

34
2e1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

LOS ÁNGELES DE LA CALLE
Y
SU NEOBARROQUISMO

TESIS

Que para obtener el título de:

LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

ERIKA SERVÍN GONZÁLEZ

Director de Tesis: MFA Marco Antonio Albarran

México, D.F. mayo 1997

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

TESIS CON
FOLIA DE COPIA

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A G R
A D E
C I M
I E N
T O S

*A Dios por ser tan generoso.

*A mi madre por su empeño por aprender sobre arte y por enseñarme a ser mujer.

*A mi padre por su estricta crítica hacia mi trabajo y por lograr mi superación día con día.

*A mi hermana Luz por la constante promoción de mi trabajo así como su apoyo económico.

*A mi hermano Oscar por su confrontación sobre el valor del arte en la sociedad, y por su extraña manera de amarme.

*A Josefina Leis por ser mi inspiración y porque fue la primera que me guió a realizar mi profesión.

*A mi amiga Brenda, la cual me ha acompañado desde el comienzo de este sueño.

*A Ernesto por su compañía, su eterna paciencia y sobre todo por escuchar mis proyectos y ayudarme a

llevarlos a cabo.

***A Arturo que me apoyó en el Diseño de esta tesis y por su hermosa amistad.**

***A Marco Antonio Albarrán, quien con mucha dedicación dirigió mi tesis y del cual aprendo mucho.**

***A Jesús Martínez , por abrir las puertas del taller , de su conocimiento, de su casa y sobre todo de su corazón.**

***A Maru Figueroa, porque además de ser mi maestra es mi amiga y como tal me asesoró en la realización de la obra gráfica.**

***A la ENAP porque además de brindarme la educación profesional, me enseñó a vivir una nueva vida.**

**IND
ICE**

INTRODUCCIÓN.	PAG.1
CAPÍTULO I	
-CONTRASTES Y SIMILITUDES ESTÉTICAS Y SOCIALES ENTRE EL BARROCO Y LA SOCIEDAD INDUSTRIAL CONTEMPORÁNEA.	PAG.4
1) Sociedad Barroca.	PAG.4
2) Estética del Barroco.	PAG.10
3) Sociedad Neobarroca.	PAG.13
4) Estética Neobarroca.	PAG.19
Notas Capítulo I.	PAG.26
CAPÍTULO II	
-CONDICION SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA CALLE.	PAG.27

Los Ángeles de la calle y su Neobarroquismo

1) Condiciones Sociales de su origen. PAG.27

2) Condiciones de Vida. PAG.31

3) Respuesta de la sociedad ante
los Niños de la calle. PAG.35

Notas Capítulo II. PAG.38

CAPÍTULO III

-ANGELES DE LA CALLE Y SU
NEOBARROQUISMO. PAG.39

Notas Capítulo III. PAG.48

CONCLUSIONES. PAG.49

BIBLIOGRAFÍA. PAG.53

HEMEROGRAFÍA. PAG.57

INTRODUCCIÓN

Esta tesis tiene como intención central la de hacer evidente para el lector-espectador una realidad social que se manifiesta dentro de nuestra sociedad actual. Lo trato de hacer por medio de un lenguaje gráfico contemporáneo que ha surgido a finales de este siglo, conocido hoy en día por algunos especialistas como Neobarroquismo. Esta situación social a la que me refiero es en específico la de los niños de la calle, producto de una sociedad neoliberal, la cual tiende a valorar al ser humano únicamente por su capacidad de generar ingresos y tener éxito en los mercados, que es considerada igualmente como Neobarroca en sus manifestaciones culturales.

Esta preocupación social y estética esta expuesta a través de tres capítulos en los que investigó, como primera instancia, lo que se conoce como marco histórico y teórico, buscando el surgimiento de lo que conocemos como Neobarroco. Todo ello porque se considera que hoy en día existe un regreso histórico del Barroco como sociedad y como período estético dentro de la historia del arte.

Definitivamente la sociedad y la estética están íntimamente relacionadas como aseveran José Luis Brea y Omar Calabrese, de ellos he retomado sus conceptos generales sobre

el Neobarroco los cuales hablan del retorno de este para así sustentar la mutua dependencia entre sociedad y estética, para que de igual manera se puedan entender los contrastes y similitudes de estos dos tendencias lo que a su vez permita definir claramente el Neobarroco.

Partiendo de esta investigación histórica-teórica y llegando a un conocimiento más específico del Neobarroco, realizó la elaboración de mi obra con un carácter gráfico de raíces barrocas. A partir de ahí me encuentro con la necesidad de trabajar sobre este concepto de manera que vaya de acuerdo con mi propia preocupación de artista visual; de hablar sobre lo que me rodea, siempre teniendo como preocupación primordial el arte. He deseado hacer mi trabajo como parte de una sociedad evidenciando un problema, a través de la gráfica. Esta preocupación está centrada sobre los niños de la calle.

Es en el segundo capítulo, donde se les da a conocer mejor, mediante una breve explicación de su origen, condiciones, y respuesta de la sociedad ante los niños de la calle.

La investigación sobre este capítulo parte desde puntos de vista sociales y psicológicos así como estadísticos. Todo esto le permite al lector tener un contexto que contribuya a darle elementos necesarios de conocimiento sobre el problema para que de esta manera el lector pueda lograr un entendimiento más cabal de la propuesta estética, pues en esta última se reflejan gráficamente la situación investigada.

El tercer capítulo es donde explico, justifico y concluyo el proyecto de esta tesis. Que es la de mostrar en la obra gráfica, la cual tiene como título inevitable «Los Ángeles de la Calle y su Neobarroquismo», el problema social previamente citado sumado a los contrastes y similitudes entre la sociedad barroca del siglo XVII y la sociedad contemporánea. Esas son las bases teóricas para el desarrollo de mi propuesta.

Por otro lado quisiera hacer una crítica al sistema educativo en el que estuve inmersa, -estoy plenamente consciente que esto pudiera parecer fuera de lugar, sin embargo creo que tiene relación directa con una serie de confusiones a las que me enfrente - ya que es realmente desafortunado el que sea

hasta el cuarto año de la carrera cuando se le impulsa al alumno a escribir, ya que durante el transcurso de la carrera no se le acostumbra a hacer críticas verbales ni escritas, así como también considero que se debe impulsar un mayor número de lecturas. Esto debe tener la finalidad de que el estudiante de la Licenciatura de Artes Visuales debe disponer desde un principio del conocimiento de saber expresarse por un medio verbal o escrito e inculcarle el porque, dónde, cómo y cuándo surge la necesidad de llevar a cabo el proyecto que tenga en cuestión.

Agradecimientos.

Agradezco a la Lic. Martha Morales, por enriquecer mi tesis con la corrección de estilo.

Capítulo I.

Contrastes y similitudes estéticas y sociales entre el Barroco y la sociedad Industrial contemporánea.

1.- Sociedad Barroca.

Para ubicar los contrastes y similitudes del Barroco y Neobarroco es importante dar la razón que justifica la comparación. Ya que resulta muy interesante encontrar en la historia, periodos en los que la sociedad de una manera retoma o repite ciertos conceptos y manifestaciones culturales. En este caso se observa que ambas sociedades están sumamente interesadas en el mercado. En un tipo de vida mas material y por lo mismo consumista, en el que la sociedad burguesa tiene un poder que controla el arte y al mismo tiempo el artista se subleva y muestra las tragedias costumbristas de una vida llena de información. Se debe tomar en cuenta que cada período posee desarrollos distintos,

pero aquí se trata de observar una relación de informaciones que a pesar de que son tecnológicamente distintas, traen consigo una serie de reacciones similares. Por ello tomaré como inicio el Barroco Burgués de Holanda para así entender la situación social, histórica y obviamente artística de esta época para observar las constantes y similitudes en esta era Neobarroca, la cual no en balde retoma su nombre.

El Barroco Burgués surge en Holanda en el siglo XVII, entre los años de 1630-1690. En el siglo XVII la cultura barroca se encuentra en una crisis, la cual surge debido al desajuste de una sociedad en cuyo grupo interior se desarrollaron fuerzas que impulsaron a cambiar y que luchaban con otro grupo que se había desarrollado con riquezas y privilegios y cuya conservación se vió amenazada por el grupo de pobreza y hambre el cual mostraba actitudes de protesta. Por lo tanto en este siglo, se pensaba firmemente que la adversidad que se sufría tenía causas humanas, que debían de ser corregidas por lo que se optó por mejorar esta situación.

Dentro de la crisis social se presenta en este siglo es que

debido a una transformación política que fue de la monarquía al surgimiento de la burguesía, así como el rompimiento del cristianismo se encuentran diversos aspectos como el de:

- 1) La alteración de valores, y de modos congruentes con ellos, como es el caso del honor, riqueza, etc.
- 2) Esta sociedad activa o resignada de estas nuevas conductas y valores, trae alteraciones en los procesos de integración de los individuos ya que existe una gran pobreza en contraposición de la riqueza.
- 3) La sensación de opresión y agobio dentro de los grupos en los cuales se hacen patentes las disformidades sociales de la época.
- 4) Surgen las críticas que denuncian el malestar de fondo y suscitan tensiones entre unos grupos y otros.(1)

La monarquía absoluta se convirtió en la clave del sistema social, creando un régimen de absolutismo del barroco, en el que la monarquía culmina con un complejo de intereses señoriales apoyándose en un predominio de la propiedad de la tierra que se convierte en base del sistema. En el plano de la nobleza, la monarquía corresponde a la EFICACIA de la noción jurídica- política que el barroco coloca en primera línea, la de soberanía, y se añaden la presencia de otras

capas sociales; Surge lo que se conoce como pirámide monárquico-señorial de base protonacional a la que llamamos sociedad barroca. Holanda se encontraba esperando una anhelada independencia del yugo de los españoles, y los pueblos se organizaron a sí mismos y crearon un gobierno con un mínimo de unidad y un máximo de diversidad. Los holandeses no tuvieron intención de substituir una tiranía por otra y por ello organizaron las tierras como provincias unidas por un gobernador. Sus guerras de independencia, su aislamiento geográfico, su lucha constante contra las inundaciones del mar, el clima riguroso y una economía marítima, como el protestantismo calvinista y los temperamentos individualistas, hizo que el centro del interés fuese el hogar. El holandés veneró lo doméstico.

En esa situación algunas familias inevitablemente acumularon más que otras y por medio de la riqueza concentrada se transformaron en una oligarquía gobernante. De estas familias llamadas regentes se seleccionaban entre sus miembros a aquellos que constituirían las alcaldías, pero fueron un grupo de clase media superior y su fuerza aunada con las agrupaciones profesionales y mercantiles conocidas como gremios, crearon la autoridad local.

De esta manera, la sociedad barroca en Holanda dentro del siglo XVII, se presenta como una clara manifestación de una cultura en la que «...la razón del Barroco se encuentra en el estado de una sociedad aristocrática decaída, desvitalizada, penetrada de elementos alógenos, plebeyos, que trata de procurarse un alimento que la tonifique, en un arte que le presente sus viejos ideales y valores... (2)

Esta sociedad tenía como común denominador el concepto de culto al hogar y un sistema económico que estaba basado en el comercio. Como religión surge el protestantismo. «...la cultura que llamamos barroca, una cultura desarrollada para reducir, no solamente la inquietud religiosa, sino toda la inseguridad producida como consecuencia del largo período de cambios que las sociedades del Occidente europeo venían conociendo.»(3)

Debido a esta inseguridad y al encontrar otro común denominador que es un sistema económico basado en el comercio, el hombre holandés de este período tenía la facilidad de acceder a una serie de posibilidades en la adquisición

de productos de diverso tipo que contribuían a su bienestar material, lo cual generaba que no fuese necesario el que viajara a otros territorios en busca de los diferentes bienes. De esa manera permanecía mucho más tiempo en su territorio. En buena medida coincidía con cierto carácter ascético que promovía el protestantismo, el cual le dictaba mayor atención a su familia y mejor cuidado de su hogar.

