkavar: sastre gótico" en *Generación. Tribus Urbanas*, México, año XVI, No. 59, Generación Publicaciones periodísticas, 2005, p.33

necesariamente seguir ciertas reglas o usar ciertas prendas; sin embargo, es muy común que la ropa sea otro elemento esencial en la conformación de la identidad dark.

Gracias a una investigación que yo misma realice en El Tianguis Cultural del Chopo aproximadamente el costo de un atuendo dark está entre \$200 y \$400, si se le agrega las botas \$450, medias de red \$80, maquillaje \$100, gabardina \$400 (ya usada), una mochila dark \$250, guantes \$50. Esto es considerando que se tenga un sólo vestido o un sólo atuendo modesto que sea utilizado toda la semana, a fin de cuentas la mugre puede pasar desapercibida gracias al color negro de la ropa. Esto es sin contar accesorios, eventos, tatuajes y todo lo que implica pertenecer a un ambiente dark. Faltaría calcular el costo de un vestido estilo medieval o victoriano, si se quiere dar la apariencia de estar en otro nivel o status, o para una noche de gala, pero parece ser que esto es para darks de otro nivel económico. Si se es más exigente y se desea tener todo un armario completo con este estilo de ropa, es más práctico un pantalón de mezclilla negro, una playera de cuello de tortuga y unas buenas botas que duren toda la vida.

Es importante resaltar que no importa tanto el vestuario exótico dark, sino lo que piensen y aporten al movimiento, ya que como menciona Abraham Díaz en su artículo *Trapitos al sol*: “El hábito no hace al monje ni el negro al darketo”¹¹⁴

Si bien podemos percibir que algunas prendas, artesanías y literatura hechas por darks y para darks tienen un costo elevado, creo que esto no debe tomarse en su sentido económico, como si por el hecho de gastar tanto dinero en algo elimine por completo el sentido de crítica social o contracultural que dicen

¹¹⁴ Abraham Díaz, “Trapitos al sol” *Op.cit.* p.22

manifestar. Más bien, creo que el consumo de estos bienes, por muy caros que puedan ser, nos habla de una forma de manifestación, de diferenciación, que forma parte de toda identidad juvenil.

Por ejemplo, es cierto que lo que representó a la contracultura en los años setenta como la ropa de los hippies, a principios del siglo XXI se ha aceptado como parte de una moda pasajera que se vende en Liverpool, en el Palacio de Hierro y otras tiendas comerciales del mismo estilo, pero esto no quiere decir que los hippies formen parte de esta cultura institucional o que asimilen ser tomados como modelos de mercadotecnia.

Lo mismo sucede con la ropa dark, ya que los que la elaboran son artesanos, sastres y vendedores independientes. Ahora si se llegase a poner de moda este estilo de ropa gótica y se logra vender en las tiendas comerciales, antes mencionadas, no tienen que ver con los darks ya que ellos no lo publicaron en los medios de comunicación, ni lo ofrecieron ni trabajaron de manera particular para estas empresas. Si realmente los jóvenes darks se llegaran a comercializar de esta manera automáticamente desaparecerían como identidad juvenil.

La siguiente clasificación no es una clasificación personal, lo que me llamó la atención fue cómo se han percibido así mismos. Por un lado estoy de acuerdo de que critiquen a aquellas personas que quieren pertenecer al Movimiento Gótico, por su manera de vestir y punto, pero no tienen idea de la amplitud que abarca este movimiento y por el otro me parece meticulosamente exagerado y elitista e, incluso, excluyente. Se entiende que como personas tendemos a jerarquizar, es nuestra naturaleza ver quien es quien independientemente de donde pertenezcamos, ya que incluso en las mismas pandillas de zonas

marginadas buscan ganar el poder y de esta manera hacerse conocer. Lo mismo sucede con el Movimiento Gótico, pues siendo realistas y objetivos, es cierto que llegan a entrar algunos jóvenes al movimiento con la finalidad de darle mala reputación formando sectas satánicas (que no tiene nada que ver con el movimiento) y otros que creen que saben todo acerca del Movimiento Gótico y que de nadie puede recibir conocimientos porque supuesta mente ya lo saben todo.

Como mencioné anteriormente es natural y común ver que surjan algunas divisiones dentro de los diferentes grupos de identidades juveniles. Me atrevo a citar un artículo casi completo que me pareció interesante por la clasificación que hace Javier Barriopedro en su artículo “Somos lo que somos...y mucho más”, por supuesto dándole los créditos correspondientes.

Baby Bats (Gotiquillos): Término que se utiliza para descalificar a los que “quieren ser góticos”, pero sólo conocen los aspectos más superficiales de la cultura. Se maquillan de lo peor y sólo escuchan a las bandas góticas que están de moda. Por lo general, los otros grupos tratan de no usarlo, ya que hacerlo da la impresión de que se está en una posición “más elevada” que el “contrario”; ejemplo: Yo soy más gótico que tú. Sin embargo, a veces es inevitable cuando se forman los corrillos.

Bondage Boys/Girls (Fetish): Como el nombre lo indica, son los patanes y chavas que incluyen piezas que se utilizan para aplicar amarres o encadenamientos –ya sean estas muñequeras, cinturones, tobilleras, collares e incluso tipos especiales de corsettes– en su guardarropa. Por lo general se usa para diferenciar a los que siguen la “moda”, de los que saben mucho sobre y/o viven inmersos en la cultura del fetichismo y los Yugos[sic.], la Disciplina [sic] y el Sadomasoquismo –o BDSM, por sus siglas en inglés.

Kinks (Sados, Masocas y Kinkos): Los que sí están dentro del sadomasoquismo y/o el fetichismo. Aquellos que obtienen gratificación sexual mediante la aplicación o recibimiento de dolor, humillaciones y castigos –los masocas y los sados, respectivamente– aquellos que se excitan o gustan de utilizar un fetiche particular –los Kinkos, que viene del inglés “Kinky” (torcidón)– Aquellos que valoran más la fantasía sexual y que centran la relación sexual en las experiencias mentales, sensuales, y eróticas por encima de cópula simple y llana. Todos ellos ven las piezas

que usan los fetish como herramientas y no accesorios o adornos para el guardarropa.

[...]

Glamgoths [Glams, Glameros, Nenas]: Un sarcasmo que se usa para describir a las bandas –y sus seguidores– que se preocupan demasiado por encajar en el estereotipo de la “imagen gótica”. Son los que tardan más en ponerse monos, que lo que dura el concierto o la fiesta. La mayoría de las veces, los oírán mencionando sus nombres góticos que contienen las palabras Vlad, Lestat, Bela, Escarlata, etcétera, en alguna parte, a quien se ponga a platicar con ellos. Es muy probable que toquen canciones –si se trata de una banda–, o se la pasen recitando, hablando, escribiendo, etcétera –si se trata de otros “artistas”–, sobre la angustia interminable de la existencia, los vampiros y la tragedia que es la vida en general, o haciendo cosas ridículas por estilo.

Kindergothen (Enanos, Cachorros, Moquitos): Se usa para referirse a los góticos en ciernes o que son muy jóvenes; de 16 años o menos, por lo general. No se deben confundir con los Baby Bats.

Mansonites [Mansonitas]: Los clavados de Marylin y sus locuras. La mayoría de las veces, un gótico descalifica a estos personajes por considerarlos tontos dado que sólo les gusta Manson y lo consideran el epítome del goth –que no lo es –. En situaciones más amigables y especiales, éstos pueden ser una subespecie de los...

Spooks [Siniestros Esperpentos]: Los góticos que dejan el atuendo romántico y la actitud bucólica, para adoptar una imagen más chocante y tétrica. La mayoría de estos fueron parte de la primera y segunda generación de góticos, pero todavía hay algunos debajo de las piedras y por los rincones oscuros.

[...]

NeoRomantics [Neorrománticos; Euros, muy raras veces]: Los que están atrapados en el pasado y la decadencia de la era Victoriana o la época de Luis XVI. Son los que aplican y encajan dentro de la categoría del gótico victoriano y el look anacrónico, pero impresionante. Abrigos, bastones, sombreros de chistera, vestido de encaje con escotes recatados y mucha, mucha clase...Son una delicia ver, si son “genuinos”

Mopeys (Trágicos, Magdalenas): Los góticos que, entre el resto de la banda, se sobrepasan un poquito –exageran, pues– con aquello de la “angustia vital” y “la tragedia de existir”. Se toman la vida demasiado enserio; tanto que, muchas veces, se quieren morir. Son lo que se pueden encontrar en la esquina oscura, frunciendo el ceño y rumiando la miseria de la existencia. Los que van por la vida preguntándose porqué los dejó su novia/novio, arran-cándoles el corazón, otra vez...[...]

No confundir con los spooks. Este es un término reciente para describir a toda la camada de adolescentes de menos de 18 años, son los “ raritos”, los desencantados...y los que no tienen ni la menor idea de qué va el asunto. La mayoría de los góticos los ven con molestia porque son los que se dedican a proclamar estupideces y hacer tonterías y decir que eso es “gótico”, ya saben “ocultistas” de poca monta, ateos de escenario, los

“vampiroides” o “cyberpunkies” que no van más allá de la fachada y que en realidad sólo conocen lo que ven en MTV, lo que leen en *Vampire: The Masquerade* y lo que ven en el cine...Son los que te dicen: “Blade es una película gótica” y los que hacen que la gente tenga una mala impresión del resto de los góticos.”¹¹⁵

Según Javier Barriopedro otras clasificaciones más de actitud que de facha, para aquellos individuos que no son considerados dentro del movimiento gótico o dark, entre ellas esta el de Spooky Kids (Freaks, Gusanos y cosas peores)

Considero importante recalcar que esta clasificación si está muy estereotipada y que a Javier Barriopedro se le olvidó que está hablando de un movimiento cultural gótico el cual se formó a raíz de la marginación y la represión moral y que él está cayendo en lo mismo que critica.

Como dije antes esta clasificación fue simplemente una muestra de cómo se perciben a ellos mismos, y por tanto, es muy importante señalarla, pues forma parte de otro de los elementos que los distinguen como identidad juvenil. De ahí la importancia de citarla *casi completamente*.

4.5 Manifestaciones artísticas

Los jóvenes que se identifican con el Movimiento Gótico se sienten atraídos por una serie de manifestaciones artísticas, como la poesía y la literatura, el teatro, la danza (*performance*), la música, el cine y hasta por la belleza de los castillos medievales y la arquitectura gótica. A continuación se verán cada una de estas manifestaciones artísticas una por una, aclarando que tiene más peso el de la música

¹¹⁵ Javier Barriopedro, “Somos lo que somos...y mucho más” en *Generación. Dark²*, México, Año XV, No.49, Generación Publicaciones periódicas, 2003, pp.19-21

4.5.1 Música

La música es una de las expresiones más importantes para el Movimiento Gótico ya que es una manera de identificarse y autodefinirse como grupo y género.

Para la mayoría de las culturas y estilos juveniles, la música es central, ya sea creándola o escuchándola desde lo racional, lo emotivo o lo corporal. [...] En este sentido, los géneros musicales adscriben identidades que se escenifican en cualquier espacio disponible, pues de lo que se trata como dicen muchos músicos, es de aferrarse y tocar donde se dejen.¹¹⁶

La cita anterior muestra que cada una de las culturas juveniles tienen una identidad muy marcada que les sirve para poder socializar a través de los mismos gustos musicales, en este caso de la música gótica.