El comercio y la industria se convirtieron en las clases predominantes y gracias a este poder oprimieron a las clases trabajadoras y a la pequeña burguesía, siendo pues la burguesía alta la adinerada y los que se convertirían en lo que se conoce como regentes de diferencias económicas dentro de su sociedad. Creando tales desigualdades sociales como las que posteriormente se hablarán en el apartado de la sociedad Neobarroca como otra constante entre estos dos periodos.

Existe una separación de los países Bajos donde en ningún capítulo de la historia del arte es más concluyente el análisis sociológico que en éste. Se toman dos direcciones artísticas tan diferentes como el barroco flamenco y el holandés y

estos surgen en coincidencia temporal casi perfecta, en estrecho contacto geográfico y, excepto por lo que hace la situación económica y social, en condiciones completamente análogas. Las consecuencias de la separación de estilos del sur y del norte de los países bajos dan como resultado una antítesis cultural dada por razones económicas y sociales. Esta separación de estilos cuyo análisis permite descartar todos los factores de realidad, no sociológicos, puede precisamente considerarse como ejemplo típico de la sociología del arte.

«En ningún capítulo de la historia del arte es más concluyente el análisis sociológico que en éste. Dos direcciones artísticas tan diferentes como barroco flamenco y el holandés surgen en coincidencia temporal casi perfecta, en estrecho contacto geográfico y excepto por lo que hace la situación económica y social, en condiciones completamente análogas. Esta separación de estilos cuyo análisis permite descartar todos los factores de realidad, no sociológicos puede precisamente considerarse como ejemplo típico de la sociología del arte.»

Dentro de los estudios en las universidades florecieron la

filosofía, la filología, la teoría social y las ciencias naturales, con estas disciplinas intelectuales nos damos cuenta de que la visión de la existencia de su universo era ordenado y regulado, pero esto se logró gracias a la descentralización de la educación. Lo cual permitió el desarrollo de las universidades, en diferentes ciudades como Leyden, Amberes y Utrecht, las cuales estimularon las carreras humanísticas. Se buscó que en la política hubiera una incursión de la ciencia, para así lograr que la política tuviera una base más sólida, por lo que se busca una construcción de una sociedad política, como ejemplo de esta fortificación de ciencia y política son las facultades universitarias donde se estudiaría la política.

Debido al incremento del plano social del poder de los señores en nueva ascensión surge otro de los aspectos de la cultura barroca, los cuales crearon aspectos como el desplazamiento a las ciudades. Generando esto un *nuevo concepto de espacio* (barroco), el *descentramiento como repetición y ruptura*, el cual no garantizó al hombre el recibir una inscripción simbólica, sino que al contrario, lo desituó, le señaló su ausencia en ese orden y que al mismo tiempo, desplegó como uniformidad la desposesión. Sobre esto volveremos

más adelante a establecer la similitud con la sociedad contemporánea.

»El descentramiento... repercute en el espacio simbólico por excelencia: el discurso urbano.«(4). La ciudad barroca se presenta como trama abierta con perspectiva, tiempo y dinero.

Todo es medida, cantidad y repetición al mismo tiempo que es analizable y fragmentable.

El comercio de las ciudades se da por medio de operaciones de cálculo y contabilidad, el oro se encuentra como monedas calibradas y acuñadas. La ciudad estaba en unidades fragmentadas reducibles a figuras geométricas. Lo que cuenta en esta planeación son las series, el alineamiento obsesivo, la repetición de columnas y molduras, y los hombres de las ciudades son idénticos, imperturbables, y mecanizados.

Existe un gran interés por la anatomía, ya que es una época

de **observación** gracias a descubrimientos científicos como lo fueron los lentes holandeses de Espinoza. Otra manifestación de esta preocupación por la observación se manifiesta en la construcción de un observatorio astronómico en la Universidad de Leyden en donde se hicieron los cálculos para el descubrimiento del balance espiral que se aplicó en este momento así como el principio del péndulo para marcar el tiempo y se perfeccionó el reloj de bolsillo. Cabe mencionar que avances como éste último son el resultado de la recurrencia a los juguetes como elemento lúdico de las cortes en Francia, que se iniciaron entre otras cosas en las fuentes y los autómatas en los relojes de las iglesias. Como resulta fácilmente entendible se hizo necesaria la participación de la mecánica. Sin embargo, en el curso del siglo XVII la alquimia entró en franca decadencia y es en este mismo siglo cuando se transformó en lo que hoy llamamos química.

Uno de los descubrimientos más importantes dentro de este período barroco fue el descubrimiento de Kepler en el que la elipsis en la retórica barroca, se identifica con la mecánica oculta de los movimientos de los astros, un repudio de significativo que se expulsa del universo simbólico.

Siendo las tres leyes de Kepler las siguientes:

- 1.- Se crea una nueva forma a las órbitas, la forma elíptica.
- 2.- Determina las velocidades a lo largo de la trayectoria: el planeta acelera su velocidad cuando se aproxima al sol y la disminuye cuando se aleja de este.
- 3.- Relaciona estas velocidades y las dimensiones de la órbita, independientemente de las características físicas de las planetas cuando más alejadas estén giran con mas lentitud.

Según la Teoría Kepleriana, la elipsis surge como espacio simbólico y éste es un discurso astronómico.

Sarduy ha relacionado aspectos de la ciencia y del arte llegando a la conclusión de que, por ejemplo, la forma del descubrimiento de Kepler de la Órbita elíptica no es dispar a las obras pictóricas de Caravaggio o las obras poéticas de Góngora o la arquitectura de Bornomini. Al mismo tiempo Sarduy define el Barroco no sólo como un periodo específico de la historia de la cultura, sino como una actitud general y una cualidad formal de los objetos que lo expresan.(5)

Si la crisis del siglo XVII tuvo motivaciones económicas a las que se le atribuyen un papel determinante, también presente aspectos humanos que hacen dramáticas las manifestaciones en donde se encontró una expresión y que constituyen la cultura barroca, surgiendo ésta gracias a esa reflexión del estado del pueblo.

Dentro del período Barroco del siglo XVIII encontramos que en la sociedad estaban surgiendo diferentes acontecimientos como el capitalismo comercial y la circulación de mercancías. Este es un periodo de surgimiento de máquinas que presagiaran la futura aparición de una civilización industrial. Y podemos decir que los progresos económicos y técnicos en los que el pensamiento científico tuvo un desarrollo considerable, sólo prepararon a la civilización holandesa para la paulatina consolidación de la sociedad industrial, esto da como resultado y permanece como un antecedente de lo que se manejará en las siguientes páginas de esta tesis con el término de sociedad Neobarroca. Siendo importante reiterar que el Barroco no es solo un período específico de la historia de la cultura, sino que es una actitud general y una cualidad formal que los objetos expresan.

2.- Estética del Barroco.

La definición portuguesa del barroco manifiesta que es áspero conglomerado rocoso que surge en el arte como un argumento falaz e ingenioso en el cual su organización está en función de relaciones inéditas como la distorsión y la hipérbole, el comienzo y el fin, el círculo, el bucle, la muerte y la eternidad en yuxtaposición de luz y sombra. Aparece un nuevo gusto por el plano que se manifiesta en la explotación de formas cóncavas y convexas.

El Barroco tuvo como ningún otro estilo, el sentimiento de ser el único legítimamente fundado y al mismo tiempo

infalible. Este no se acompaña de ninguna teoría ya que el estilo no se desarrolla sin modelos por ello no se le da un nombre preciso al estilo y se le denomina estilo moderno englobando lo que no es antiguo y lo que no pertenece al gótico, surgiendo conceptos en los autores que escriben sobre el arte como -caprichoso, bizarro, extravagante lo que rompe las reglas. Barroco como algo que desemboca en lo absurdo, otros como una forma de perla.

« El Barroco es el estilo que partiendo de una base antigua, pasa por un tratamiento de la idea que unía una variedad formal moderna para llegar a una forma de expresión sobrecargada y exagerada hasta la locura.» (6)

»...la cosmología y la psicología racionalista de Descartes y el sistema ético, matemáticamente demostrable, de Espinoza, tuvieron como equivalente un concepto del arte como forma de organización razonada, si bien correspondería a Rembrandt la gloria de iluminar y vivificar este mundo racional con el fuego del sentimiento humano.» (7)

Las formas artísticas responden al desarrollo y cambios del clima espiritual e intelectual. La Reforma y el Catolicismo es el momento crucial que llena de conflicto y de divergencia en el estilo, el estilo Barroco.

Dentro de las Leyes de Kepler, importantes para el desarrollo no sólo de la filosofía en la ciencia, sino también del arte Barroco, encontramos un pensamiento de la infinitud, de lo no centrado, es el pensamiento de la geometría topológica barroca, en la que la figura del círculo no es única, ya que surge la visualización de la elipsis, una doble focalización que opera en el interior de un espacio limitado. Este descentramiento, repercute en el espacio simbólico, que equivale a repetición. Como es el caso del Greco en particular, el cual maneja el doble centro virtual por medio de la línea serpentina en «La Virgen con Ángeles».

Galileo al estar en contra de la alegoría constituyendo esto un rechazo formal de la polisemia, lo que es el soporte del barroco, revela una discriminación del descentramiento. Esta nueva

cosmología de Kepler, no sólo destruye la idea de centrismo de las Órbitas de los planetas de Galileo, sino que introduce en la cultura el gusto por la elipsis, surgiendo los elementos constitutivos del gusto barroco. Siendo estos elementos la diferenciación organizada, el policentrismo y el ritmo.

Los elementos del Barroco entonces, se podrían resumir en:

- Impresión de movimiento.
- Masas anchas, contornos con trazos vacilantes y repetidos.
- Composición de conjunto.
- Masas de claro-oscuro (sombras y luz) con contenido de movimiento.
- Plano - espacio.
- Disposición rítmica o agrupamiento accidental
- Estructura formal suelta.

Sin embargo el atractivo artístico del Barroco consiste en la resolución de disonancias.

El barroco encuentra conveniente describir, proyectar e instituir un ser autónomo mediante la significación de la metáfora que

prolonga y suspende esta autonomía. Así el lenguaje barroco, vuelca sobre sí, la adición de citas y de la múltiple emisión de voces negando así toda unidad. El mensaje en el barroco, es la relación del mensaje consigo mismo.

En el Barroco, encontramos que la política es una retórica, en el que el lenguaje es un código, autónomo y no admite en su cargada manifestación una posibilidad individual, centrada que detenga los signos. Es por esto que el barroco funciona al vacío.

Dentro de las reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura, que maneja Jean-Baptiste Du Bos, en su opinión encuentra que dentro del Barroco hay dos tipos de verosimilitud, la poética y la mecánica. La mecánica no representa nada que no sea observable, por ejemplo: la luz y sus efectos. Y la poética, la cual consiste en dar a los personajes las pasiones convenientes a su edad y respetar las costumbres, como las ropas y las actitudes. La composición poética se basa en una ordenación de las figuras ideada para que, como ya previamente mencionamos, la acción sea verosímil.

Es aquí donde encuentro que el mayor exponente del Barroco holandés, Rembrandt, expresa estas nuevas reflexiones, como es la búsqueda de una nueva profundidad psicológica, la cual él aplican su obra. Junto con la gran intensidad dramática: Así como no se pueden dejar a un lado sus grandes descubrimientos de la capacidad de la luz en todos sus grados expresivos para iluminar el carácter del personaje desde afuera y desde adentro. Para así encontrar una redefinición del espacio por la compenetración de la luz en el pathos humano.

»El hombre de este período, siente una atracción deslumbrante por el mundo que opera en un plano situado mas allá de límites humanos. El artista barroco intuye lo infinito.»(8)

Lo que logra el espíritu no sólo de los artistas, sino la visión generada por los diferentes acontecimientos, es la de una creación de un espacio cósmico que crea atmósfera, una visión de espacio atmosférico, aunque esto no manifiesta un espacio absoluto.

En el Barroco, el esquema de la actividad era más importante

que su contenido, no es el placer, sino la gestión activa y organizada. En la Edad Moderna el criterio está basado en la forma de sistema, es decir, de un mundo altamente organizado.

3.- Sociedad Neobarroca.

Se considera necesario dentro de esta tesis hacer una breve mención de un análisis histórico el cual permitirá reconocer el surgimiento de la sociedad industrial para así llegar al significado de lo que se considera como sociedad Neobarroca.

En principio debemos situarnos en lo que Lewis Mumford considera la fase neotécnica (9), la cual representa el tercer desarrollo de la máquina de 1830 a nuestros días. Durante los últimos 166 años, en la cual los proyectos se refuerzan por técnicas de verificación gracias a que las máquinas lle-

gan a su perfeccionamiento a través también de un experimentalismo cooperativo.

La fase neotécnica es marcada en principio, por la recurrencia a la electricidad como fuente de energía, pero ésta no es sólo la fuerza motora de la nueva tecnología, sino que es uno de los productos finales como es también el automatismo, que finalmente no va a significar la liberación del espíritu humano pues el proletariado pierde la iniciativa y creatividad al ser desplazado para convertirse en un observador igualmente mecanizado.

La industria neotécnica, no se ha adecuado a una tecnología humanizada, con lo cual surgen las posibilidades de desorganización y caos ya que las adquisiciones de la técnica no se registran inmediatamente en la sociedad, por lo que se requieren adaptaciones en la misma y en la política. Esto por otra parte, evidencia el tremendo fracaso planteado por el proyecto intelectual conocido como iluminismo que preconizaba la idea de que el ser humano sería más feliz en la medida en que tuviese mayor desarrollo tecnológico. Que al

mismo tiempo tenemos importantes resultados en la crítica, es cierto, como el surgimiento del método científico, en cuyos principios están los adelantos biológicos y la sociología humana.

Es cierto, que existe un mayor estudio de la vida con tendencias al orden y a la claridad. Sin embargo la velocidad con la que la sociedad ha crecido no ha permitido una adaptación perfectamente empatada con la significación de tanto desarrollo tecnológico, en la pérdida directa de valores humanísticos por los que promulgó la sociedad renacentista.

La máquina es entonces, un mecanismo de dominio y por consiguiente la tendencia técnica y social de la cual surge y se une la posesión total del hombre, su criterio es el de la auto conservación. Sucede entonces, que el conocimiento científico tiene una aplicación directa en técnica y la conducta de la vida afectando con ello la psique humana. Así la principal iniciativa esté en el científico el que establece la ley, no el inventor. La invención es entonces sistemática y premeditada, crea éxito en lo práctico.

Existen, dentro de esta fase grandes invenciones no sólo mecánicas, sino que gracias a la ayuda de las ciencias biológicas y psicológicas, se obtiene la prevención de enfermedades, logrando así un reajuste funcional, esto demuestra que hasta cierto punto la cultura se interesa más en la vida que en la neotécnica misma.

Otras de las innovaciones de la neotécnica son la integración sistemática de la industria, la planificación y desarrollo de las regiones humanas, la planificación del crecimiento y distribución de la población, esto último mediante la técnica del control de natalidad que al mismo tiempo de planificar hace cambios importantes dentro de los valores morales y religiosos, ya que se concientiza a las clases más bajas de la importancia de no que no ocurran más nacimientos y la centra sobre el valor de las perspectivas de una mejor supervivencia.

La economía de esta sociedad organiza a la industria y a la política en una base a escala mundial. La organización estética integral de la máquina se convierte con la economía en el paso final que asegura su eficiencia, aunque la estética deriva

de la observación del mundo vivo y la adaptación correcta de la forma. Todo esto se hace patente de manera nítida en las diferentes corrientes sobre las que gira el modernismo, entendiéndose el art nouveau, jugent style o la secesión vienesa.

Es hoy cuando la industria cultural ha heredado, la libre iniciativa en la que la libertad ideológica, se refleja en la restricción económica, una libertad siempre igual, la estandarización por antonomasia, siendo esto una característica que conforma la cultura de masas dentro de la sociedad neobarroca.

Por otro lado, la comunicación crece, pero en contraste de la conveniencia de una comunicación instantánea ya que los medios de pensamiento reflexivo y de una acción premeditada se debilitan logrando fricción y aceleración de las reacciones en masa. Esto se convierte en uno de los signos más temibles de esta sociedad la cual deviene en un símbolo mecánico de corporaciones mundiales de pensamiento y sentimiento. El efecto social que tiene es de un carácter político muy directo con las masas.

El siglo XX nos ha llevado a una aceptación de la idea de que nuestras necesidades coinciden con las de quienes nos rodean, a pesar de la evidencia, aparentemente abrumadora, de lo contrario. Surgiendo el gran arte del siglo XX, del odio a las convenciones de la sociedad burguesa y siendo una protesta contra las exigencias de la sociedad industrial.

La identidad cultural aparece como el resultado de un tema de una época, en donde se entrecruzan los procesos de descolonización, neocolonialismo, globalización y multiculturalismo, auge de comunicaciones, apertura de fronteras y racismo. Por esto no es raro que se marque el sentido dinámico, metafórico de la identidad como conservación, logrando como resultado: una identidad fragmentaria. Aunque al hablar sobre una globalización debemos hacer hincapié en que las conexiones globales son realmente los esquemas radiales alrededor de los centros de poder

»...nuestras civilizaciones modernas viven con base en la expansión y explosión a todos los niveles, bajo el signo de la universalización del mercado, (siendo esta la supuesta tesis del

neoliberalismo) de los valores económicos y filosóficos, bajo el signo de la universalidad de la ley y de las conquistas.»(10)

»La revolución industrial, la conflagración europea, el nihilismo, la transmigración, el neocolonialismo, el sueño americano. los derechos civiles, la guerra fría, la idea global, el espionaje, el turismo, el nuevo orden, el fin de la historia, el terrorismo, el poder de los medios de comunicación, la baja cultura, los neonacionalismos... son algunos de los fenómenos económicos, sociopolíticos y culturales, que han ido definiendo, y están definiendo la época contemporánea».(11)

Como civilización nos encontramos en un presente pseudo-morfo, ya que aún no encontramos forma de someter estos propósitos para convertirlos en fines mas vitales y humanos. es visible dentro de esta cultura contemporánea que se viven fenómenos de exceso cada vez más numerosos, que van desde la producción artística a la mediología, hasta los comportamientos político-sociales. Existiendo diversos tipos de exceso. 1) Exceso representado como contenido. 2) Exceso como estructura que representa y 3) Exceso como función

de la representación.

Estos excesos de nuestros tiempos no producen necesariamente inaceptación social, debido a que estos se encuentran en contenidos, formas y en diversas estructuras discursivas como en la representación de textos, logrando de esta manera, parecer no ser un exceso sino elementos comunes de la vida diaria.

Surge entonces dentro de esta misma sociedad, la injusticia, el odio y la destrucción, las cuales se convierten en actividad sistemática o rutinaria después de que todos los fines, tras la formalización de la razón, han perdido su objetividad y necesidad. así como se mencionó anteriormente en el apartado de la Sociedad Barroca, se encuentra la constante de que la sociedad de esta década está penetrada de elementos alógenos y que está en constante búsqueda por un arte que en su momento los tonificó.

Todo esto ha impulsado una nueva solución geopolítica y social que está aniquilando como redefiniendo la cartografía

occidental así como las actividades vitales. Siendo esta una carencia de **centro geográfico o espiritual** que brinda la autoridad y el espacio en donde la sociedad encuentre alguna estabilidad.

Dentro de esta pérdida de centro, observamos otra constante que nos remite a la situación social barroca de **descentralización de la educación, un descentramiento como repetición y ruptura.**

La condena natural del hombre es hoy inseparable del progreso social, es entonces cuando el espíritu tiene necesariamente que consolidarse como patrimonio cultural y no ser distribuido con fines de consumo, creando costumbres dominantes, tanto en la ciencia como en la política. De no hacerlo así corremos el riesgo de situarnos en una desviación social profunda, en la cual el concepto de claridad no queda incluido en la lengua ni en el pensamiento, como tampoco en el arte.

La eficiencia de la máquina debe empezar con el hombre mismo, y debe de cesar este rendimiento cuando el equilibrio

de este hombre se vea amenazado. Y es entonces que surge un término de la sociedad actual, siendo éste el de sociedad de masas, término utilizado para referirse a lo amorfo y mecánico de la vida, así como la destrucción de los criterios de valor.

La obviada de los objetos fractales como son las series televisivas, las segundas partes de las películas etc. en nuestra era contemporánea permite definir el neobarroco. De esta manera se puede concluir que cualquier fenómeno comunicativo que tenga una geometría irregular dentro de su propia existencia es un fenómeno caótico no solo por el objeto mismo sino por su proceso de producción y recepción. Este fenómeno se identifica claramente en la cultura contemporánea en casos de objetos fractales, que para una mejor comprensión pondré el ejemplo de lo que son las series televisivas y la influencia de estas sobre el receptor.

En el caso de México, el cine, la televisión, la moda, la música y el arte, en cuanto a las relaciones del tercer mundo con el primer mundo están determinadas dentro de un factor informático creado por las multinacionales y la comunicación

masiva. De ahí que surge otro elemento del proceso de esta sociedad neobarroca es la desmitificación del lenguaje. El lenguaje con el que la cultura se expresa contribuye a su carácter masivo y publicitario. Cuanto más se resuelve el lenguaje en comunicación las pala al hablar de la sociedad burguesa del Barroco y del Neobarroco, encontramos que existe un carácter fetichista de la sociedad burguesa en la cual las necesidades y potencialidades de la evolución del hombre se vuelven una función de la reproducción ampliada del capital.

La imparable expansión de la sociedad burguesa, es una necesidad económica inherente a su modo de producción que fue percibida tempranamente por las cabezas más lúcidas del siglo XVIII y XIX.

» La necesidad expansionista de la sociedad burguesa conceptualizada en los siglos XVIII y XIX como colonialismo, en el siglo XX como imperialismo y actualmente como globalización pasó de la acertada intuición filosófica de Hegel a un campo de investigación científica, con la economía política de Marx.» (12)

El primer y tercer mundo de hoy fueron mucho más similares durante el siglo XVIII. Una de las razones de las enormes diferencias desde entonces es que los que dominaban no aceptarían la disciplina del mercado que impusieron a la fuerza en sus dependencias, y hoy en día el mercado que se nos impone se recibe con gran facilidad.

La globalización antes imperialismo ,brinda una humanidad dividida en entes cibernéticos élite informativa que se enriquece espiritual y materialmente con información global, mientras que las mayorías se quedan ancladas en el analfabetismo.