Existen algunas teorías sobre el origen de la música gótica, una de ellas es que la ubican a finales de los años setenta y principios del ochenta del siglo XX cuando la figura del punk comenzó a desvanecerse entre las sombras de las principales ciudades de Europa, apareciendo de esta manera un nuevo estilo no tan diferente del punk, pero sí un poco más refinado y estético.

La otra teoría es que musicalmente el punk continuaba manteniéndose en pie, no había desaparecido del todo, pues el grupo Joy Division introdujo por primera vez el estilo melancólico y desesperado. La música punk que se escribía era depresiva y esto atrajo la mirada de muchos músicos que aún no se consideraban dentro del género.

El suicidio de uno de los integrantes del grupo fue la base fundamental de la letra de sus canciones, así como también de la música que lo acompañaba,

¹¹⁶ *Ídem.*

algunas otras de las letras estaban inspiradas en las historias de Howard Philip Lovecraft, William Shakespeare, William Burroughs, J. G. Ballard o Edgar Allan Poe.

La música dentro del género gótico es una manifestación artística fundamental, porque se han formado grupos tanto nacionales como extranjeros que han sabido mezclar estilos de diferentes épocas junto con instrumentos y voces sinfónicos, así como también la manifestación de diferentes emociones.

El género musical dark me parece un género interesante por las mezclas musicales y letras de canciones inspiradas en acontecimientos históricos, cantos, leyendas y escritos antiguos, así como también se basan en los sentimientos y emociones normalmente humanos, como la melancolía, la decepción, el miedo etc.

Muchos egresados del conservatorio, autodidactas y virtuosos se han adherido a esa posibilidad infinita en 4/4. violines, cellos, contrabajos, pianos guitarras acústicas, viola, flautas, sintetizadores, y orquestaciones con 70 y 80 músicos abordo, son ya recurrentes para crear atmósferas, materializar pasiones y dolores eternos.¹¹⁷

Existen una gran diversidad de bandas darks mexicanas y extranjeras, pero las más representativas y escuchadas por los darks, según mi experiencia personal en las tocaditas y eventos a los que he asistido son *Lacrimosa*, *Joy Division*, *Bauhaus*, *The Cure (ahora Bloodflowers)*, *Sisters of Mercy*, *London After Midnight*, *El Clan*, *Theatre of Tragedy*, *Christian Death*, *Artrosis*, *Maldoror*, *Fractalia*, *Erzebeth*, *Veneno para las Hadas*, entre muchas otras.

¹¹⁷ Omar Nieto, "La música Gótica. La materialización de la melancolía" en **Generación. Dark²**, México, Año XV, No.49, Generación publicaciones periódicas, 2003, p. 57

Lo que caracteriza al género dark, es la melancolía con la que interpretan las melodías, con los instrumentos y la combinación de voces femeninas y masculinas, dan mensajes de soledad, ansiedad, tristeza, angustia, furia.

Las más recientes alineaciones de las bandas góticas tendrían como constante un par de guitarristas –uno líder y otro de acompañamiento-, el imprescindible bajo eléctrico [sic], creador de las más hermosas líneas melódicas y rítmicas, batería y a veces un par de teclados; de los cuales casi siempre uno emula el piano clásico. En la línea vocal se adhiere un cantante death (que engrosando la voz, mantiene el estado de transe para recordar que lo grotesco y la fealdad también son categorías de lo estético) un vocalista black (cuyas representaciones de demonios recordarían los seres que viven en el infierno de Dante, perversos, y llenos de dolor) finalmente una soprano, cuyos registros sorprenden constante mente por su belleza.¹¹⁸

Cada uno de los grupos de música gótica tiene un estilo muy peculiar para realizar composiciones musicales. En el caso de algunos grupos sus composiciones no llevan letra sino que es cien por ciento instrumental, otros realizan mezclas muy interesantes y heterogéneas, es decir, combinan varios instrumentos y voces al mismo tiempo dando una riqueza excepcional a las melodías góticas.

Mezclando riffs más agresivos de las distorsionadas guitarras, las voces de ultratumba o infernales y las líneas melódicas de las cantantes y las grandes orquestaciones de cuerdas, emuladas o reales y ensambles vocales contratados o adheridos a tales proyectos [sic], los grupos góticos podrían plasmar una pintura en la que Carl Orff hubiera presentado en Frankfurt el 8 de junio de 1937 la recuperación de Carmina Burana pero acompañada de angeles [sic], demonios con guitarras eléctricas, distorsiones y loops electrónicos de encomiable maestría.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ídem.*

¹¹⁹ *Ídem.*

Uno de los grupos pioneros que definió el género musical gótico fue Bauhaus, seguidas de bandas como *Sisters of Mercy*, *Dead Can Dance*, *Siouxsie and the Banshees*, *London After Midnight*, *Christian Death*, *Mefisto Maltz*, *Cocteau Twins*, incluso este género dark llegó a comercializarse con el fenómeno musical *The Cure* en los ochenta. El vocalista Robert Smith difundió la imagen ideal del dark depresivo y melancólico.

Otros grupos que se mantuvieron bajo esta misma línea fueron: Human Drama quien cayó en la locura al escribir las letras de sus canciones llenas de melancolía. “Sus letras su música portentosa desde la sencillez, complicada por las incursiones del violín, el chello, las letras de su líder Jonhny Indovina [...]”¹²⁰. Posteriormente surgieron grupos de tendencias más agresivas como *Lake of Tears*, *Catastrophe Ballet*, tomaron algunos sonidos del género metal, pero más agresiva, densa, y depresiva. Estos grupos, comenta Omar Nieto, anunciaron el fallecimiento de aquellas expresiones y estos grupos atestiguaron tal evolución. Otros grupos basaban sus canciones relacionadas con la noche, la mitología y la eternidad sin abandonar el estilo gótico como *Nightwish*, *Artrosis* y *Visions of Atlantis*.

Las bandas con más fusión o las que son más clásicas, son las europeas, principalmente las que descienden de los parajes gélidos (Noruega, Suecia, Alemania, así como también Finlandia), como: *After Forever*, *The Sins of, Thy Beloved*, *Tristania*, “en la que todos los elementos se han conjugado: black, deán, doom, sopranos, orquestaciones, [...] ensambles vocales, electrónicos, guitarras distorsionadas, solos de piano, cellos, violines y virtuosas manifestaciones gita-

¹²⁰ *Ibidem.*, p. 58

rrísticas, sumidos en una danza excelsa en su base rítmica de batería y guitarra.”¹²¹

Se presentarán algunas bandas góticas más representativas del género, para desarrollar y mencionar de manera general el estilo que manejan cada una de ellas.

Theatre of the Tragedy, la banda se fundó en 1992 y se consolidó en 1994 como *Theatre of the Tragedy*, cuenta con un vocalista y compositor, *Raymond F.Rohony*, Valkiria la soprano y una mezzosoprano *Liv Kristine*, es un grupo gótico que equilibra las voces y los estilos *black* y *doom* dando como resultado unas melodías góticas que no se sienten densas y cansadas. Las letras de sus canciones son un enriquecimiento cultural ya que rescata, tragedias, mitos, musas, poetas, a dios, al diablo, al infierno y al cielo. El idioma y las letras de sus canciones es una mezcla del idioma inglés antiguo y el latín. Esta agrupación logra dominar la estética gótica en su primer disco en 1995.

Ellos fueron los creadores del contraste extremo entre la potencia infernal y los gruñidos masculinos y las voces femeninas angelicales y limpias. Crearon un estilo absolutamente diferente: demasiada oscuridad ahogada en atmósferas lúgubres, acompañadas de letras romances [...], y depresivas expresadas en inglés medieval.¹²²

Sus canciones oscuras se caracterizan por expresar el bien y el mal, a través de las voces femeninas y los estruendosos gritos masculinos, una especie de poder de la mujer sobre el hombre, es decir, lo angelical y lo maligno. (ver figura 9)

¹²¹ *Ídem.*

¹²² Kurtis, Theatre of Tragedy. “La oscuridad noruega y su ángel perverso” en *La mosca en la pared*, México, año 8, No.52, Editorial Toukán, noviembre 2001, p.27

Lacrimosa. Este dueto originario de Alemania está integrado por los cantantes alemanes *Wolf y Nurmi* desde 1990. *Lacrimosa* se ubica dentro del género gótico.

Como tendencia sonora, este género nació descobijado; su ausencia de colorido fue lo que llevó a alguien a emparentarlo con el movimiento literario de igual nombre, pero las referencias se fueron tendiendo con posterioridad para tratar de detener con débiles ganchos algo que nació sin programa estético de por medio.¹²³

Diversos factores favorecieron en la inspiración de la música y letras de *Lacrimosa*, factores como la arquitectura gótica en Alemania, el clima frío y lúgubre y de fuertes influencias literarias y cuna de grandes compositores clásicos.

Los ecos medievales se despliegan en su música, recrean las imágenes de majestuosidad propias de las catedrales góticas, de esas construcciones que durante mucho tiempo se pensó desafiaban a Dios, cuando en realidad se erigieron para homenajearlo. Esta amplitud de espacios, que por otro lado ha explorado perfectamente el dueto en su música, tiene una resonancia que no persigue otra cosa más que favorecer la comunicación interna. [...] Sus temas son como susurros de una noche de brujas en ellos elevan una danza a una deidad pagana, sus movimientos parecen lentos, casi imperceptibles, secundarios por esa pared orquestal que acrecienta las emociones y vuelve más sensibles a las almas.¹²⁴

En general la música de *Lacrimosa* se ha centrado en ejecutar y dar vida a cantos estilo medievales así como también intentó dar otros matices metaleros a sus composiciones, cuando en realidad ya se habían consolidado como un dueto que se había dado a conocer con un estilo gótico. (ver figura 10)

London After Midnight. Esta banda fue fundada en 1990 por Sean Brennan quien era el vocalista y escribía la letras de las canciones, Tamlyn Areklet

¹²³ David Cortés, "Lacrimosa. Una fantástica entidad gótica" en *La mosca en la pared*, México, año 8, No.52, Editorial Toukán, noviembre 2001, p.19

¹²⁴ *Ídem*.

tecladista, Eddie en la guitarra, John en el bajo pero posteriormente tomó su lugar Michael Areklet e Ian Hass en la batería. *London After Midnight* se cataloga dentro del género gótico. Esta banda gótica nació de la inspiración de los escenarios cinematográficos de las frías y oscuras calles de Londres del siglo XIX. *London After Midnight* se caracterizó por el estilo que presentaba en sus conciertos “De inmediato atrajo la atención del público, por su música y porque usaban en el escenario escenografías que incluían *videoclips* [sic] y bizarras [sic] marionetas, además de gigantescas telarañas”.¹²⁵ Es por estos elementos que muchos medios de comunicación clasificaban a *London* en varios géneros musicales como industriales, deathrock, góticos, o neo-punk. *London After Midnight* se consideraban auténticos dentro del género gótico con ciertas influencias de otros grupos, más esto no quería decir que fueran imitadores de otras bandas. Esta es una de las canciones más famosas que *London* trajo a México y con la que tuvieron más éxito.(ver figura 11)

Sacrificio

Aquí estoy otra vez
lo tomamos hasta el final
con cada momento de desvelo
encaro este silencio tormentoso
me sacrificaré
me sacrificaré para ti
aquí esta noche
porque sabes que te amo
oscuridad es todo lo que quiero ver
nunca podría poner en palabras
me lo que esto significa
la vela está encendida
en la ventana de mi alma

¹²⁵ D. Phillosophae, “London After Midnight. ¿El Dark alternativo?” en *La Mosca en la pared*, México, año 9, No.64, Editorial Toukán, diciembre 2002, p.30

el cosechador está en mi puerta ahora
viene para llevarme a casa
me sacrifico
me sacrifico para ti
aquí esta noche
porque sabes cuánto te amo

(London After Midnight)

Este poema para mí significa el amor desenfrenado que sientes por alguien. Principalmente cuando se es joven, pues piensas en entregarle todo al amor que tienes en ese momento y no te importa lo que pierdas, lo que puedas sufrir siempre y cuando esa persona se quede a tu lado para siempre.