4.- Estética Neobarroca.

Dentro de la Sociedad contemporánea encontramos que la industria cultural a través de prohibiciones, fija positivamente, al igual que su antítesis, el arte novedoso así como un lenguaje propio, con sintaxis y léxico igualmente propios. La pretensión del arte es siempre ideológica, pero la industria cultural absolutiza a la imitación como paradigma y su totalidad es la repetición, por ello la industria cultural vive del ciclo, lo individual entonces, se amplía a la capacidad de universal.

El Neobarroco dentro de sus caracteres, tiene como punto

principal, la referencia o la cita, esta es suspendida, torcida o reinterpretada. De esta manera el todo se embellece con la suspensión y la apertura de lectura.

Éste gusto por el neobarroco intercambia los términos de la oposición o anulándolos, por ejemplo, utiliza el límite haciéndolo parecer como exceso o bien, usa el exceso pero lo llama límite para así hacer aceptable el contenido, es entonces confusa la operación en el límite o por exceso.

Existen una multiplicidad de discursos en las artes plásticas de nuestro tiempo, son fragmentos de imágenes, conceptos, que se entrelazan para expresar partes de un todo. Surge porque en nuestra época se vive una opulencia de la comunicación y esta saturación de ideas es clara en las obras y en nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo que existe un ambiente generalizado por que no se concibe un presente, no existiendo un estilo, o movimiento que domine. Con esto se trata de decir que todos los estilos son aceptables, y todos los estilos tienden a amalgamarse.

Pondré como ejemplo la tendencia del multiculturalismo que surge en los noventas en donde encontramos a Kcho, artista cubano, que plantea a través de su obra el abrir parámetros donde sitúa lo propio y lo ajeno creando una imagen retórica con ideas vigentes sobre situaciones sociales de su país, como son el exilio y la migración.

Desde un punto de vista creativo se observa constantemente que el artista procede a fabricar obras- detalle o, obras - fragmento. El detalle sobrevalora el elemento y al contrario el fragmento es considerado como un accidente del que se parte para reconstruir todo. En el fragmento existen propiedades de lo que se considera como carácter. 1) Carácter causal, es el que reemplaza su orden original con otro orden elegido al azar pero siempre ordenado y previsto estadísticamente. 2) Carácter gradual, los objetos fractales tienen una forma irregular, pero Ésta se repite siempre tanto en el conjunto como en sus partes. 3) Carácter trágico, en el cual los objetos fractales tienen siempre una forma poligonal. (13)

»El que no haya un movimiento dominante no significa que

no haya nada. Las cosas se estratifican, son cambiantes y complejas. Por eso el arte es ahora tan interesante, tan apasionante (...) podría parecer caótico y seguramente lo es pero Platón sostuvo que ese caos es el alma del mundo». (14)

Jerry Saltz en el ensayo de lo Crudo y Cocido de la exposición del mismo nombre, del año 1995, divide en categorías, la «crudeza» básica que esté presente en gran parte de las obras contemporáneas, obras que se consideran dentro de esta tesis como parte de este Neobarroco.

1. Dentro afuera.-Saca algo del yo al exterior, es de contenido personal. Rehuyen el culto de la personalidad, por ejemplo encontramos artistas como Kiki Smith, Sue Williams, entre otros.

2. Fuera a dentro.-Son subversivos en sentido de que socavan los parámetros del arte, y reintroducen ideas, historias, o técnicas desacreditadas o infravaloradas. Existiendo diversidad en las formas. Artistas dentro de esta categoría encontramos a Jimmie Durham, Renné Greá este último lleva a

cabo investigaciones complejas en distintos grupos sociales. 3. Acting Out.- Son obras con una postura que implica una especie de terapia de choque visual como sería la obra de Paul Mc Carthy, Sue Williams, Marlene Mc Carty que son tres artistas crudos y directos con poca mediatización.

4. Dentro a dentro.- La obra toma los lenguajes o prácticas res-tringidos como la ciencia, la tecnología, antropología y los introducen al mundo del arte. Escavan en otros campos y luego alteran esa indagación de modo que ofrezcan nuevas posibilidades, por ejemplo, encontramos a Julia Scher, Mark Dion, etc.

Es común en el arte contemporáneo, el empleo alegórico de las cosas, la alegoría obliga a la narración espontánea, a adaptarse en un sentido oblicuo ya sobreentendido, y es entonces cuando el lenguaje plástico, se convierte en un lenguaje como tal. Este neobarroco, posee la duda, la insuficiencia de todo saber y decir, por lo que lo que dice es siempre otro, es un lenguaje que se habita sin creencia, como lugar inevitable e insuficiente, esta es la circunstancia neobarroca. (15)

Por esto las referencias de una obra no se encuentran en la exterioridad, sino al interior de su lenguaje artístico, de ahí que el espectador se convierta en un intérprete o traductor de la obra y, de ser un personaje pasivo se convierta en un espectador pensante y activo. Por consiguiente las significaciones de una obra son múltiples.

El planteamiento del arte se convierte en la forma de ver de cada artista, su propia estructura mental. Es entonces cuando la sensibilidad flota en los conceptos.

La estética de la repetición contiene tres nociones. 1) la repetición como modo de producción de una serie con una matriz única, según la filosofía de la industrialización. 2) la repetición como mecanismo estructural de generación de textos. 3) la repetición como condición de consumo por parte del consumidor de los productos comunicativos. Al mismo tiempo que existen tres elementos fundamentales de la estética de la repetición que son a su vez elementos de la estética neobarroca. La variación organizada el policentrismo y el ritmo frenético. Estos tres son consecuencias de la acu-

mulación de los objetos culturales, desde el punto de vista formal son componentes del barroco.

Éste neobarroco, como heredero del barroco, posee tensión entre dos polos o ejes, como la parábola o elipsis barroca compuesta por dos núcleos significativos, es aquí donde existe relación con el barroco y el neobarroco, en la que el neobarroco, utiliza la metáfora de imágenes en un contexto compuesto de otros textos, conceptos o lenguajes. Observamos otra constante que en el Barroco y Neobarroco ya que todo es medida, cantidad y repetición, al mismo tiempo que es analizable y fragmentable. Todo esto deriva de la importancia que tienen las cifras y cantidades mínimas para la ciencia actual.

Dentro del neobarroco, encontramos una confluencia cultural, económica y social en la que existe una redefinición constante con una dimensión conceptual en la que encontramos que las artes plásticas surgen como algo literal. Este acercamiento cultural y sociológico, por su preferencia intelectual, surge en vez de la aplicación pragmática del material. El signo barroco carece de un significado esencial y único.

En el estilo neobarroco se producen múltiples sentidos por medio del encadenamiento de significados, desplazando el concepto unívoco de significación. El neobarroco no comunica un mensaje específico, pero implica una toma de posición ideológica.

La estructura ideológica del neobarroco, se representa en la figuración geométrica y retórica que surge del sistema capitalista al transgredir su código de valores, como es el derroche de lenguaje motivando que esta estructura, subvierta el orden racional de las cosas, como la elipse subvierte y deforma el trazo. Existe una búsqueda de formas desde la pérdida de la integridad, de la globalidad y de la sistematización ordenada. Los valores que surgen tras esta pérdida del centro son la inestabilidad, la polidimensionalidad y la inarmonía.

El Barroco regresa, pero ya no por la repetición pura, sino por accidente, anomalía y desvío, aunque este barroco retorna usa la memoria y la comunicación inherente en ella como potencias.

Hoy el arte es desmembrado en una multitud de lenguajes, actividades y actitudes que coexisten, cada uno con una crítica

y referencia cultural que lo vincula a otras disciplinas cuyos profesionales sólo participan marginalmente en el debate sobre el futuro del arte. Esta conciencia de crisis trae consigo una crisis de la historia, por lo que existe la ausencia de un horizonte estable de discurso.

El neobarroco se convierte en delirante, cuajado de inexactitud, abierto en espirales excéntricas, es pues, una sobreposición de textos, fragmentos e imágenes. Lo principal está en la subversión de los límites, en la extensión de la materia, un arte total en el que la alegoría reside en la ausencia de un centro al que referirnos por lo que la imagen alegórica contiene una estructura serial, una repetición que hace desvanecer el aura de lo único y se encuentra en estrecha relación con un sujeto.

El reconocimiento de una insuficiencia una carencia del signo que ha sido suplantado con el texto, pero este texto no remite a la concepción mítica de la que la alegoría barroca maneja; Pues al igual que el mito, lo que se plantea es una tensión no resuelta, de la que ambos, el relato mítico o la imagen, son

expresiones parciales, traducidas a otras cosas. Los mitos revelan el origen de la condición actual del hombre, mediante la creación del mundo y la formación de la historia.

El mito es una realidad de la cual se vive y no se deja de recurrir a ella, aún en nuestros días, al artista se le pide hoy más que nunca que conforme con su imagen mítica, que sea algo nuevo. Los creadores auténticos manejan el ciclo de los mitos como el caos que le sigue una nueva creación equiparable a una cosmogonía.

Dentro del pensamiento en progreso está el pensamiento totalitario, el cual se reconoce en los mitos, aunque mediante la ciencia busca disolverlo, pero al convertirse en argumento se hace el principio de la racionalidad analítica. El mito nace del temor del hombre cuya expresión se convierte en explicación. Los mitos justifican todo el comportamiento y actividad del hombre.

El mundo ofrece al hombre por medio del mito la comprensión de

un lenguaje que descifra símbolos naturales y proporciona una significación al mundo y a la existencia del ser humano.

La obra de arte y el mito tienen en común, un ciclo propio y cerrado que sustrae el contexto de la realidad. El símbolo se apropia de la realidad y la perpetúa.

Las culturas mundiales están en constante cambio, son continuamente recontextualizadas en nuevas provincias de significado, causando un caos cultural, formando esta parte de la condición Neobarroca. Creando una sociedad falta de estructura y orden. La palabra cultura aunque tiene que ver con la definición de raza y geopolítica, hoy en día resulta más complejo y ambiguo ya que hay una gran transmigración de la gente en todo el mundo así como la proliferación del medio masivo que se combina y crea culturas nuevas.

La cultura popular viene de la gente y no se les da. Esto rompe con la distinción de los productores y consumidores

de arte, faltos culturales entre las industrias culturales y los contextos de recepción. Todos producimos cultura popular y de esta manera ejercitamos el poder cultural, aunque sin olvidar que este poder cultural también está dividido por clases.

Para concluir este capítulo quisiera hacer notar que dentro de esta sociedad Neobarroca se encuentran realidades sociales que crean condiciones estéticas actuales, en las que se observa una crisis social en la que el artista maneja elementos estéticos caóticos, fragmentados, repetitivos etc., en los que la función de estos elementos crean conceptos que reafirman, critican, o apoyan, la condición retórica del arte Neobarroco así como de la cultura y sociedad que confirma una situación global, que crea un control ideológico mundial.

* NOTAS:

- (1) José Antonio Maracall. **La Cultura Barroca**
1983, p.65-66.
- (2) *ibid*, p.76
- (3) *ibid*, p.176.
- (4) Severo Sarduy. **Barroco**
1987, p.66
- (5) Omar Calabrese. **La Era Neobarroca**
1989, p.85
- (6) H. Wolfflin. **Renacimiento y Barroco**
1968, p.67
- (7) William Fleming. **Arte, Música, e Ideas.**
1989, p.285.
- (8) Osvaldo López. **Estética de los elementos plásticos.**
1970, p.74.
- (9) Lewis Mumford. **Técnica y Civilización.**
1971, p.420.
- (10) Jean Baudrillard. **Cultura y Simulacro.**
1993, p.160.
- (11) Max Horkheimer. **dialéctica del Iluminismo.**
1969, p. 233.
- (12) Noam Chomsky. **La Sociedad Global.**
Heinz Dieterich. 1996, p. 59.
- (13) *Op. cit.* Calabrese, Omar. p.89.
- (14) Jerry Saltz. **Lo Crudo y lo Cocido.**
1995.

Capítulo II.

Condiciones sociales de los niños de la calle.

1.- Condiciones sociales de su origen.

En este capítulo lo que se busca, es dar una breve explicación al lector de lo que son las condiciones sociales de los niños de la calle, ya que este es el tema que he tomado para la elaboración de mi obra gráfica, la cual pretende dar un enfoque a lo que conforma nuestra sociedad neobarroca, de esta manera relacionar este fenómeno social Neobarroco de herencia Barroca con sus partícipes los niños de la calle que pertenecen a nuestra sociedad y a nuestra cultura.

Partiendo de lo antes mencionado sobre la sociedad contemporánea, se encuentra que debido al desarrollo científico

e industrial el cual ha crecido dentro de la sociedad, han surgido diversos trastornos tanto económicos como sociales, que aunados a los problemas de manipulación ideológica y de poder económico atropellan a ciertos grupos sociales que son hechos a un lado debido a esta industrialización.(1)

El estadismo reaccionario capitalista (neoliberalismo) es el rostro de la modernidad occidental la cual asume un rostro de modernización- destrucción, ya que toda esta política democrática trae consigo la automatización, escogida por razones de poder mas que de eficiencia, no por principios de mercado o tecnología sino por dominación y control. Esta situación crea un cambio no sólo en lo social y económico sino en los regímenes mismos.

La mayoría de las sociedades industriales de los sesentas se volvieron proteccionistas creando y marcando la diferencia entre los países ricos y los pobres. La globalización de la producción, logra la seguridad laboral, forzando a la gente a aceptar salarios bajos de jornadas largas, esto provocando una desintegración familiar en la que la educación queda en

manos de los medios de comunicación en especial de la televisión.

» El Mundo está siendo movido hacia un tipo de modelo del Tercer Mundo, por una política deliberada de Estado y las cooperaciones, con sectores de riqueza, una gran masa de miseria y una gran población superflua desprovista de todo derecho porque no contribuye en nada a la generación de ganancias, el único valor humano». (2)

Uno de los sectores más vulnerables es el de los niños que viven de negligencia en las sociedades actuales ya que existe un espíritu anti-niño y anti-familia. Esto es debido a los salarios decrecientes donde ambos padres trabajan y el tiempo que están con ellos es reducido.

En México esto se comienza a observar mas claramente dentro del sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, el cual decidió dar mayor impulso a la industria olvidando a otros sectores como el sector dedicado a la agricultura y al campo,

ocasionando la migración de masas campesinas hacia las ciudades y por medio de estas se les permitiera mantener a sus familias. Encontrándose al llegar a las ciudades, con un desempleo por la poca necesidad de mano de obra y por la falta de capacidad para realizar estos trabajos.

En las últimas décadas, el país ha sufrido grandes concentraciones de población en sus más importantes ciudades. Este concentramiento debe al proceso de industrialización, el cual ha originado los desplazamientos de la población en busca de mejores condiciones de vida y de un trabajo remunerado.

Aquí hago un paréntesis, para hacer mención de una constante que se da dentro de la sociedad Barroca holandesa y la sociedad contemporánea en México, en la que se observa la constante de desplazamiento de la población hacia las ciudades, causado por la pobreza y en búsqueda de un mejor futuro.

En México, las condiciones que prevalecen a causa del subdesarrollo implica para la mayoría de la población una

vida de miseria, de desempleo, de subempleo, de ingresos bajos, de falta de vivienda digna y de una buena educación. Siendo el fondo del problema la desequilibrada distribución de los recursos existentes en la sociedad, originándose un ciclo de marginación que se inicia en las zonas rurales.

Sabemos que la mayoría de la población marginal está constituida por los emigrantes del campo a la ciudad, uno de los efectos de la marginación es su afectación en la dinámica familiar, y quienes son los más afectados son los niños, ya que al comenzar sus vidas se encuentran con un mundo lleno de complicaciones para sobrevivir, puesto que vienen de medios mucho más pasivos y se enfrentan con la agresividad de las ciudades.⁽³⁾ Esta nueva vida en la zona urbana, exige una constante lucha.

Es así como los emigrantes sufren un cambio en su vida tradicional, por lo tanto en las ciudades por ser tan extensas, ya no existe la relación interpersonal entre sus habitantes siendo otra causa más del desarrollo industrial, el hecho de que los habitantes se vuelvan seres anónimos.

Las familias al llegar a las ciudades se encuentran con una desorganización familiar, en la que las funciones de los miembros tienden a individualizarse. Generalmente este fenómeno ocurre en familias numerosas de bajos recursos económicos, cuando los padres no satisfacen las necesidades básicas de la familia y tratan de escapar de su realidad al refugiarse en las drogas, el alcohol e incluso el abandono de su núcleo familiar.

En estas familias no existe el afecto, ni la comunicación entre los miembros, sin embargo si encontramos violencia y abuso sexual y a menudo los niños son las víctimas de golpes y malos tratos. Esta situación causa en el niño una serie de problemas, ya que es en este período cuando el niño está conformando su personalidad y adaptándose en el medio donde están creciendo.

Dentro de las causas que ya se mencionaron encontramos la pobreza económica y cultural en la que viven muchas familias, lo que origina que los niños salgan a trabajar para poder contribuir al gasto familiar, abandonando la escuela, por lo que obstaculiza su desarrollo integral y permite vivir al niño

nuevas experiencias en la calle, en donde el niño encuentra libertad la cual en su hogar no tiene y lo más importante busca el afecto que no se le brinda en la edad que más lo necesita.

Existe otro factor social que origina la problemática del niño de la calle, y es el divorcio. El miembro que se queda con la custodia de los niños en la mayoría de los casos brinda poca atención y afecto debido a la necesidad de buscar el sustento, por lo que el niño abandona su hogar saliendo al mismo tiempo por causas como amasiato, ya que de alguna manera recaen sobre él, malos tratos y agresividad optando el niño por salir del hogar para ir a las grandes ciudades terminando por ser su hogar la misma calle.

2.- Condiciones de vida.

Dentro del Programa Nacional de acción México y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia se indica que el niño de la calle es aquella persona menor de 18 años cuya sobrevivencia depende de su propia capacidad de afrontar la calle.

La Licenciada Claudia Moreno, Directora de la organización, de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, haciendo una referencia estadística de la situación de los niños de la calle, dentro del « XII Congreso de los

niños de la Calle,» celebrado el día 28 de marzo de 1996, comenta que de 1992 a la fecha ha habido un incremento anual del 6.6 % de niños que abandonan su hogar, existiendo en 1992 **11,172** niños de la calle y en 1995 **13,373**. De los cuales un 31.4 % son niñas, en números reales son **4,212**, de las cuales a su vez un 23 % son niñas indígenas; esta estadística del aumento del sexo femenino resulta alarmante, debido al riesgo de que estas niñas en su adolescencia, se conviertan en prostitutas, ocasionado esto por los adultos que mercadean a las niñas en situaciones desprotegidas. También se tiene información de que un 71 % de los niños de la calle tienen en la misma labores de subsistencia como es la venta de artículos, limpiar parabrisas, hacer un espectáculo circense etc.

En números reales, existen hoy en día 6,323 niños, los que toman la calle como espacio de sobrevivencia. Un 6 % de los niños de la calle duermen en la misma, y el 47.2 % de estos niños están entre las edades de 0 a 11 años de edad. Se calcula que para finalizar el año de 1996 haya un 85 % de incremento de los niños de la calle, debido a la situación de crisis que vive actualmente el país. (4)

El estudio de los niños Callejeros de 1995, indica que en la ciudad de México: «Se observa que el 81 % de los niños de la calle no conocen o no tienen a su madre y el 69.4 % carecen o desconocen a su padre. La ausencia es uno de los motivos básicos que explican el fenómeno, siendo relevante que el 34.3 % de los niños vean a sus amigos como sus familiares más cercanos.»(5)

El niño de la calle inicia el proceso de socialización en la familia, no adquiriendo los elementos necesarios para su formación en la sociedad. Los niños de la calle se originan debido a la pobreza extrema en la que viven, pero esto no significa que todos los niños pobres sean niños de la calle.

Para definirlos diremos que los niños de la calle dependen de su propia actividad en las calles para sobrevivir, y se unen a grupos callejeros, con los cuales sustituyen sus necesidades de vida familiar, principalmente la parte afectiva y es importante decir que estos grupos poseen una tendencia al orden y a la organización que les permite la convivencia grupal. Siendo esto consecuencia de las carencias y frus-

traciones en las que viven por lo que en estos grupos encuentran amigos formando a su vez grupos pequeños en búsqueda de pertenencia e identidad.

Generalmente ellos se drogan para olvidar el hambre y el frío y por esto gran parte de sus ingresos lo ocupan para obtener estos estimulantes. En realidad estos niños tienen pocas o nulas posibilidades de un mercado de trabajo, por lo cual no tienen un trabajo estable, su trabajo es, el comercio ambulante, el ser cantantes de cruceros o camiones, limpia parabrisas, vendedores de chicles o demás artículos algunos de ellos se dedican desde temprana edad a la prostitución, en otras ocasiones se alimentan gracias a las limosnas, basureros y duermen en ruinas abandonadas, bajo alcantarillas o donde encuentren un lugar cómodo. Esto nos muestra no sólo la situación de un grupo que crece día con día, sino que muestra la decadencia en la que se encuentra el país, que es el reflejo de la situación mundial.

Con respecto a la situación que se presenta ante el problema del niño de la calle, la UNICEF en México nos dice que se

encuentran en peligro de volverse callejeros entre 4 y 6 millones de niños entre los 12 y los 18 años de edad. Este número creciente de infantes llega a aceptar el robo, la prostitución, las drogas como forma de subsistencia personal y familiar, intentando al mismo tiempo adaptarse a esta situación tan irregular de tener la calle como hogar.

El niño de la calle vive recibiendo violencia, falta de amor y obligaciones económicas no propias haciendo que este niño se devalúe. Al mismo tiempo que viven una angustiada realidad psíquica, en la que los elementos negativos constituyen su realidad psíquica personal. Pero al mismo tiempo que es un individuo autosuficiente, ya que utiliza su inteligencia y creatividad para utilizar los recursos de su medio, confiando demasiado en sí mismo. Es también un niño comprensivo ya que se identifica con las necesidades y tristezas de sus compañeros, logrando así formar una familia. manipula, siendo ésta una de sus principales características, ya que por medio de la manipulación consigue causar lástima a las personas con el fin de conseguir dinero, rechaza a las autoridades por lo que esto lo hace ser un niño rebelde.

Muchos de los niños al padecer pobreza extrema, padecen al mismo tiempo de extrema hambre y falta de un hogar digno, padecen por consecuencia graves enfermedades y son por su falta de educación, analfabetas. Los niños de la calle están constantemente expuestos a problemas de desnutrición por falta de alimentos adecuados y suficientes para su desarrollo, lo cual los hace ser vulnerables a enfermedades respiratorias y de otros tipos. Debido a la poca o nula higiene con la que cuentan, padecen de enfermedades cutáneas muy severas. Su desnutrición causa un desarrollo físico y mental deficiente. En ocasiones se mueren por causas de desnutrición o de infecciones respiratorias.