La oportunidad que han tenido estos grupos internacionales ha sido muy amplia y aceptada en varios países y han tenido buen aprecio en varios lugares de la Ciudad de México como: El Circo Volador, Dada X, El salón 21, El teatro Ferrocarrilero, etc.

La música de cada cultura del gusto suele representarse en lugares de ocio más o menos especializados, donde además de construir parte de su identidad y pertenencia social por el tipo de interacciones que posibilitan en distintos públicos y músicos a través de signos y emociones, se da lugar a estrategias para escapar a los diversos controles de la cultura dominante, surgen estilos de vida particulares, se convive entre iguales –la mejor defensa ante la autoridad–, y se resignifican objetos y símbolos.¹²⁶

Erzebeth, el nombre de esta banda está inspirada en la famosa condesa húngara Erzebeth Bathory que vivió a mediados del siglo XVI. Como ya dijimos en el capítulo del vampirismo, esta condesa mandó asesinar a más de 500 doncellas vírgenes para bañarse en su sangre con la finalidad de mantenerse joven. Siglos más adelante, este nombre fue tomado por una banda mexicana gótica cuya

¹²⁶ Edgar Morín M, *Op.cit*, p.155.

principales características son el estilo melancólico y oscuro, letras que contienen los conjuros de la condesa, poemas y temas existencialistas. La banda está integrada por Alma Citlalli como vocalista, Alejandro en el bajo, Christian en la guitarra y Rodrigo en la batería y percusión. La finalidad de la banda, al igual que la de la condesa, es tener esa inmortalidad que ella deseaba tener (y que de alguna manera consiguió, ya que siempre está presente en la literatura y en la música). Se han presentado en el café Bizarro, Rockotitlán, Circo Volador, en algunas universidades, Radio Chopo, Jardín de la Luna y Dada X.¹²⁷

Exsecror Vecordia, esta banda mexicana se formó a finales de la década de los noventa del siglo XX, cuya finalidad es mezclar la música clásica con diferentes géneros del metal. Lo que trata de proyectar esta banda gótica por medio de sus letras y de su música son las dualidades que como humanos tenemos como: los placeres, las desgracias, la tragedia, la comedia, lo grotesco, lo hermoso, el terror y la bondad. Se apoyan en instrumentos como el violín para dar el efecto clásico, de una voz gutural como si pidiera compasión, ésa es una de las filosofías de este grupo. Han musicalizado “Un ladrillo en la pared” de E. Avendaño y la obra “Nosferatu” de F. Murnau. Este grupo ha tenido la oportunidad de presentarse en el Teatro de la Ciudad en Puebla, en el Circo Volador, en la Diabla, en el Ex Teresa, etc.¹²⁸

Algunas bandas góticas mexicanas han sabido abrirse camino y han crecido musicalmente, al mismo tiempo que han buscado oportunidades se les

¹²⁷ Reyna P. Grifaldo, “Erzebeth” en *Sangre y Cenizas. Miedo, terror, fobia y horror*, México, Año 2, No.6, 2003, Sangre y Cenizas, p.25

¹²⁸ Reyna P. Grifaldo, “Exsecror Vecordia” en *Sangre y Cenizas. Noche sensual temible*, México, año 3, No.9, 2004, Sangre y Cenizas, p.28-29

han presentado y las han sabido aprovechar. El público o los espectadores los han aceptado y por lo tanto han logrado evolucionar y extenderse nacional e internacionalmente para darse a conocer y tener otras perspectivas culturales.

Considero que la música oscura, a parte de la industria del vestido, como ya se mencionó, tiene un peso muy importante dentro del Movimiento Gótico, si no es que es uno de los más importantes de todas sus manifestaciones artísticas. Esto es debido a que la música siempre va a ser uno de los elementos importantes que atraigan más la atención de la gente y por el crecimiento internacional que tienen las bandas de este género, es decir, que se van difundiendo y expandiendo por diversos países, como México, Inglaterra, Alemania, Irlanda, principalmente.

Las formas en que se pueden dar a conocer estos grupos es a través de las conciertos de rock o a través de eventos masivos de música gótica, de ahí pueden ser considerados para un proyecto musical más amplio por medio de las disqueras.

Las disqueras han tomado un fuerte interés en algunas bandas góticas que han tenido éxito, pero esto no ha surgido de la noche a la mañana, esto ha tomado mucho tiempo y ha sido todo un proceso, por supuesto de mucho esfuerzo por parte de los grupos góticos para darse a conocer, ya que algunas de estas bandas han tenido que ser autosuficientes, es decir, han creado sus propias productoras para auto difundirse y al mismo tiempo apoyar a otras bandas del género gótico como: *Sisters of Mercy*, *Lacrimosa*, *London After Midnight*, etc.

No todas las disqueras están interesadas en grabar un disco de música oscura ya que consideran que no es del gusto de toda la gente y no se arriesgarían a grabar un disco que no tendría éxito y por lo tanto habría pérdidas

totales, por lo que ha existido esa falta de apoyo por parte estas disqueras para apoyar bandas góticas no sólo extranjeras sino también mexicanas. Es por eso que la mayoría de estas bandas góticas mexicanas continúan buscando la manera de darse a conocer, ya sea a través de conciertos o vendiendo sus cintas o discos en El Chopo o directamente con ellos y publicarse en las mismas revistas editadas por los góticos para hacerse publicidad, pero no toda la gente conoce estas revistas, lo que hace más difícil la difusión.

Cabe aclarar que realmente puede existir una contradicción entre que son autosuficientes o son promocionados por disqueras conocidas, lo que sucede es que las bandas góticas comienzan por darse a conocer a través de conciertos masivos, posteriormente graban de manera independiente su material, y si acaso o por casualidad alguna disquera le llama la atención este género musical lo contrata y lo promociona. Caso contrario es que las bandas pueden tener esta oportunidad de grabar su material musical en una disquera, pero en realidad las bandas tocan por tocar o simplemente no les interesa grabar y cancelan el contrato. De esta manera hacen quedar mal a las demás bandas que realmente están trabajando muy duro para grabar algún disco y darse a conocer de manera internacional. Esto de tratar de comercializar la música no quiere decir que se pierdan como identidad juvenil, ya que también los jóvenes tratan de difundir su arte y talento.

En cuanto a las bandas mexicanas no hay mucha difusión y es reducida la producción de discos, aunque si existe una larga lista de grupos de música gótica independientes que han logrado abrirse camino sin tener necesidad de depender de agencias de publicidad como *Hocico*, *El Clan*, *Divina Comedia* (ahora

desaparecida), *Maldoror*, *Fractalia*, *Valeria*, *Veneno para las Hadas*, *Erszebeth*, *Exsecror Vecordia*, *Lahylat*, y otras que no han tenido las mismas oportunidades como *Shamash*, *Under*, *Moonlight*, *Sinestesia*, *Nocturno a Rosario*, etc.(ver figura 12)

Afortunadamente este estilo de música se ha difundido por medio de tocaditas, presentaciones de discos en eventos masivos o aperturas de conciertos, en obras de teatro, en *performance* etc.

4.5.2 Literatura

La literatura oscura apasiona a los darks, todo lo que esté relacionado con la melancolía, soledad, terror o fantasía son elementos que integran este tipo de literatura. Todo aquello que tienen etiquetado como literatura gótica es un espectro amplísimo que si bien hay un tipo específico de literatura de tal género, también se toman a varios autores de distintas corrientes.

Los darks han considerado que en la literatura gótica propiamente hablando se encuentra todo lo relacionado con el vampirismo y algunos cuentos de terror y suspenso tanto antiguos como contemporáneos, así también como la literatura fantástica y romántica. Algunas obras en relación con la literatura del vampirismo ya se citaron en el capítulo anterior. Otros autores que se han considerado del género "gótico" Goethe, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Bram Stoker, Mary Shelley, Anne Rice entre otros y de literatura erótica Charles Buckowsky, William Blake, Marqués de Sade y Jean Paul Sartre.

Los poetas malditos. Estos poetas ejercieron una revolución en la poesía francesa: Charles Baudelaire (1821-1867), Arthur Rimbaud (1844-1891), Paul Verlaine (1844-1896) y Stephane Mallarmé (1842-1898).

Para Baudelaire, uno de los clásicos, sus principales fuentes de inspiración fueron la mujer, la ciudad, la muerte, la bohemia, y demás temas que tuvieran que ver más con la belleza espiritual, que con las reglas estéticas para que sus poemas fueran considerados obras de arte. La ciudad y sus habitantes, la miseria, la pobreza, placeres, añoranzas, es decir, todo lo comprensiblemente humano, eran más que elementos suficientes para escribir hermosa poesía. En *“Las flores del mal”* (1857) se ve el contraste entre la relación que existe entre el mal y el amor, la belleza y la miseria. En 1860 escribió *“Los paraísos artificiales”* el cual contenía experiencias que él había vivido y a la vez estuvo inspirada en las conversaciones y en las confesiones del escritor británico Thomas De Quince. Esta obra, Baudelaire la escribió bajo una fuerte depresión por causa de una enfermedad de transmisión sexual, así también como bajo los efectos del opio, la miseria causada por una infección sexual agregándole a su depresión la parálisis de la mitad del cuerpo. Todos estos males le causaron la muerte en 1867.¹²⁹

La belleza

Oh mortales, belleza soy, como sueño de piedra
y mi pecho, que alternativamente a todos torturó,
fue creado para inspirar al poeta un amor
eterno y mudo en semejanza a la materia.

En el azur reino cual esfinge incomprendida;
enlazó corazón de nieve y blancor de los cisnes;
odio el movimiento que las líneas altera,
y si nunca lloro es que nunca me río

Los poetas, al verme en actitudes altisonantes
que copio, diríase, de monumentos nobles,
sus días utilizarán en austeras cavilaciones

para fascinar a tan dóciles amantes

¹²⁹ http://mx.geocities.com/lady_crowland/poetasmalditos.htm8/08/05

Y que todo sea hermoso poseo límpidos espejos:
¡mis ojos, mis grandes ojos de brillo eterno!

(Charles Baudelaire. *Las flores del mal*)

Vemos que los estados de ánimo del poeta reflejan una muy fuerte melancolía, una depresión constante, una renuncia al mundo real, que los dark retomarán para su ideología.