La completa desnutrición en el niño, aunado a esto sus vivencias cotidianas en la calle, los hacen ser seres resentidos, hecho que se refleja en su forma de actuar, porque estar a la defensiva es su principal arma para defender su espacio, ese espacio que la sociedad misma le ha brindado.

Existe una clasificación de los niños de la calle de acuerdo

a su situación tanto material como psicológica en la que los estudios realizados por el EDNICA (educación con el niño callejero I.A.P.), y mediante esta clasificación se pretende presentar de una manera menos general, las diferentes situaciones en las que está inmerso el niño de la calle.

1. Niño trabajador en la calle.

Este niño trabaja en la calle en el sector informal de la economía y lo hace para contribuir al ingreso de la familia sea de manera voluntaria u obligatoria, por lo que de alguna manera mantiene una relación con su familia. Presenta ausentismo escolar y está en constante riesgo de romper completamente el vínculo con su hogar.

2. El niño en la calle.

Este niño conserva relación parcial y periódica con su familia ya sea que acuda a dormir o a adquirir alimentos. desempeña diversas actividades de subsistencia como el robo, el pedir limosnas etc., convive pues, con otros niños de la calle y presenta bajo aprovechamiento escolar nulo.

3. El niño trabajador de la calle.

El niño que trabaja en la calle, trabaja para el sector informal de la economía; No vive con su familia y generalmente renta un cuarto con alguno de sus compañeros de la calle, definitivamente ha abandonado la escuela y recurre al uso de estimulantes.

4. Niño de la Calle.

Presenta débiles o conflictivos lazos con su familia o no cuenta con ella, vive de tiempo completo en la calle y realiza diversas actividades de subsistencia de manera temporal e inestable (robo, limosnero, prostitución etc.), en la mayoría de los casos estos niños son analfabetos. Tienen una vida sexual activa, normalmente por abuso sexual de los adultos.

5. El niño callejero de origen indígena.

Este niño proviene de un grupo étnico o comunidad indígena con elementos culturales diferentes a los urbanos, su lengua materna no es el español y en ocasiones ni siquiera lo habla, no vive con su familia y trabaja en la calle generalmente en

los centros de abasto popular como es la central de abastos o los mercados. Generalmente es analfabeta pero tiene expectativas de obtener mejores ingresos y de aprender a leer y a escribir para así defenderse de la agresión urbana.

3.- Respuesta de la sociedad ante los niños de la calle.

El problema del niño de la calle forma parte de un todo y es el resultado de la sociedad actual que es como mencione en el capítulo anterior, una sociedad en crisis, no solo falta de nueva conciencia sino también de una falta de humanización, esta es una de las características del sistema capitalista industrializado en el que el país se encuentra inmerso.

Como lo explica la Dra. Gloria Franco de Corte en el Congreso sobre el niño callejero, a pesar de las intenciones de la declaración de los Derechos del niño que habla de la segu-

ridad social, la recreación, la educación, la protección, etc. de las cuales deben gozar los niños chocan, con las oportunidades reales de los niños de la calle que deben insertarse al sector informal y deben desempeñar actividades que no les corresponden a su edad.

El niño de la calle es un ser privado de amor, de afecto por parte de su familia y en general de la sociedad, así por sólo llevar la etiqueta de niño callejero , implica hacia este una serie de abusos, explotaciones y marginaciones.

Es así como la calle constituye el mayor riesgo que enfrentan estos niños. Como lo señala el autor Lorenzo Rodríguez, en un estudio que realizó sobre la problemática del niño callejero, de la complejidad que encierra ésta y que de la cual derivan otros males como la delincuencia, la drogadicción, la agresividad y la prostitución, como formas de sobrevivencia.

Pero sin que esto signifique que la mayor parte de los niños en las calles no sean personas productivas y con muchos

deseos de superación. (6)

Se inician en las drogas porque con ello olvidan el hambre, el frío que padecen, el no tener un hogar, el afecto y el hecho de que la sociedad no los tome en cuenta como seres humanos. Estos niños viven olvidados por sus familiares y por la sociedad, buscan satisfacer las necesidades afectivas y económicas que no pudieron tener en su casa, llevándolos a ser unidos con sus compañeros de la calle cuidándose unos a otros siendo difícil que uno de ellos denuncie al otro.

Las drogas las obtienen por medio de personas mayores quienes en ocasiones los organizan y manejan, esta utilización de drogas mutila la dignidad de estos niños como su desarrollo físico e intelectual impidiendo que sean personas sanas al llegar a ser adultos.

Para el niño de la calle, el lugar fundamental de socialización y crecimiento es la calle, hace de ésta su habitat, se ve obligado a adaptarse para poder sobrevivir, sustituye sus rela-

ciones afectivas familiares por otras con niños que comparten su misma situación, formando grupos al interior de los cuales se identifican capacidades como la solidaridad, como respuesta a la necesidad de protección ante la violencia y agresividad del medio donde habitan.

Así encontramos que al estar expuestos a las enfermedades antes mencionadas, atentan contra su propia seguridad, con el único fin de subsistir ante una indiferencia social que se fortalece ante ellos.

Las vinculaciones sociales que los niños de la calle mantienen con personas externas a su grupo son semejantes a la mayoría de las vinculaciones sociales conocidas, las cuales se dan como una negociación social en la que se ponen en juego intereses e intercambios simbólicos o incluso afectivos. Siendo la máquina un mecanismo de dominio y por consiguiente las tendencias técnicas y sociales que surgen de ella. De esta manera es como surge este fenómeno de los niños de la calle, y es mediante la posesión del hombre que logra como unico criterio la auto-conservación por la negociación tanto

económica como afectiva.

Creo importante hacer hincapié en que la problemática de los niños de la calle no trata de señalar a los padres como únicos culpables, sino de entender que ellos también son parte de un proceso y de una estructura social, una estructura que reconocemos ha generado grandes avances tecnológicos y a la vez una industrialización que crea grandes desigualdades de las que todos somos corresponsables.

Los niños de la calle «...Proviene de familias marginadas que presentan problemas económicos de organización de grupo, conductas y hábitos inadecuados en sus miembros, que ocasionan la presencia de menores en la vía pública, exponiéndose a deformaciones de su personalidad por las experiencias que pueden adquirir en el adverso ambiente de la calle, acostumbrándose fácilmente a una falsa libertad disponiendo de su tiempo y actividades a su albedrío, motivos que hacen sumamente difícil su rehabilitación social.»(7)

Concretamente, existen ciertas instituciones la mayoría instituciones privadas que tienen la preocupación y buscan dar una respuesta a la situación de los niños de la calle, brindándoles un refugio, esto es un techo y comida para que ellos asistan, sin embargo la mayoría de estas carecen de el poder económico necesario y dependen de la caridad del resto de la sociedad. Entre otras instituciones nombraré a Ministerios de Amor, Calpulli, Albergue Invierno, Albergue Caracol, EDNICA, y UNICEF, la cual brinda apoyo a la niñez mundial.

Surge entonces dentro de esta sociedad, la injusticia, el odio y la destrucción, las cuales se convierten en actividad sistemática después de que todos los fines, han perdido su necesidad. Víctimas de su circunstancia, los niños de la calle poseen una necesidad enorme de afecto, de comprensión, de educación, y sobre todo de que el resto de la sociedad los observe como lo que son, unos niños que viven en la calle.

* NOTAS:

- (1) Crf. capítulo I de este trabajo, c) Sociedad Industrial contemporánea.
- (2) Noam Chomsky. **La Sociedad Global**
Heinz Dieterich. 1996, p.41.
- (3) Ibidem.
- (4) XII Congreso de los niños de la Calle, 28 de marzo de 1996, Lic. Claudia Moreno, Directora de la organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). México, D.F.
- (5) Cd. de México: Estudio de los niños callejeros, México, comisión del estudio de los niños callejeros, 1995.
- (6) Lorenzo Rodríguez. **El Aprendizaje Callejero**.
1991, p.38.
- (7) Mauricio, Carrillo. **Principales causas de diserción familiar del niño de la calle**. 1989, p.55.

Capítulo III.

Ángeles de la Calle y su neobarroquismo.

Esta investigación ha resultado a lo largo del tiempo en el que ha sido realizada, una nueva experiencia en lo que se refiere al trabajo plástico y teórico, gracias a esta tesis encuentro que el trabajar un concepto, investigar, y redactarlo para lograr un fin plástico retroalimenta la imagen visual con las palabras y viceversa. En este proyecto decidí trabajar en el área de la Estampa, la cual me brinda el medio necesario para expresar mi preocupación por la situación de «los niños de la calle».

Resulta un reto ya que como todo proyecto, la preocupación recae en dar una lectura al lenguaje plástico por medio de la

manipulación de los materiales con los que se va a trabajar, esto se debe lograr brindándole a la expresión plástica, una intención clara y definida, sin embargo al hablar de un reto implica saber crecer con el proyecto y la investigación, para quede esta manera se llegue a cumplir el objetivo fijado.

En este caso, el objetivo, es la presentación de la obra ante cualquiera que sea el espectador y en especial mantener una búsqueda de espectadores involuntarios, con esto me refiero a aquella sociedad de masas, alejada del círculo «cultural», o que se encuentra fuera de estas tareas artísticas, ya que al presentar un proyecto que definitivamente involucra el deseo de una recuperación de valores humanos. Busco que la obra cumpla su cometido siendo expuesta, para que aquellos quienes han perdido, a través del tiempo y la historia esos momentos que nos permiten crear conciencia de nuestra realidad, como es el caso de nuestro constante enfrentamiento de violencia y deterioro de la vida de nuestros niños mexicanos. reflexión sobre un problema real que esta inmerso dentro de nuestra sociedad. «Las artes tienen distintos papeles en la cultura y en la vida social de cada época y expresan a través del contenido intereses y valores distintos.» (1). Por

ejemplo, la gráfica popular. (Posada) así como la gráfica del '68, la cual también poseía un carácter social. Sin negar que dentro del arte se adoptan diferentes posturas que no necesariamente son de carácter denunciativo, pero que en esta tesis y dentro de la misma obra se toma la postura personal de hablar sobre una situación social real y que ésta pretende concientizar a los espectadores.

«La obra de arte no sólo es artística, y estética, es conocimiento y afecta, enriquece, amplía y corrige los conocimientos no artísticos-ni-estéticos del receptor.»(2)

Quisiera manifestar la razón por la que escogí el grabado en metal como medio que me permite y a la vez resulta ser el idóneo para este proyecto.

El periodismo da un gran impulso al arte gráfico, que resulta la extensión y a la vez el complemento de la palabra escrita, además de que la estampa es una herramienta importante y poderosa de la vida y el pensamiento moderno. Ya que gracias

a esta, fue como la sociedad a través de volantes como es el ejemplo de la obra gráfica de Posada se filtra en las manos del pueblo creando una cultura e ideología popular.

La gráfica permite un lenguaje en el que la lectura es rebuscada y secuencial, la cual puede adoptar la actitud de adecuarse a la sensibilidad del hombre actual. Quien como ya mencioné en el capítulo sobre la sociedad contemporánea, vive un mundo demasiado veloz, en el que una imagen puede, como es este el caso, ser reproducida y puede llegar a la sociedad de masas, que es la que conforma nuestra cultura. La cultura que vivimos estos días es una cultura visual ya que así lo exige la vida moderna y sobre todo en las ciudades. De aquí que no se niega la posibilidad de utilizar medios con-temporáneos de la gráfica en la que la imagen se reproduzca a través de máquinas fotocopadoras o que para que se concientice a un mayor número se presente un video el cual se anexa a este proyecto sin mas finalidad que la de llegar a la conciencia de las masas.

Existe una ideología dominante que es la que se obtiene

mediante a los medios de comunicación masiva, y que no se detiene en pertenecer a una sola nación, sino que es global.

Esta ideología dominante no esta unificada en sus códigos, ya que no existe una respuesta uniforme de la sociedad. Existiendo por lo menos una vía alternativa a veces subterránea pero que desarrolla una alternativa de respuesta contestativa. Es el caso del arte una manera de responder a estas fuerzas complejas.

Siendo mi propuesta gráfica en este caso, un arte que se integra a una necesidad específica de mi país, mi ciudad, así como surge al mismo tiempo como un reclamo social.

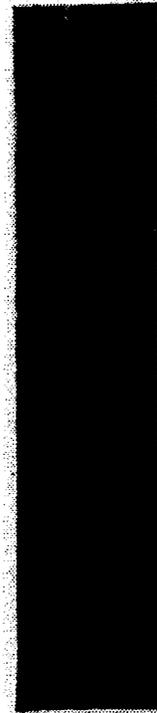
El grabado en metal ofrece posibilidades infinitas para utilizar un lenguaje debido a las diversas técnicas que se pueden emplear. La palabra grabado usada como denominación de toda las técnicas incisas y en relieve, sobre una placa de metal o madera. En este caso todos los grabados están trabajados en placas de zinc principalmente, por la calidad de tonos que brinda este material.

La elaboración de la obra gráfica está dada bajo los procedimientos clásicos del grabado en hueco: punta seca, aguafuerte, barniz blando, barniz al azúcar, aguainta y mezzotinta.

La composición de las imágenes se maneja de variadas formas en las que en la mayoría se observa una simetría que en ocasiones es rota por la fragmentación o por la carga de imágenes. (Enigmas de la Calle)

Al mismo tiempo, debido a esta carga de imágenes, se logra una diversidad de planos dentro de la obra.

Estos planos manejan el espacio a través de calidades de texturas, (Manos que acarician y aplastan mi angelical existencia), así como de la calidad de tonos que se imprimen. La línea juega un papel fundamental al crear por medio de una acumulación de estas los contrastes, y calidades de línea. (Angel por necesidad)

Mismas que logran dar el peso y la ubicación de los elementos remarcando la idea central con la unificación del resto de los elementos. En algunos de los grabados existe la utilización de lenguaje escrito como refuerzo del concepto en el que la estética de un lenguaje escrito se involucra con la imagen visual. Logrando de esta manera una mayor carga conceptual. En todos los grabados se encuentra la constante de que son imágenes figurativas, con grandes contrastes de luz y sombra, (Lex Domini...) con composiciones pesadas ya sea por la repetición de elementos (Traspasando la existencia) o la fuerza de las imágenes, creada por la técnica en la que existen atacados prolongados de aguafuerte y aguatinata.

Otro elemento que unifica la serie es que todos los grabados son monocromáticos, debido a que al agregar color, la fuerza gráfica dependería de ésta en vez de que línea, el plano, las texturas que dentro de esta serie toman primacía, pasarían a un segundo término. Así como el hecho de que la temática de la obra esta basada en la ciudad, en la calle, (Ángel de una esquina...) en donde predomina este ambiente de grises y negros, aunque en algunos de

los grabados se utiliza un tono sepia para suavizar el ambiente que crea la obra gráfica, ya que se intenta al crear una atmósfera menos violenta, mostrar el otro lado de estos niños los cuales poseen aún cierta inocencia.

Diré entonces, que grabar sobre metal es un gesto por medio del cual la placa es una extensión de mi pensar. Es un espejo donde la idea se refleja y se encuentra así misma, logrando que su reflejo sea la conciencia de los pensamientos. Los cuales son visualizados en el interior para que posteriormente sean trabajados.

El espacio y tiempo existe dentro y fuera de la placa pero permite de alguna manera detenerse y encontrar el reflejo de nuestro ser y pensar. Al trabajar la placa en su comienzo se pule para lograr obtener los blancos de ella, es entonces cuando surge un reflejo de nuestro ser sobre la placa y es en ese mismo momento en el que se destruye un reflejo físico para crear un reflejo de nuestro pensamiento.

Es también un gesto por medio del cual, nos mantenemos en este mundo estructurando el pensamiento y creando un lenguaje

a partir de un centro que es el reflejo de uno mismo. Aunque otro elemento del proceso de esta sociedad neobarroca es la desmitificación del lenguaje. Siendo el lenguaje con el que la cultura se expresa, el que contribuye con las masas.

» El artista debe comprometerse con su oficio de conciencia artística y buscar simbiosis con lo social, pero manteniendo su primacía.»(3)

De esta manera y con la conciencia de que mi trabajo plástico refleje mi realidad. Es como me ubique dentro de mi espacio urbano y las realidades que posee, para así traducir las sensaciones que me produce, en sentimientos estéticos y plásticos.

»El arte, en su presencia real, tiene que transmitir algo sobre la experiencia de nuestro existir y nuestras relaciones, de modo que podamos transformar las percepciones y la comprensión que tenemos los unos de los otros y de nuestras realidades. Para que el arte sea algo, hay que verlo como una práctica, a la vez estética y ética, de hacer y rehacer la realidad por parte tanto del artista como del espectador.» (4)
Existe un punto importante dentro de esta investigación y este

radica en lo que es la búsqueda de una revaloración, en la que por medio de la obra el lector-espectador (clase media) revaloriza la situación de los niños de la calle, su origen dentro de la sociedad y la concepción que se pueda adoptar a partir de mi propuesta plástica que parte del concepto de concientizar al espectador por medio del manejo de elementos barrocos y neobarrocos ya que estos proporcionan los elementos esenciales para el desarrollo del proyecto teórico y plástico..

Por esto las referencias de la obra no se encuentran sino en el interior del lenguaje artístico. Existe el empleo alegórico de las cosas, obligando a una narración espontánea en la surge entonces un lenguaje plástico, siendo un lenguaje de manera Neobarroca, en el que habita como lugar inevitable e insuficiente, abierto a la insuficiencia de todo saber.

Existe dentro de la estructura manejada, la retórica del sistema capitalista ya que se transgrede su código de valores, los valores que surgen debido a la pérdida de un centro es la inestabilidad y la polidimensionalidad. (Entiéndase generalmente)
Dentro de estos elementos barrocos busco llegar a extremizar

para así llegar al límite, creando una tensión de las reglas, aquellas que hacen homogéneo un sistema, el cual observa los diferentes campos del saber y conocer contemporáneo.

Quisiera hacer hincapié en que fue parte fundamental dentro de esta tesis la investigación histórica, y sociológica de el periodo barroco así de esta manera poder encontrar el origen de lo que estoy manejando dentro del neobarroco y la relación que poseen estos dos periodos como son el eclecticismo en la retoma de valores estéticos (revival), la repetición pura, caracteres alegóricos, y la multiplicidad en los discursos.

Existe un efecto temático, el cual implica una denuncia social y contracultural. Esto sustentando lo que es la selección temática de mi obra. Dentro de esta selección temática se encuentra una denuncia sobre la no valorización de los niños de la calle, y su situación dentro de nuestra sociedad.

Parte de esta propuesta gráfica es llamar la atención sobre los efectos del desarrollismo industrial y las consecuencias

de éste sobre los niños de la calle. así como evidenciar estos mismos efectos industriales sobre la sociedad barroca, pero sobre todo como similitud histórica entre estos.

Retomé al mismo tiempo imágenes de ligadura, (en la obra «En tú honor...» mediante el símbolo de la cruz que me recuerda la ligadura de Cristo a los hombres) encadenamiento, cautividad o de olvido, (como en la obra gráfica, «Siempre azul» la cual muestra a una niña de la calle con rostro de soledad y de abandono, con una aureola que la protege, por dar un ejemplo) desconocimiento, sueño, para significar la condición humana; y por el contrario, las imágenes de liberación de los lazos y de ruptura de velo (o de arrancar una venda que cubría los ojos), o de memoria, rememoración, despertar, ser despertado para expresar la abolición (o la trascendencia) de la condición humana, la libertad, la liberación. Esto se expresa formalmente en todos los grabados con el símbolo de las alas.

La imaginación es la capacidad que tenemos de organizar representaciones en nuestra mente, estructurando una actividad.

» La imaginación, la cual parece estar relacionada solamente a nuestras emociones e impulsos artísticos, nuestras fantasías, y hasta nuestros pensamientos más ilógicos es también la manera en la que conceptualizamos, estructuramos y esquematizamos, estas representaciones mentales en manera perfectamente racionales». (5)

Sin embargo dentro del trabajo plástico se observan constantes simbólicas que remiten de alguna manera al periodo barroco y su relación con lo espiritual o religioso, dentro de esta serie de grabados, la intención no es religiosa sino mas bien darles una connotación espiritual, de esta manera relaciono los significados de los símbolos que a continuación mencionare como lo que son las constantes visuales y su significado universal.

Alas- Son símbolo de espiritualidad, imaginación y pensamiento. Inteligencia. La condición de las alas expone la calidad de las fuerzas espirituales simbolizadas. En el cristianismo las alas no son, sino la luz del sol de justicia, la inteligencia de los justos. (avance de luz o evolución espiritual).

Ángel- símbolo de lo invisible de las fuerzas que ascienden y descienden entre el origen y la manifestación. Los ángeles dentro de la esfera a la que pertenecen son los que están más cerca de la humanidad y de sus actos. Los ángeles son guardianes, pero con el tiempo se convertirán en guías para nuestra conciencia. Los Ángeles también están relacionados con los astros, formando parte de los cielos. (6)

» El Ángel es la conciencia que distingue entre lo que es y lo que ha dejado de ser, que abarca simultáneamente lo que será y lo que ha sido». (7)

Niño - El niño es el símbolo del futuro. En la iconografía cristiana surgen como Ángeles. psicológicamente, el niño es el alma, producto de la conjunción entre el inconsciente y el consciente. La primera figura arquetípica que lleva la significación del plano de lo mítico, es el niño místico el cual resuelve enigmas y enseña la sabiduría. (8)

Para el psicoanálisis , lo primordial verdadero es lo humano, la primera infancia, el niño vive en un tiempo mítico, paradisiaco.

En la obra plástica encuentro referencias culturales que se mezclan, estas son por mi educación visual y por mi situación geográfica, marcadas dentro de un occidentalismo y al mismo tiempo de la nacionalidad mexicana y de una herencia cultural de mi pueblo. Herencia de un colonialismo español, así como de los elementos globales con los que he crecido debido a la tecnología, en específico, la televisión.

Hablar sobre el fin de siglo, es al mismo tiempo situarme dentro de un periodo importante de la historia en la que también se involucra hablar de finales de ciclos artísticos. En los que hay transformaciones radicales que destruyen el lenguaje, una especie de regresión al caos, para buscar algo que no se ha expresado. Esta destrucción lleva consigo el fin de crear un nuevo cosmos.

Estas referencias culturales son fragmentos que hacen la totalidad de una obra, existiendo la presencia de elementos marginales que poseen un contenido social.

Es visible también la yuxtaposición de elementos que por su

interpelación se friccionan y entran en crisis. Se busca hacer un trabajo con complejidad de pensamiento de tal manera que la lectura sea interesante para el espectador.