Paul Verlaine (1844-1896). Tiene una manera más sencilla de expresarse. Estuvo influido por Baudelaire, pero delimitando poco a poco su propio estilo. La poesía de Verlaine expresa espontaneidad, libertad y rebeldía. Otra influencia que tuvo Verlaine fue Rimbaud con quien tuvo un tórrido romance, que le costó la libertad al herirlo con una bala. Durante este periodo de encierro Verlaine pudo reflexionar, así como también realizarse una depuración tanto espiritual como física. Dentro del bote escribió "*Romanzas sin palabras*" (1874) y "*Sensatez*" (1881). Al obtener la libertad volvió a las andadas y al alcohol. Esto ocasionó que se internara y escribiera "*Amar*" (1888), "*Paralelamente*" (1889), "*Liturgias íntimas*" (1892) y "*Elegías*" (1893).¹³⁰

Arthur Rimbaud (1844-1891) fue considerado como uno de los más grandes poetas jóvenes de su época. Rimbaud se dedicó a escribir, desde muy joven, poesía, pero desafortunadamente durante mucho tiempo sus escritos no fueron tomados en cuenta, (aunque esto no le generaba mayor complicación). Consideraba que la humanidad se estaba estancado en la mediocridad y en la pasividad, ignorando de esta manera todos los placeres que giran a su alrededor y que es incapaz de percibir y de sentir. Escribió "*Temporada del infierno*" (1873),

¹³⁰ *Ídem.*

"Iluminaciones" (1873). Por un tiempo dejó de escribir poesía y se dedicó a viajar por África y Europa, pero tiempo después regresó a causa de una enfermedad que le ocasionó la muerte en 1875.

Estos son algunos poetas leídos por los darks. Por otro lado, los darks no sólo se dedican a leer a los "poetas malditos", sino que también aportan y crean sus propios cuentos y poesía ya sea de manera independiente o en los talleres de creación literaria de ciencia y ficción, de terror de vampiros o de poesía oscura (no necesariamente de terror) que se abren en los espacios alternativos.

El Testamento

Este es el epitafio de lánguidos anhelos
Aprisionados por mi inerme corazón.
La catarsis de mis abyectos pensamientos
Y es por ti, para ti, que este epílogo existe.
Dejo en tus manos versos perpetuos que he de callar.
A tus ojos ofrendo sublimes resplandores que en mi mente hallé.
A tu boca le regalo los suaves susurros de mi embarcación en llamas.
Para tu sonrisa, armoniosas evocaciones de un arcaico mar sin luna.
Le doy a tu alma la falaz ilusión del amor.
a tu esencia toca la neblina del olvido y los sueños varados.
A tu soledad un sortilegio más.
A tu tristeza sólo concedo iracundos vituperios.
Le otorgo a tu dolor vehemencia y desvelo.
Entrego a tu dicha el éter de un beso.
La desolación y decadencia son de tus miedos.
A tu melancolía le dejo la mía.
Confiero a tu llanto la ausencia que siento.
Todos mis pensamientos heredo a tu vida
Y esta plegaria será el legado de todo lo que nunca fui... ¹³¹

(Hado Hagen)

¹³¹ Este es un poema que extraje de un joven que me encontré camino al Chopo y me vendió su poemario, el cual no tiene ninguna referencia bibliográfica, es sólo para mostrar la creatividad y la sensibilidad con la que cuentan estos jóvenes.

De ahí ha resultado que los jóvenes tengan la oportunidad de crear sus propios cuentos y poesía y que su producción sea publicada en las revistas alternativas o en revistas exclusivas que presentan este tipo de literatura, como la Goliardos. Esta revista publica literatura, principalmente mexicana, como antologías y relatos de leyendas de México de distintos siglos, cuentos de vampiros, brujas, demonios y otras criaturas fantásticas que protagonizan cada una de estas historias. Cito a continuación un breve cuento escrito por un joven dark, que me pareció muy interesante como ejemplo de la literatura que ellos mismos crean:

LA DESAPARICIÓN DE RODRIGO

Nathalia despertó y estiró la mano para acariciar el cuerpo Rodrigo sobre la cama, Rodry, como ella lo llamaba de cariño, no estaba. Buscó debajo de la cama y por toda la habitación, no estuviera jugándole una broma.

Al no encontrarlo fue corriendo al cuarto de su nuevo hermanito, tal vez él lo tenía, buscó ahí también, al no hallarlo se abalanzó sobre la cuna del infante, tomando al joven miembro de la familia por la solapa y amenazándolo con el puño cerrado, lo zarandeó para obligarle a decirle en dónde estaba escondido Rodrigo, su oso de peluche.

Afortunadamente su mamá logró detenerla antes de atestarle al hermano un golpe en las narices. Naty puso al tanto a su madre de la desaparición del oso.

Toda la familia se puso a buscar al plantígrado cuando vieron la desesperación de Natalia.

Era medio día y Rodry estaba aún perdido, ya habían escudriñado cada rincón de la casa, desde la taza del baño hasta la cocina, incluso Nathalia tenía la propuesta de abrir en canal al gato para ver si no se lo había tragado.

Para las seis de la tarde la niña parecía un perro rabioso, no quiso comer y sufrió un desmayo por falta de alimento, eso o quizás era una histérica.

Dieron las nueve de la noche y Naty estaba convertida en un mar de lágrimas. Era la peor tragedia que había enfrentado a sus escasos siete años.

Llegó la hora de ir a la cama, el mamífero seguía perdido y mamá osa desesperada, por enésima y última vez, Nathalia abrió la puerta del closet, pero ahora encontró algo diferente.

Una figurita pálida, con los huesos pegados a la piel, pelos cortos y parados y, un montón de quemaduras por todo el cuerpo desnudo, apareció de pie abrazando a Rodrigo.

-¿Quién eres tú, y qué haces ahí parado con mi oso?

-preguntó Nathalia.

-soy un ánima del purgatorio –respondió la secuestradora de muñecos de felpa -, y allá no tenemos osos de peluche para abrazar y sentirnos aliviados del dolor que nos causan las llamas.

Nathalia lo pensó por un momento, pero luego de unos segundos le arrebató a la almita el oso y, cerrándole la puerta en las narices le gritó:

-¡sí, pero este oso es mío!

(Alfonso Franco)¹³²

Eso es uno de tantos cuentos que en este tipo de talleres literarios los jóvenes crean y aportan, sin ninguna limitación o control de la imaginación, pero con el suficiente apoyo y orientación por parte de las diferentes organizaciones culturales.

4.5.3 Juegos de Rol

El juego de rol es uno de los juegos favoritos de los darks, es un juego en el cual no existen los espectadores, es decir, no puede haber una persona que observe mientras los demás juegan, todos deben de participar, ésa es una de las primeras reglas de este tipo de juegos.

El juego de rol tiene reglas muy específicas, entre ellas la que se mencionó con anterioridad, tiene un escenario específico y ficticio de acuerdo a lo que se vaya a jugar. Es importante la creación del ambiente, ya que tiene que ir de acuerdo con las narraciones del que esté al mando del juego y la incertidumbre de la suerte de los dados. Lo interesante de este juego es que cada jugador interpreta algún personaje seleccionado o indicado por el líder. Para que el juego

¹³² Alfonso Franco, “La desaparición de Rodrigo” en *Goliardos Neogótico. Relatos mexicano*, s/l, s/f, s/a, p.13

tenga sentido tienen que estar integrado por dos o más participantes, el que dirige (algo así como el gritón de la lotería) y los que interpretan a sus personajes, que son los que asumen el rol.

El que dirige el juego cuenta una historia en la que los protagonistas son los personajes de los jugadores e interactúan tanto entre ellos como con personajes ficticios interpretados por el dirigente, al final los jugadores logran o no tener éxito en el reto.¹³³

Uno de los juegos más famosos, entre muchos otros, es el juego de Rol Vampire que consiste en que todos los jugadores adquieren el papel de ser vampiro por una noche, este tipo de juego se practica en el Centro cultural de La Moira. Por supuesto existen otros juegos de rol relacionados con todos aquellos temas que la literatura y la historia dejan ver.

2.5.4 Performance

Históricamente el *performance* (en español acciones) surgió como contrapartida de la industrialización y meditación de la vida cotidiana frente a esa realidad los artistas intentaron rescatar la creación a través de actos que reflejaban las conductas humanas.¹³⁴

El *performance* surge en la década de los setenta y es heredero de las vanguardias históricas de principio de siglo XX como el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, el teatro experimental [...] y de los movimientos vanguardistas de la segunda mitad del siglo como el pop art, el arte situacional [...].¹³⁵

Estas corrientes aunque son distintas entre sí, tienen en común romper las barreras y desafiar al conservadurismo, mezclando estas corrientes artísticas con

¹³³ Cristhian Chavero López, "Los juegos de Rol", en **Sangre y cenizas. Imaginación**, México, Año 3 No.8, 2004, Sangre y Cenizas, p.24

¹³⁴ "¿Excesos del performance?", Miguel Ángel Ceballos en **El Universal**, sección F1, Cultura, 2 de marzo del 2003

¹³⁵ Josefina Alcázar, "Performance: arte híbrido" en **Generación. Performance**, México, año XIV, No.45, 2002, Generación publicaciones periódicas, p.12

la danza, la música, el teatro y las artes plásticas. Realizan una combinación de la realidad con el surrealismo, es decir, se inspiran en acontecimientos históricos y los representan de manera surrealista con una escenografía acorde con el tema a presentar.

El *Performance*, como ya se mencionó, logra captar la atención por medio de las presentaciones temáticas a manera de metáforas sobre acontecimientos cotidianos que acongojan a la humanidad como la violencia o la desigualdad social. Los performancers no sólo realizan performance sobre la vida cotidiana, sino también de hechos históricos oscuros y trascendentales como la peste, la hambruna, la guerra, la esclavitud, la quema de brujas, la época de la inquisición o sobre las consecuencias de las crisis económicas,

Algunos grupos performancers dentro del Movimiento Gótico son Sangre de las musas, Almas perdidas, Armado Vega Gil, Sirius, Insomnia entre otros que no conozco y supongo que han de existir más dentro del género gótico.

El performance es un espacio de experiencia multidimensional, y por lo mismo, hay una gran diferencia en cada performance. [...] Las y los performancers se presentan a sí mismos, es la acción del artista en tiempo real, donde su cuerpo es a la vez significado y significante. El performance permite la experiencia del momento, del instante, es un arte donde la inmediatez adquiere significado. Las y los performancers suelen jugar con la paradoja y la contradicción, en el pastiche y la yuxtaposición de imágenes y objetos, para subvertir las ideas y los conceptos que cuestionan. Encuentran en la parodia y la ironía, en la cita y el reciclaje, métodos de resistencia y trasgresión.¹³⁶

¹³⁶ *Ibidem.* p.13

Esto es un reflejo, es decir, una proyección de la realidad y no es exclusiva de los colectivos juveniles, mucho menos del Movimiento Gótico, pero si forma parte importante dentro de movimiento y lo realizan de acuerdo a sus peculiaridades.

En definitiva el *performance* se crea con base a las realidades ya sean pasadas o presentes que pueden llegar a emitir sentimientos de tristeza, de seducción, encanto, engaños, diversión e incluso puede llegar a transmitir miedos. Estos pueden ser desde los honores a la bandera hasta los conciertos de rock y de manera un poco más independiente grupos pequeños de performancers que llegan a hacer *performance* espectaculares con elementos limitados: una silla o una mesa.

4.6 Revistas culturales alternativas

Las revistas alternativas juegan un papel muy importante dentro del Movimiento Gótico , ya que es un medio de expresión para que poetas, dibujantes e interesados en participar tengan un espacio sin necesidad de ser expertos en el medio o en el tema. Es así que poco a poco los jóvenes dark se han organizado en varios colectivos (Orden del Cister, Sangre de las musas) para crear diversas revistas alternativas como: *Dragón oscuro*, *Nifelheim* *Los duendes de Eva*, *Sangre y Cenizas*, *Legión*, *Ante lo inevitable*, *Generación*. Esta última aunque no es propia del Movimiento Gótico , les dan la oportunidad de expresarse en algunos números especiales de la revista con diversos temas relacionados con el dark; la editorial Goliardos realiza también espacios para la expresión literaria, como la creación de cuentos de terror y poemas del género oscuro.

Dragón oscuro es una revista alternativa que más bien parece folleto. El contenido de esta revista cumple con ciertas expectativas informativas, tiene

temas de interés que llaman la atención de la mayoría de los chicos dark como son: los antecedentes del vampirismo, orígenes del personaje de Drácula, reseñas de películas relacionadas con los vampiros. La mayoría de las ilustraciones de la revista tienen el estilo Manga, poemas del género oscuro y temas de ocultismo y mitología. Invitan a las personas a que participen con algún tema, dibujos, poemas, cuentos, promover algún evento, no necesariamente dark.

Los Duendes de Eva se centra principalmente en escribir artículos sobre películas de terror, seres sobrenaturales como el hombre lobo, Drácula, así como también entrevistas a escritores del género, poetas, compositores y artistas plásticos. También hacen publicidad en librerías especializadas en el género de fantasía, terror, Psicología, filosofía, vampiros, mitología y de tiendas donde se pueden adquirir anillos, pin de oro y plata, relojes y comics de colección. Lugares que recomiendan para que se puedan hacer tatuajes sin consecuencias. No falta el arte en la revista, le dan espacio a los dibujos y a historietas. Realizan pequeños artículos sobre el origen del Movimiento Gótico, pero en realidad los temas son muy generales y simples.

Sangre y Cenizas. Creada en el 2001, es una revista trimestral temática, con cuentos y temas sobre historia muy interesantes que tienen que ver con el . Cada número es diferente y se dedica a un tema en específico como Arte gótico, desesperanza, misticismo, miedo, imaginación, muerte, vampirismo, pecado. Estos son unos de tantos temas que *Sangre y Cenizas* publica, con la finalidad de ampliar la cultura entre los integrantes del y el público en general que se interese o que les llame la atención. En la revista hay secciones de música, literatura, según el tema que se esté tratando. Para que la revista esté completa no pueden

faltar las entrevistas, fotografías dibujos y publicidad de locales especializados en ropa y accesorios darks. (ver bibliografía al final)

Legión. Creada en el 2005, a diferencia de las otras revistas que las editan los mismos chavos, Legión es una revista editada por Ediciones y Distribuciones Culturales, pero con el mismo lineamiento oscuro, arte y estética gótica. Los que participan en esta revista se centran más en lo que es el Movimiento Gótico en sus diferentes ámbitos artísticos, así como sus influencias literarias consideradas base fundamental de inspiración para la representación de diferentes leyendas antiguas que han sido abandonadas.

Generación. Es una revista que, aunque no está pensada solamente para el Movimiento Gótico, les da un espacio importante presentando ediciones especiales referente a todo lo relacionado con su movimiento: Vampiros, Dark1 y Dark2, una sección importante en edición de Tribus urbanas. Los temas son cuidadosamente escritos, ya que se basan en detalladas investigaciones, pero por ser una revista con muchos artículos éstos suelen ser en general cortos y por lo tanto no pueden incluir todo el material investigado. La revista está enriquecida con fotografías, dibujos, poemas, cuentos, anécdotas, y propaganda de eventos culturales, y locales de ropa y parafernalia. No faltan las fotografías de crónicas sobre los eventos realizados por los propios integrantes de la revista *Generación*. (ver referencia en la bibliografía al final)

4.7 Espacios Alternativos

La intolerancia, los cambios políticos, sociales y económicos, la fuerte influencia de la cultura dominante y conservadora ha dado como consecuencia la ausencia

de espacios alternativos para jóvenes en donde puedan desarrollar actividades de esparcimiento, culturales y recreativas.

Los espacios alternativos son una respuesta de resistencia o supervivencia para mantener vivo su movimiento, sea punk, metalero o dark, entre otros movimientos. Estos espacios sirven para promover diferentes estilos ya sea de música, ropa, revistas alternativas y una gama de opciones para cada uno de estos movimientos culturales. Son igualmente espacios diferentes a los lugares conservadores e institucionales como los museos, academias de arte, etc; cuyos proyectos y exposiciones son puramente institucionales y patrocinados por sectores gubernamentales. En ocasiones algunas de estas presentaciones o exposiciones de las instituciones conservadoras no están al alcance de todas las personas, que deseen asistir a un evento cultural, ya sea por lo lejos que se encuentran o porque muchas veces las personas no tienen esa capacidad económica para este tipo de eventos tan caros presentados en Bellas Artes, en El Auditorio y en otros teatros de la misma categoría.

Esto es uno de los factores por lo que los jóvenes no se sienten identificados ni tomados en cuenta, al no contar con un espacio que sea para ellos, donde se puedan expresar, entretener y divertir. Es por eso que los espacios han sido creados poco a poco y aceptados por los jóvenes como medio de atracción y diversificación cultural. Estos espacios no son exclusivos, ni fueron pensados solo para un movimiento cultural. Esa es otra de las características que tienen estos espacios, que no sólo se ven darks deambulando y curioseando por ahí, sino que también hay punk, rastafarios, skinheads, surfers, metaleros,

cholos, pseudo intelectuales e intelectuales de izquierda y hasta fresas y yuppies que intentan sentirse un poco diferentes.

Los espacios alternativos no son empresas cuyo fin sea la ganancia capitalista, por el contrario son economías pequeñas y auto-gestivas, encaminados a producir arte y cultura. Por lo mismo no perduran, tienen que pagar renta, nómina, comprar equipo de audio, sonido, seguridad entre demás cosas. Aunando a esto, el atavismo conservador de gran parte de la sociedad mexicana, pequeño burguesa, pequeño-cristiana, con su política empresarial y mentalidad victoriana no permite el desarrollo de proyectos alternativos de cultura.¹³⁷

Existe un gran porcentaje por parte de la sociedad mega conservadora moralista y extremadamente persignada, que aventuran juicios sobre estos lugares sin conocerlos, los juzgan sólo como centros de vicio, violentos, llenos de libertinaje y ocio. Pero en realidad son centros de recreación cultural, aunque muchos grupos de jóvenes que se dicen pertenecer a alguno de estos movimientos culturales son los que toman estos lugares como antros para drogarse, embriagarse y cometer actos delictivos. Lo que ocasiona que estos espacios estén señalados como lugares del mal y perversión.

Los espacios alternativos asumen su posición dentro de la cultura a partir de las posibilidades e intenciones propias, pese a la adversidad, en un contexto hostil. No pierden sus aspiraciones y apuntalan sus propuestas y mecanismos de defensa. Han sido vistos como sitios de aberración ética y estética, degradación moral y artística, y por lo tanto, censurable. Pero igualmente son percibidos como una vuelta de lo reprimido en el nivel de la discusión pública.¹³⁸

¹³⁷ Donato M. Plata, "Espacios Alternativos. Laboratorio de Tribus Urbanas" en **Generación. Tribus Urbanas**, Año XVI, No.59, Generación publicaciones periodísticas, 2005, p.17

¹³⁸ Francisco Oyarzábal, "El arduo camino de los espacios alternativos" en Carlos Martínez Rentería (comp.) **Cultura contra cultura. Diez años de Contracultura en México**, México, Plaza Janes, 2000, p.153

Estos espacios, a pesar de los juicios que se han formado sobre ellos, se han creado por los mismos jóvenes, apoyados por uno que otro adulto, pensando en los jóvenes para que tengan esa oportunidad de disfrutar del arte y de otras actividades culturales a través de talleres de creación literaria, musical, de teatro, danza, fotografía y artes plásticas, etc. o que tengan también a su alcance exposiciones urbanas creadas por jóvenes urbanos o conciertos de rock según el género.

Los primeros espacios alternativos que se fundaron fueron: Caja Dos, La Panadería, La última carcajada de La Cumbancha o Epicentro. Pero desaparecieron por la prepotencia e ignorancia de algunas autoridades gubernamentales, ya que siempre estaban rodeando las zonas y acosando a los jóvenes, así como también de las instituciones, principalmente la familiar, donde se ejercía más fuerte la represión a la expresión individual y estaban presentes los principios morales y conservadores.

En lugar de apoyar estos espacios donde los jóvenes generan el arte marginado e independiente y la recreación cultural, los clausuran y los hostigan, mientras que los cabaretes de mala muerte, las cantinas y las discotecas de yuppies inconscientes tienen todo el apoyo y protección de estas autoridades mediocres e ignorantes.¹³⁹

Desafortunadamente no existe el apoyo suficiente ni ley que incluya la permanencia y protección de estos espacios autónomos que no cuentan con un financiamiento institucional. Los espacios alternativos no esperan este tipo de apoyo a que les llegue del cielo y por lo mismo han organizado un muralla de

¹³⁹ Donato M. Plata, *Op.cit.* p.18

defensa contra estas autoridades, por eso se dicen que son mecanismos de resistencia, es decir, están al pie del cañón a pesar de todos los obstáculos que se les presenten.

4.8 Algunos espacios y eventos alternativos en la actualidad en la Ciudad de México

Es importante resaltar algunos espacios alternativos que han sido importantes por la variedad de actividades culturales creativas que son accesiblemente económicas e incluso en algunas ocasiones gratuitas: El Tianguis Cultural del Chopo, Dada X, El jardín de la luna, El circo Volador, Centro Cultural La Pirámide, Culturantro la Alverka. De los cuales sólo desarrollaré tres.

El Tianguis Cultural del Chopo. Es por excelencia uno de los espacios alternativos que más ha permanecido a lo largo de la historia. El tianguis Cultural del Chopo actualmente en sus más de veinte años de existencia ha albergado a miles de jóvenes de diferente descendencia, nivel económico, pensamiento e ideología.

Al margen de instituciones oficiales y sin becas gubernamentales, cada sábado la música, las ideas, el pensamiento, las artes, y la cultura, y porque no [sic.] el desmadre y el entretenimiento, circulan a lo largo de las calles del tianguis. Un mundo de tatuajes peircings, maquillaje, peinados, y vestimenta de lo más extravagantes, de todos los que se dan cita cada sábado en el tianguis, suele atestar, las líneas de autobuses, y las calles aledañas. El sábado es un fenómeno sabatino sin precedentes.¹⁴⁰

El Chopo cuenta además con conciertos gratis, conocidos también como callejeros, es decir nadie paga, se van cuando quieren ya que no hay entrada ni salida pues están en la calle. Hay conciertos de de rock, reggae, dark, rock urbano, punk, gótico. Las clásicas ventas de revistas de rock atrasadas, ropa de

¹⁴⁰ *Ibidem.* p.28

segunda y primera mano, discos viejos, bisutería, ropa medieval y a veces estilo vikinga, accesorios y botas para todos gustos.

Aquí sales y entras como en tu propia casa, no hay cover ni consumo mínimo, te vistes como quieres y hablas y gritas lo que quieres, al fin que todos somos iguales, somos banda y nos sabemos respetar. Porque no sólo se trata de venir a comerciar, también de convivir y comunicarnos unos con otros dentro de lo mucho que tenemos en común.¹⁴¹

Agregando además las actividades culturales y artísticas organizadas por colectivos interesados en exponer los trabajos de pintores, escritores, performancers y músicos. Algunos de ellos se disfrazan de escoceses tocando las gaitas recorriendo todo el tianguis de esquina a esquina. La comunidad que asiste a este tianguis son punk, góticos, darks, metaleros, skatos, etc. El ambiente del El Chopo es de tolerancia y respeto mutuo unos con otros, no importa la identidad a la que pertenezcas, siempre va a haber un puesto para ti.

El Dada X. Este lugar se ubica en las esquinas de Bolívar 31 con 16 de septiembre. Armando García es uno de los principales miembros del proyecto Dada X y comenta: “nos clausuraron el pasado 20 de mayo del 2004 por la sencilla razón de “tener amor al arte”.¹⁴². Por lo cual se organizaron los mismos miembros del Dada X elaborando camisetas y artesanías con la consigna “Por amor al arte” manifestaron su descontento e inconformidad, así como también con música electro dark como fondo.

Armando García considera al Dada X de la siguiente manera:

el Dada X es un foro de expresión para la comunidad alternativa de la ciudad de México, un espacio totalmente independiente y autogestivo. El

¹⁴¹ Gustavo Jaime López, “Diez años del tianguis del Chopo” en Carlos Martínez Rentería (comp.) **Cultura contra cultura. Diez años de Contracultura en México.** México, Plaza Janes, 2000, p.161

¹⁴² Donato, *Op.cit.* p.21

nombre del lugar se retoma del concepto de la corriente contracultural Dadaísta, surgida en el primer cuarto del siglo pasado, la cual tiene la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía, contra otra escuela anterior, sino que se funda en un cuestionamiento de todo el marco conceptual del arte y la literatura de ese tiempo. Así Dada X está dirigido a toda la comunidad que cuestiona y genera la identidad juvenil sin importar edad, posiciones sociales, económicas, religiosas, políticas, etc.¹⁴³

Como se puede ver, Dada X no es sólo un espacio exclusivo para jóvenes, este espacio no tiene límite de edad ni de expresión artística. A parte de ser un foro de expresión musical de cualquier género, también ofrece espacio a artistas visuales del género del cortometraje, realiza funciones de cine club, algunas presentaciones de Danza, teatro y *performance* y principalmente también le dio un gran espacio, que no encontraba, el Movimiento Gótico.¹⁴⁴ Por medio de la gaceta Directriz X (editado por el mismo club) da apoyo a los interesados en participar con alguna creación literaria o con artículos de interés sobre temas alternativos y diferentes.

El Circo Volador. El Circo Volador al igual que el Dada X fue clausurado en 1999 por falta de estacionamiento. A principio de la década de los noventa del siglo pasado no existían muchas alternativas y espacios para la recreación cultural de los jóvenes, nadie se preocupaba por ofrecer un espacio que atendiera a los jóvenes en sus necesidades de expresión. Héctor Castillo Berthier preocupado en la investigación de la represión de las autoridades políticas públicas, la sociedad, la apatía de los medios de comunicación y la marginación hacia las diversas expresiones juveniles (principalmente los chavos banda), propuso un proyecto que duró aproximadamente quince años llamado “El Circo Volador”.

¹⁴³ *Ibidem.* p. 22

¹⁴⁴ *Ibidem.* p. 23

Fruto de este trabajo nace el Circo Volador: proyecto trasgresor de los viejos esquemas, estigmas y etiquetas de rechazo social hacia la población juvenil.¹⁴⁵

Al principio el Circo Volador e integrantes eran como nómadas, andaban de un lugar a otro, ya fuese en plazas y delegaciones al aire libre promoviendo talleres culturales. Menciona Víctor Mendoza uno de los integrantes del circo

A partir de 1995, el Circo ya no deambula por las calles y se estableció en el cine Pancho Villa ubicado en la colonia Jamaica a un paso del metro La Viga.

El PATR (Permiso Administrativo de Tiempo Revocable) permite que funcionemos en espacio del cine “Pancho Villa” con la única condición que mantengamos el lugar en buenas condiciones, darle mantenimiento, pagar todos los servicios, y no construir o reconstruir la infraestructura del lugar.¹⁴⁶

El Circo Volador tuvo esta facilidad de encontrar un gran espacio, pero sólo el Circo Volador se encarga de mantener vivo el lugar, con ayuda del Consejo Nacional de las Artes (FONCA), Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal (SEDESOL), el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la UNESCO. La UNESCO ha considerado que el Circo Volador es uno de los mejores espacios alternativos, por ser un espacio completo y abierto a todas las culturas alternativas existentes.

El Circo Volador es un espacio cultural alternativo, un espacio de convergencia, de convivencia, donde la principal intención es integrar a las principales expresiones e identidades juveniles en un ambiente de tolerancia y respeto a la diferencia, donde los chavos se reconozcan a sí mismos como actores políticos potenciales.¹⁴⁷

El objetivo del Circo Volador es promover y profesionalizar la cultura juvenil por medio de talleres de alebrijes, pintura, fotografía, malabares, teatro capoeira,

¹⁴⁵ *Ibidem.* p.24

¹⁴⁶ *Ibidem.* p.25

¹⁴⁷ *Ídem.*

literatura de vampiros, cine de culto, oficios, festivales, concursos, maratones de cine, exposiciones artísticas, y conciertos de metal, dark (de corte internacional y nacional como *Lacrimosa*, *Theatre of Tragedy*, *Artrosis*, *London After Midnight*, Erzebeth,) punk, *reggae*. No se enfocan ni tienen preferencia en un solo género.

Hoy en día en estos espacios semipúblicos se llevan a cabo ritos juveniles de paso, la transición simbólica hacia el mundo adulto; ahí convergen emociones compartidas que hacen a estos sitios una suerte de lugares de refugio para distintas comunidades emocionales.¹⁴⁸

Eventos Especiales. A finales de los años setenta y principios de los ochenta la organización de festivales, eventos temáticos y conciertos dentro del género oscuro, se veía de manera muy limitada por los prejuicios sociales y por la represión policíaca, por lo que en varias ocasiones tuvieron que ser cancelados.

Posteriormente este tipo de eventos y conciertos fueron siendo poco a poco asimilados por ciertos sectores de la sociedad, esto junto con la persistencia de los jóvenes que deseaban tener espacios propios para la organización de sus eventos, lograron avanzar y tener eventos temáticos interesantes.(ver figura 13

Festival Oscuro. Este festival es enriquecido con grupos musicales internacionales del corte de *Artrosis*, *Visions of Atlantis*, *Dark Lunacy*, *Umbra et Imago*, *London After Midnight*, *Christian Death*, entre otros grupos del género, pero con estilo diferente. También hay puestos de ropa, de tatuajes, revistas, accesorios como velas, lámparas, espadas, cuadros, música, libros, posters, entre otros artículos.

¹⁴⁸ Edgar Morín M., *Op.cit.* p.155

El festival vampírico. Este festival consiste en realizar actividades relacionados con temas sobre vampiros, pasan películas sobre vampiros de diferentes estilos, hay puestos participantes como: Los duendes de Eva, Descerebrados, La Baticwueva, Librería Primero Sueño, en donde ofrecen la venta a personas interesadas, de folletos, libros, revistas alternativas, pinturas, ropa, accesorios, música.

También realizan algunas presentaciones de grupos performancers como la Sangre de la musas, Almas perdidas, La Marca de Caín entre otros grupos con el mismo lineamiento, es decir, relacionados con temas del Movimiento gótico. Maratones de cine, conferencias, mesas redondas en las que tratan temas de interés social, juegos de rol, colmillos, talleres, alebrijes etc.

El ambiente en este tipo de eventos se siente muy melancólico y etéreo, pero llama mucho la atención este tipo de escena, la mayoría de las veces el lugar es muy oscuro y apenas alumbran algunas lámparas simulando antorchas y cuando quieren un ambiente más tenebroso o romántico lo hacen con velas muy tenues e incluso con efectos y sonidos de vientos ficticios.

La organización de eventos tiene como finalidad primero mostrar todo lo que los colectivos de darks han realizado, como revistas, libros y talleres, en definitiva todo lo que se puede ofrecer y esté a su alcance respecto al movimiento gótico, además de que les ayuda a los jóvenes darks a recaudar fondos para la manutención de sus colectivos.

De esta manera se demuestra que algunos de los jóvenes góticos que pertenecen a algún colectivo o que participan de alguna manera dentro del movimiento gótico no son unos parásitos como muchas personas los etiquetan.

Es simplemente una forma diferente de pertenecer al campo productivo laboral y que ofrece la oportunidad además de que otros jóvenes puedan integrarse a participar sin ninguna condición, lo único es el interés que manifiestes para participar en el movimiento.

Reflexiones finales

Es importante rescatar el valor del estudio y de las investigaciones relacionadas con las identidades juveniles. Antropólogos sociales, comunicólogos, sociólogos, periodistas, psicólogos han logrado rescatar y darle el peso que merece el estudio en relación con los jóvenes. Abriendo de esta manera el camino para que otras disciplinas humanísticas puedan dar continuidad a estas investigaciones relacionadas con las identidades juveniles.

Hasta ahora se han realizado pocos estudios en relación a las identidades juveniles y mucho menos enfocados exclusivamente a la cultura dark. Los prejuicios de una sociedad opresora y moralista como la familia, las instituciones educativas privadas y gubernamentales y la iglesia hacia los jóvenes, ha logrado ese abismo, ese silencio y esa apatía entre ambos grupos.

Las identidades juveniles, como su nombre lo indica y como se explicó en este trabajo, es la agrupación de jóvenes que se identifican con ciertos elementos como son la música, las formas de vestir, de hablar, es decir, esa identidad colectiva de intereses e inquietudes mutuas. Es la necesidad de pertenecer dentro de un grupo social determinado y autodefinido, en el cual conviven, se identifican y recrean; es una manera de auto apropiamiento con iguales, es decir, con jóvenes más o menos de su misma edad que se pueden expresar, manifestar, proponer sin sentirse limitados y reprimidos.

El en relación a las manifestaciones artísticas del Movimiento Gótico, me pareció muy interesante por las formas de resignificación y de recreación de estilos artísticos de periodos históricos que retoman para crear música, obras de teatro, literatura como cuentos y poesía. Todas estas manifestaciones artísticas

son fundamentales ya que son elementos que autodefinen a este movimiento. El Movimiento Gótico ha trascendido barreras importantes en cuanto a los prejuicios, esto no quiere decir que ya se hayan eliminado completamente, ya que no se ha quedado estancado en ser sólo personas vestidos de negro como si fuera un hábito, si no más bien son jóvenes interesados en ampliar de manera positiva y creativa su movimiento. Es por eso que este movimiento, como se mencionó líneas antes, ha crecido en rubros importantes como la música, el teatro, la literatura, la pintura, la confección de vestidos y calzado.

La melancolía, el pesimismo, el amor a la muerte, la tristeza y a la soledad, son sentimientos que los reflejan en la forma en que se visten, se maquillan, en la que se peinan e incluso en la manera en que caminan. Pero estas prendas o este atuendo, al mismo tiempo reflejan la belleza que se puede encontrar en estos sentimientos humanos. Los darks también llevan un luto permanente para manifestar en una parte su desacuerdo con ciertas reglas que establece la sociedad y que les parecen injustas y por la otra porque el color negro lo consideran como parte importante de su identidad.

Cabe aclarar y retomar lo que ya se menciona en los capítulos anteriores, que los movimientos culturales juveniles a finales del siglo XX y principios del XXI no son contraculturales, porque este término se ocupaba a finales de los años sesenta y principios de los setenta y se caracterizaban por la participación constante en movimientos políticos y sociales. Estos movimientos, como el Movimiento Gótico no tiene ese interés en la participación política sino más bien en la participación y difusión cultural.

Se han apropiado en cierta manera de figuras místicas como la del vampiro [del cual se hizo aquí un exhaustivo análisis histórico] y en ello se han inspirado para organizar eventos importantes como el del Festival Vampírico y el Festival oscuro.

La organización de estos eventos en los espacios alternativos han sido de gran importancia para el Movimiento Gótico , por la difusión cultural e informativa que genera este movimiento, ya que por medio de revistas que ellos mismos editan aportan información relacionado con las actividades, talleres y eventos que están por realizarse. Esto ha originado que algunos, como periodistas, escritores y artistas se interesen más por el Movimiento Gótico. Ya que se han sentido influidos por su música, apariencia y modo de vida.

Me parece que todo esto de los eventos masivos que se organizan ha dado pie también a que se de una lucha constante por obtener el derecho de espacios alternativos para que se continúe fomentando este tipo de eventos, en los cuales está abierto para todo tipo de personas de cualquier nivel.

Considero que hay que eliminar los prejuicios ante estas identidades juveniles ya que se les ha juzgado y enjuiciado muy duramente y no se les ha dado la oportunidad de darse a conocer sin que sean señalados como personas sucias, irrespetuosas, ignorantes, tontas e improductivas. Sino como representantes de nuestros tiempos, nuestros tiempo que son, fundamentalmente, interculturales. De respeto y fomento a lo diferente, sin exclusión.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Esta es una de las tesis centrales de un antropólogo argentino en uno de sus textos más recientes. **Vid.** Nestor García Canclini, *Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la interculturalidad*, Barcelona, Editorial Gedisa, 2004, pp. 207 y ss. De hecho así lo explica: “Se abre entonces la pregunta de si seremos capaces de construir un orden intercultural globalizado en el que las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales se organicen a fin de que aprendamos a descubrir el valor de lo diferente”.

Esta tesis informó las principales manifestaciones artísticas del Movimiento Gótico, las actividades y eventos que organizan, la organización de colectivos para abrir espacios de expresión como revistas alternativas, la oportunidad de que grupos musicales góticos puedan tocar en eventos masivos y a través de eso darse a conocer.

Por eso considero importante no dejar a un lado o hacer menos la labor de los estudiosos que se dedican a la investigación de estos temas por considerarlos poco trascendentales, al contrario, son temas innovadores que ayudan a entender la situación actual en la que viven los jóvenes, así como sus intereses, inquietudes, aptitudes y talentos ya que realizan actividades propositivas y culturales. Gracias a la existencia de estos grupos se ha diversificado la cultura y se le ha dado otro sentido, otro enfoque o visibilidad.

Por último aun no existe una respuesta concreta que aclare todos los cuestionamientos, todas las dudas en relación al Movimiento Gótico como por ejemplo ¿por qué el negro y la combinación de colores como el vino, el rojo y el blanco?, ¿por qué este Movimiento Gótico influye, gusta y llama la atención de ciertos sectores sociales de la sociedad, como son los jóvenes?. Algunas de estas respuestas se lograron aclarar en el transcurso de este trabajo, pero realmente no logré encontrar una respuesta exacta. Las pocas fuentes que encontré en relación al tema del Movimiento Gótico son casi nulas y de esta manera, de las pocas fuentes encontradas, se pudo interpretar y entender al Movimiento Gótico, pero en realidad es difícil de explicarlo. No hay una respuesta que explique de manera concreta el porqué de todos los elementos que conforman al Movimiento Gótico,

eso incluye las emociones que caracterizan o que inspiran a los jóvenes darks a participar dentro de este movimiento.

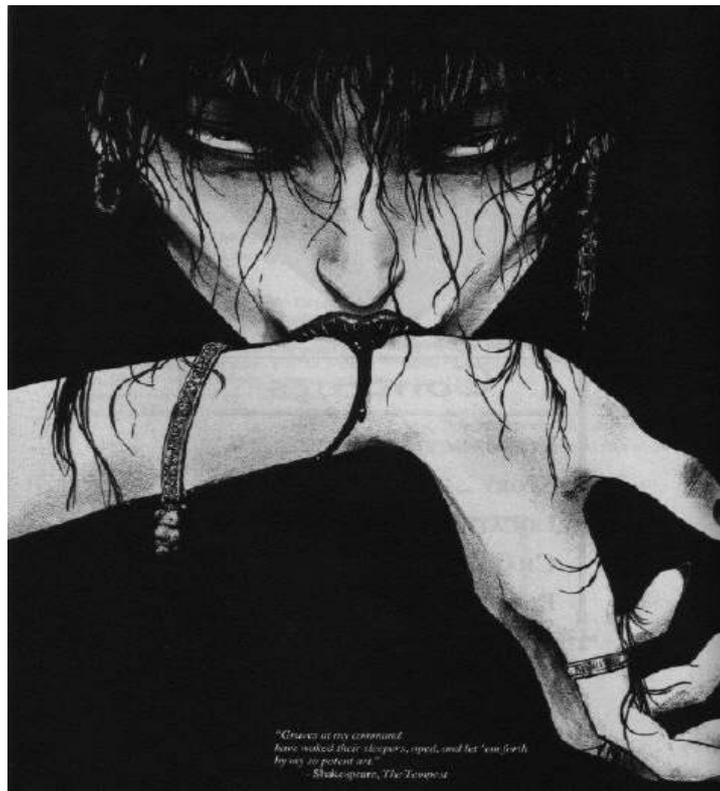
Imágenes

Figura 1

Elizabeth Bathory (1560-1614).

Figura 2

Iconografía clásica que se tiene sobre la figura del vampiro

Figura 3

Vlad Teples (El Empalador)

igura 4

Joven punk

Figura 5

Se puede ver aquí a más detalle la manera en la que se maquillan el rostro

Figura 7

Jóvenes góticas con estilo punk

Figura 7

Gótico con perforaciones

Figura 8

Góticos clásicos

Figura 9

Grupo Theatre of the Tragedy,

Figura 10

Grupo Lacrimosa

Figura 11

Banda London After Midnight

Figura 12

Ejemplo de una banda gótica mexicana

Figura 13

Algunos carteles que se realizan para la publicidad de sus eventos

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

Alcázar Josefina, "Performance: arte híbrido" en **Generación. Performance**, México, año XIV, No. 45, Generación Publicaciones periodísticas, 2002, pp.12-13

Agustín, José, **La contracultura en México**, México, Grijalbo, 1994,

Barrón, Néstor, **El mágico mundo de los vampiros**, Argentina, Enlace Editorial y Ediciones continente, 2004, s/p.

Boonz Alejandro, "El Punk no es una moda", en **Crisis y juventud: se acabaron los sueños, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades**, México, Vol. VI, Núm. 16, sept-dic,1985, pp. 113-114

Barriopedro Javier, "Somos lo que somos...y mucho más" en **Generación. Dark²**, Año XV, No.49, México, Generación Publicaciones Periodísticas, 2003, pp.19-21

Camaleón Carlos, "Acerca del Dark y el vampirismo", en **Generación. Vampiros y otras criaturas de la noche**, México, año XVI No.56, Generación Publicaciones Periodísticas, 2003 p. 29

Castillo Berthier Héctor; "Significados, apariencia y pertenencia" en **Generación. Tribus Urbanas**, México, Año XVI. No.59, Generación Publicaciones Periodísticas, 2005, p.11-14

Cevallos Miguel Ángel, "¿Excesos del performance?", en **El Universal**, sección F1, Cultura, 2 de marzo del 2003

Constantine Gregory, ***El libro de los vampiros. Guía para exterminadores***, Londres, Arkans Books, 2004, pp. 8-101

Cortés David en “Lacrimosa. Una fantástica entidad gótica” en ***La mosca en la pared***, México, noviembre 2001, año 8, numero 52, Editorial Toukán, p.18-19

Chavero López, Christian, “Los juegos de Rol” en ***Sangre y cenizas. Imaginación***, México, Año 3 No.8, 2004, Editorial Sangre y Cenizas, pp.24-25

D. Phillosophae, “London After Midnight. ¿El Dark alternativo?” en ***La Mosca en la pared***, México, año 9, No.64, Diciembre 2002, Editorial Toukán, pp.30-31

Delumeau Jean, ***El miedo en occidente***, Madrid, Taurus, 2002], 655 pp.

Díaz Abraham, “Trapitos al sol” en ***Generación. Dark2***, México, Año XV, No.49, Generación Publicaciones Periodísticas, 2003, p.22

Díaz Cruz, Rodrigo, “La creación de la presencia. Simbolismo y performance en grupos juveniles” en Alfredo Nateras Domínguez (coord.) ***Jóvenes, culturas e identidades urbanas***, México, UAM-I, 2002, pp. 19-43

Dock Mendoza, Alejandro “Los metaleros” en ***Generación. Tribus Urbanas***, México, Año XVI. No.59, Generación Publicaciones Periodísticas, 2005, p. 41

Echeverría, Bolívar, ***Definición de la cultura***, México, ITACA UNAM, 2001, 275 pp.

Estrada Barbosa, Marina, Velazquez Rodríguez y Mónica Belem, ***La construcción de la identidad juvenil: una aproximación a la apropiación simbólica del Tianguis cultural del Chopo y del Salón 5 desde la perspectiva de género.*** Tesis de Licenciatura en Psicología social, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2002, pp. 55-138

Fadanelli, Guillermo J., "Cultura Subterránea" en Martínez Rentería, Carlos (comp.) ***Cultura contra cultura. Diez años de Contracultura en México.*** México, Plaza Janes, 2000, pp. 12-20

Franco, Alfonso, "La desaparición de Rodrigo" en ***Goliardos Neogótico. Relatos mexicano*** ,s/l, s/f, Goliardos, s/a, p.13

Garza, Rogelio, "Cultura Contracultura" en ***La mosca en la pared***, México, año 8 número 52, noviembre 2001, Editorial Toukán, pp.14-15

Gallardo, Adrián, "El vampiro un mito inmortal" en ***Generación. Vampiros y otras criaturas de la noche***, México, Año XVI, No.56, Generación publicaciones periódicas, 2003, pp.10-11

García Canclini, Néstor, ***Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad***, Buenos Aires, Gedisa, 2004, pp.34

Geertz, Clifford, ***La interpretación de las culturas***, Barcelona, Gedisa, 2001, 387 pp.

Grifaldo Reyna, P., "Erzebeth" en ***Sangre y Cenizas. Miedo, terror, fobia y Horror***, México, Año 2, No.6, Sangre y Cenizas, 2003, p. 24-25

-----, "Exsecror Vecordia" en **Sangre y Cenizas. Noche Sensual temible**, México, Año 3, No.9, Sangre y Cenizas, 2004, p.28-29

Gendrop, Paúl, "Arte gótico en Francia" en **Historia del arte, Tomo IV**, Salvat, 1976, p. 6

Grande, Asael, "Los años setenta el fin de una era" en **Generación. Tribus Urbanas**, México, Año XVI, No.59, Generación Publicaciones Periodísticas, 2005, pp.34-38

Hebdige, Dick, **Subcultura. El significado del estilo**, México, Piados Comunicación 157, 2004, 233 pp.

Jacques Le Goff, "El triunfo de la iglesia. La herejía vencida: cruzada contra los albigenses e inquisición" en **La Baja Edad Media**, Historia universal [N. 11], México, Siglo XXI Editores, pp.230-245

Kurdtis, Theatre of Tragedy. "La oscuridad noruega y su ángel perverso" en **La mosca en la pared**, México, año 8, No.52, noviembre 2001, Editorial Toukán, p. 26

López, Gustavo Jaime; "Diez años del tianguis del Chopo" en: Martínez Rentería Carlos (compilador), **Cultura contra Cultura. Diez años de contra cultura en México.**, México, Plaza Janes, 2000, pp. 161-163

Martínez Rentería Carlos (compilador), **Cultura contra Cultura. Diez años de contra cultura en México**, México, Plaza Janes, 2000, 206 pp.

Merino Luis, "Música en el Romanticismo. Una violenta pasión por la libertad" en **Sangre y Cenizas**, México, año 2, no.5, Sangre y cenizas, 2002, pp.12-13

Monsalvo Sergio, "El rock gótico y el culto a la oscuridad" en **La mosca en la pared**, México, Año 2, numero 19, diciembre 1997, Editorial Toukán

-----, "Estética dark: melancolía por la muerte" en Carlos Martínez Rentería (comp.) **Cultura contra cultura. Diez años de Contracultura en México**, México, Plaza Janes, 2000, pp. 193-199

Morín, Edgar M., "Los lugares del Rock: una aproximación a los espacios juveniles" en Alfredo Náteras (coord.), **Jóvenes, culturas e identidades urbanas**, México, UAM-I, 2002, pp. 155-171

Nada, "El culto al vampiro", en **Generación. Vampiros y otras criaturas de la noche**, México, año XVI, No. 56, Generación Publicaciones Periodísticas, 2003, pp. 13-14

Nateras Domínguez Alfredo (coord.), "Metal y tinta en piel, la alteración y decoración corporal: perforaciones y tatuajes en jóvenes urbanos" en **Jóvenes, culturas e identidades urbanas**, México, UAM-I, 2002, pp. 187-205

-----, "Las identificaciones en los agrupamientos juveniles urbanos: "grafiteros y góticos"" en Chihu Amparán, Aquiles (coord.), **Sociología de la identidad**, México, UAM Iztapalapa-Miguel Ángel Porrúa, 2002, pp. 185-219

Nadhir, **Vampiros**, Buenos Aires, Edit. Buenos Aires, Colección Otra Dimensión, 2004, pp. .4-80

Nava, José Javier, "Veintidós años del tianguis cultural del Chopo" en **La mosca en la pared**, México, año 9 numero 64, diciembre 2002, Editorial Toukán, p. 47

Nieto Omar, "La Música Gótica. La materialización de la melancolía" en **Generación. Dark²**, México, Año XV, No.49, Generación Publicaciones Periodísticas, 2003, pp. 56-60

Oyarzábal, Francisco, "El arduo camino de los espacios alternativos" en Carlos Martínez Rentería (comp.) **Cultura contra cultura. Diez años de Contracultura en México**, México, Plaza Janes, 2000, p. 153-161

Quirarte Vicente, **Sintaxis del vampiro. Una aproximación a su historia natural**, México, Edit. El péndulo, 2003, pp. 9-68

Ramírez Cuevas, Jesús, "El movimiento Skinhead" en **Generación. Tribus Urbanas**, México, Año XVI, No.59, 2005, Generación Publicaciones Periodísticas, pp. 25-29

Roque, Alejandro, "Los senderos de la oscuridad" en **Generación. Dark²**, México, Año XV, No.49, Generación Publicaciones Periodísticas, 2003, pp. 6-7

Ruiz, Bernardo "La Pasión del vampiro" en **Drácula Centenario**, s/l, s/e, s/f, pp. 14-15

Plata, Donato M., "Espacios Alternativos. Laboratorios de Tribus Urbanas" en **Generación. Tribus Urbanas**, México, Año XVI, No.59, Generación Publicaciones periodísticas, 2005, pp. 16-21

-----, "Volkavar. Sastre gótico" en **Generación. Tribus Urbanas**, México, Año XVI, No.59, Generación Publicaciones Periodísticas, 2005, p. 33

Savater, Fernando y Villena, Luis Antonio de, **Heterodoxias y Contracultura**, Barcelona, Montesinos, 1989, 160 pp.

Solano, Ricardo, **Vampirismo. Vampiros que se alimentan de energía y emociones incontrolables. Estudio sobre el vampirismo a partir de leyendas, folclor y mitos de todo el mundo**, México, Editores mexicanos unidos, s.a, 2004, pp. 8-143

Zepeda, Dinorah , "Drácula un mito erótico" en **Drácula Centenario**, s/l, s/e, s/f, p. 29

Zabadúa, Juan Pablo, **Rock y Contracultura**, México, Instituto veracruzano de la cultura, 2002, pp. 9-117

Páginas en Internet

www.geocities.com/dark_mz/inicioreal.html19/02/03

Martínez Israel www.mundonuevo.com.mx23/02/03

Palma Francisco, www.psicología.cl/psicoarticulos/zip/contracultura.zip 5/05/04

Vitela Natalia "¿Quiénes son los góticos?" www.reforma.com/parseo.19/02/03

<http://www.geocities.com/darknessgothic/files/gothic.html>,4/04/03

www.darkmusic.com.4/04/03

www.punk/enlared/5/05/03

www.darklife/5/05/03

www.darkgothic.mx.5/05/03

www.gothicfuneral.com.6/05/03

http://www.americayya.com/vampiros/cultura_gotica.htm5/08/05

<http://www.americayya.com/vampiros/cronologia.htm>5/08/05

<http://www.americayya.com/vampiros/razas.htm>5/08/05

<http://www.americayya.com/vampiros/habilidades.htm>5/08/05

<http://www.americayya.com/vampiros/matarlos.htm> 4/10/05

<http://www.americayya.com/vampiros/convertirse.htm> 4/10/05

http://www.americayya.com/vampiros/vampiros_famosos.htm 4/10/05

<http://www.americayya.com/vampiros/leyendas.htm> 4/10/05

http://www.americayya.com/vampiros/cultura_gotica.htm 4/10/05

http://www.americayya.com/vampiros/arquitectura_gotica.htm 4/10/05

http://www.americayya.com/vampiros/pintura_gotica.htm 4/10/05

http://www.americayya.com/vampiros/escultura_gotica.htm 4/10/05

http://www.americayya.com/vampiros/musica_gotica.htm 4/10/05

<http://www.americayya.com/vampiros/galeria.htm> 4/10/05

<http://audio.ya.com/atanatosweb/principal.htm>12/10/05

<http://audio.ya.com/atanatosweb/vampiros/Bathory.htm>12/10/05

<http://audio.ya.com/atanatosweb/vampiros/tepes.htm>12/10/05

<http://audio.ya.com/atanatosweb/vampiros/ciencia.htm>12/10/05

<http://audio.ya.com/atanatosweb/vampiros/sociedad.htm>12/10/05

<http://audio.ya.com/atanatosweb/vampiros/literatu.htm>12/10/05

www.geocities.com/dark_mz/inicioreal.html

<http://pofex.tripod.cl/poferxpage/id7.html>

<http://www.atanatosweb.com/>

<http://www.redgótica.8m/méxico.html> 08/10/05

<http://www.geocities.com/darknessgothic/files/gothic.html> 08/10/05

FOTOS

Cemiterio_mulher http://darkangelsuicida.zip.net/arch2004-07-04_2004-07-10.html

[http://goticos_undead.blig.ig.com.br/imagens/cemiterio .jpg](http://goticos_undead.blig.ig.com.br/imagens/cemiterio.jpg)

Muder http://darkangelsuicida.zip.net/images/goticos_3.jpg

Untiled http://goticos_undead.blig.ig.com.br/imagens/essaa.jpg

Punks_góticas [http://goticos_undead.blig.ig.com.br/imagens/ga .jpg](http://goticos_undead.blig.ig.com.br/imagens/ga.jpg)

Eventodark <http://www.gothznewz.com.br/flyers/2003-08-15-AfterDark-othParty.jpg>

Gótico <http://goticosundead.blig.ig.com.br/imagens/wgt1169.jpg>

Nightwish www.aspdesign.no/christ_goth

Londonafter http://www.sb-photographies.com/musique/groupes/l/london/p_02.html

Pseudovampiros <http://www.cinefantastico.com/alexispuig/vamps2.jpg>

Niñabonita <http://groups.msn.com/jkofulptgffbgh24stcmri8q35> .

Fractalia http://fractalia.suhspiria.com/images/UTA_22-ene-06_02_la.jpg

Fractalia_2 <http://fractalia.suhspira.com/>

Artrosis http://www.lyrics.dax.ru/lyrics/artrosis_hidden_dimensions.html

Artrosis_2 <http://www.rockmetal.pl/galeria/artrosis-metalmania.99.html>

<http://www.americayya.com/vampiros/galeria.htm>

maquillados <http://worldgoticos.weblogger.terra.com.br/img/black.jpg>

ÍNDICE

Introducción [p. 2]

Capítulo I

¿Análisis historiográfico?: Un balance del problema [p. 8]

Capítulo II

De cultura y contracultura a identidades juveniles alternativas [p. 22]

2.1 Para definir la cultura [p. 23]

2.2 Contracultura [p. 25]

2.3 Algunas identidades juveniles alternativas [p. 37]

Capítulo III

Definiciones y curiosidades: acerca del origen del vampirismo [p. 44]

3.1 Definición del vampirismo [p. 46]

3.2 Orígenes del vampirismo [p. 48]

3.2.1 Los vampiros en la antigüedad [p. 49]

3.2.2 En la Edad Media [p. 52]

3.2.3 En la Reforma [p. 57]

3.2.4 El Siglo de las Luces [p. 61]

3.3 Otras criaturas relacionadas con el vampirismo [p. 63]

3.4 El vampiro en la literatura [p. 66]

Capítulo IV

El movimiento gótico como identidad juvenil y sus manifestaciones artísticas [p. 71]

4.1 Antecedentes de un movimiento oscuro: los punk [p. 71]

4.2 Definición del término gótico [p. 76]

4.3 Identidad gótica o dark [p. 82]

4.4 Estética dark [p. 85]

4.5 Manifestaciones artísticas [p. 93]

4.5.1 Música [p. 94]

4.5.2 Literatura [p. 105]

4.5.3 Juegos de rol [p. 110]

4.5.4 Performance [p. 111]

4.6 Revistas culturales alternativas [p. 113]

4.7 Espacios alternativos [p. 115]

4.8 Algunos espacios y lugares alternativos en la Ciudad de México [p. 119]

Reflexiones finales [p. 126]

Imágenes [p. 131]

Bibliografía y fuentes consultadas [p. 140]

INTRODUCCIÓN

El Movimiento Gótico o La cultura Dark en México surgió con la decadencia de los punk durante los años setentas del siglo XX, década en la cual se originaron una oleada de movimientos juveniles en contra del sistema implantado. Es decir, estaban en contra de un sistema en el cual las expresiones artísticas, la forma de vestir, de hablar y de vivir eran reprimidas, en definitiva lo que socialmente llaman "inmoral". Fue un movimiento internacional que posteriormente se fue adoptando poco a poco como modo de vida y como forma de protesta, denominándolos en un principio como movimientos "contraculturales" y posteriormente como se verá en este trabajo "identidades juveniles". Sin embargo en México no se cuenta con estudios de índole histórico que aborden este tipo de temas. En realidad son ciencias como la Sociología, la Antropología y la Psicología Social las que se han ocupado del tema. Y por eso, es necesario acercarse a ellas para poder entender al Movimiento Gótico.

El tema del Movimiento gótico en México ha llamado la atención, por otro lado, de muchos escritores, periodistas, artistas, observadores, entre otros. Es de saber que tanto los periodistas, como los artistas en especial de este movimiento, no van a tener una visión "académica" y exacta de lo que es la "contracultura" o del por qué el surgimiento de Movimiento Gótico desde un punto de vista histórico. Como mencioné anteriormente estos puntos de vista son muy válidos para mi investigación, a sabiendas que corro el riesgo de toparme con autores pretenciosos y poco objetivos, e inclusive poco críticos.