Al usar el medio gráfico como expresión, no se busca la desmaterialización del objeto artístico, sino que la imagen se materialice en la conciencia de los espectadores y de la realidad.

La finalidad de estos ángeles es la interpretación de este mundo que nos garantiza el dolor y el desajuste. La velocidad

***NOTAS.**

- (1) Daniel, Bell. **Industria Cultural y Sociedad de Masas.** 1970, p. 67
- (2) Juan Acha. **La Crítica de Arte** 1992, p. 98.
- (3) Juan Acha. **Las Actividades básicas de las Artes Plásticas** 1994, p.40.
- (4) Jean Fisher. **Lo Crudo y lo cocido** 1995, p.34.
- (5) James Lull. **Media, Communication and Culture** 1995, p.168.
- (6) Juan Eduardo Cirlot. **Diccionario de Símbolos** 1988, p. 345-356.
- (7) José Luis, Brea. **Nuevas Estrategias Alegóricas** 1992, p.45.
- (8) J. E. Cirlot. *Op. cit.* p. 349.

CON
CLU
SION
NES

«Tanto la temática como la tendencia son parte de un proceso caótico del mito cíclico de la historia del hombre.»

Mircea Eliade.

La primera de varias conclusiones a las cuales llegue después de haber escrito esta tesis, es que realmente resulta importante para el artista plástico unir su trabajo a la sociedad en la que este se gestó y el poner en claro las ideas que tiene para un proyecto práctico. El cual no termina hasta cerrar el círculo de una acción activa de intención inmediata. Ya que de esta manera es como el estudiante realmente se prepara para ser un profesional de su campo. Es sumamente importante y necesario investigar el contexto histórico y social del problema que se va a abordar, para así poder dar una propuesta formal y conceptual justificada y argumentada óptimamente.

Es necesario que el artista tenga las bases teóricas para justificar su obra y no jugar con la seriedad de la obra sino por el contrario darle el valor necesario que la misma debe poseer. Al mismo tiempo y sin dejar a un lado la búsqueda, investigación y experimentación formal ya que sin estos aspectos el concepto carece totalmente de valor dentro de una obra plástica.

La segunda conclusión es que el proyecto empieza siendo una preocupación individual sobre un problema social visible en mi entorno, sin embargo al ir trabajando la obra, desde el momento en el que salgo a la calle a dibujar a estos niños y entender su calidad de vida para así lograr la expresión necesaria dentro de la obra, me doy cuenta de que la mayoría de la gente no los observa y de hecho les molesta la existencia de estos, de este hecho que surge un cambio personal por una necesidad de compartir esta preocupación con la gente de mi entorno. Volviéndose cada vez más ambicioso el hecho de compartir esto con la clase media que es la que de alguna manera tiene acceso a los círculos culturales. Ya que al mismo tiempo debido a cierta limitación económica, no pueden acceder al grupo de poder en el que el arte es delimitado por

las galerías comerciales, debido a su alto costo de compra.

Siendo la tercera conclusión el hecho de que son estas galerías las que marcan o crean un arte dominante el cual no se preocupa por obras con contenido social y que las rechazan por su poca demanda. Es esta parte de una problemática social, política-económica así como artística, creada por el neoliberalismo el cual maneja la competencia forzada entre artistas para una sobrevivencia. En este caso específico, el de sobrevivir sin tener que dejar de producir formal y conceptualmente como el artista se ha propuesto al mismo tiempo que se le permita exhibir su obra, ya que este es el fin de la misma.

La cuarta conclusión surge de un cuestionamiento sobre si este arte que pretende concientizar, lo logra o no. De acuerdo con la presentación que hice de la obra ante personas que pertenecen a clase media y que desconocen el proceso gráfico en sentido formal, obtuve una respuesta favorable en el sentido de que reconocían a los ángeles de la calle y comentaban sobre la valorización de estos. Por ello creo que si es posible hacer evidente lo que es lo mismo crear conciencia sin que

esto signifique que el artista modifica las respuestas de los espectadores con esto quiero decir que se presenta una imagen y el espectador tiene la libertad de involucrarse con el problema o ignorarlo según sea su actitud.

Otra de las conclusiones a las que llegue es la de que dentro de la tendencia artística que maneje en mi obra, que es el Neobarroco, se pueden retomar ciertos elementos como son la repetición, la ruptura, la fragmentación, el movimiento, la luz y sombra etc. y estos se retoman de otra tendencia, en este caso el Barroco, con características compositivas y temáticas, como son la simetría, el naturalismo. Pero es importante resaltar que la utilización de estos elementos formales se acomodan de una manera personal y que surge dentro de un tiempo distinto y con nuevas significaciones.

El movimiento, el contraste de la luz, los límites y los excesos, etc., son los elementos que crean los conceptos que apoyan la condición retórica de lo que es la sociedad neobarroca y en específico la de los niños de la calle, los cuales tomo como referencia para evidenciar una situación que es delimitada por

un marco urbano, pero que se aplica dentro de una situación global, la cual se manifiesta con distintas referencias de una búsqueda al evidenciar la pérdida de valores humanos.

La sexta conclusión es que dentro de un análisis estético, encuentro que la obra se realizó a la par de este proyecto teórico, creciendo al parejo y complementándose tanto los elementos teóricos como los plásticos, logrando darle al medio gráfico una lectura rebuscada y secuencial necesaria para brindarle el carácter barroco a la obra.

Otra conclusión es que el uso de la estética neobarroca, funciona dentro del contexto teórico al mismo tiempo que brinda la libertad de retomar elementos globales que permiten una significación propia y el uso de alegórico de los mismos.

En esta serie se encuentra una referencia de naturaleza gráfica, ya que al ser monocroma se le brinda una importancia a los contrastes que van del blanco al negro, y como esta lectura la blancos a grises a negros son los que llevan a recordar este

signo barroco de movimiento, luz y sobrecargo de los elementos, los cuales lo llevan al límite o exceso de la imagen.

Concluyo al mismo tiempo que la lectura de estas obras se da, mediante la conjunción de los planos y de las iconografía particulares del tema, en las que son símbolos que se retoman, pero que al yuxtaponerse crean una nueva significación visual. En ocasiones son fragmentos de imágenes y en otras imágenes fragmentadas.

El motivo central de esta tesis tiene como primicia la de evidenciar una situación social, y de esta manera concientizar una problemática específica de los niños de la calle. así como el retomar una tendencia la cual abre las posibilidades de expresión necesarias, tan amplias para lograr por medio de la gráfica esta necesidad de evidenciar.

Concluyo que es posible retomar de otros artistas que tuvieron y tienen dentro de mi contemporaneidad esta inquietud de que el arte sea parte de un medio comunicativo y de reflexión,

que no compite con los medios masivos, pero que sin embargo puede llegar a un público específico de gente que tiene el interés de abrir nuevos, o tal vez viejas alternativas, para acercarse de una manera mas directa con un pensamiento, que como ya se ha hablado en esta tesis, no es más que un medio que utiliza otros para decir algo nuevo, el hablar sobre una realidad específicamente actual.

**B I B
L I O
G R A
F Í A**

1. Acha, Juan. **Crítica del Arte**,
México, Trillas, 1992, 192 p.
2. Acha, Juan. **Introducción a la Creatividad Artística**,
México, Trillas, 1994, 253 p.
3. Asimov, Isaac. **Breve Historia de la Química**,
México, Alianza Editorial, 1989, 199 p.
4. Baudrillard, Jean. **Cultura y Simulacro**,
España, Karos, 4ta. ed., 1993, 193 p.
5. Bell, Daniel. **Industria Cultural y Sociedad de Masas**,
Venezuela, Monte Ávila, 1980, 313 p.
6. Brea, José Luis. **Nuevas Estrategias Alegóricas**
España, Tecnos, 1991, 320 p.
7. Calabrese, Omnia. **La Era Neobarroca**,
España, Cátedra (Colección Signo e Imagen),
1989, 212 p.
8. Cirlot, Juan Eduardo. **Diccionario de Símbolos**,
España, Labor, 7ma.ed (NCL), 1988, 545 p.

9. Chomsky, Noam. **La Sociedad Global**, México, Contrapuntos, 2da Dieterich Heinz ed., 1996, 198 p.
10. De Paz, Alfredo. **La Crítica social del Arte**, España, Gustavo Gili, 1979, 225 p.
11. Dorfles, Gillo. **El Devenir de las Artes**, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, 318 p.
12. Eliade, Mircea. **Mito y Realidad**, España, Labor, 2da. ed., 1994, 215 p.
13. Ekeland, Ivar. **El Círculo, Lo imprevisto, Las figuras del tiempo de Kepler**, México, F.C.E. (Brevarios), 1988, 203 p.
14. Fernandez Arenas, José. **Barroco en Europa**, España, Gustavo Gili, 1983, 477 p.
15. Fleming, William. **Arte, Música e Ideas**, México, Mc Graw Hill, 1989, 336 p.
16. Hausser, Arnold. **Historia Social de la literatura y todo el arte**, España, Labor, 1983, Vol. II, 420 p.
17. Hadjinicolau, Nicos. **Historia del arte y lucha de clases**, México, Siglo XXI, 1988, 231 p.
18. Horkheimer, Max. **Dialéctica del Iluminismo**, Argentina, Sudamérica, Adorno W. Theodor. 1969, 303 p.
19. Kempe, Ruth S. **Niños Maltratados**, España, Morata, 2da. ed. 1982, 230 p.
20. Kitson, Michel. **The Age of Baroque**, EE.UU., Mac Graw Hill, 1982, 175 p.
21. Lewis, Mumford. **Técnica y Civilización**, España, Alianza Universidad, 4ta. presión, 1971, 522 p.
22. Livinstone, Marco. **Pop Art: A Continuing History**,

- EE. UU. , Hb Abans, 1982, 312 p.
23. López . **Estética de los elementos plásticos**,
España, Labor, 1970, 153 p.
24. Lull, James. **Media, Communicattion and culture**,
E.E.U. Columbia University Press, 1995,
207 p.
25. Maracall, José Antonio. **La Cultura del Barroco**,
España, Ariel, 1983, 542 p.
26. Mendez Rodenas, Adriana. **Severo Sarduy: El Neobarroco de la Transgresión**,
México, UNAM, (Colección opúsculos),
1983, 150 p.
27. Newton, Eric. **2000 years of Christian Art**,
E.E.U.U., Harper and Neil, William. Row,
1966, 318 p.
28. Ora y Rovira, Eugenio D. **Lo Barroco**,
España, Magisterio Español, 1983, 77 p.
29. Pérez Sánchez, E. Alfonso. **El Barroco**,
España, Noguer, 350 p.
30. Piero, Antonio. **Los Niños**,
España, Dopesa, 1979, 95 p.
31. Saltz, Jerry. apud. Dan Cameron, **Lo Crudo y Lo cocido**, (ensayo), España, 1995.(catálogo).
32. Sarduy, Severo. **Barroco**, Argentina, Sudamérica,
1978, 119 p.
33. Saurí, Gerardo. **El Concepto del niño Callejero**,
México, 1991, 99 p.
34. Solorzano Laura. **El Fenómeno callejero y una propuesta de comunicación para su sensibilización**,
México, (Tesis inédita para la Licenciatura de comunicación).
35. Sproh, WJH. **La Sociedad y la formación de la personalidad**, Argentina, Sudamérica, 1968, 171p.

36. Tapie, Victor Lucien. **Barroco y Clasicismo**,
España, Cátedra, (Ensayos Arte Cátedra),
1983, 396 p.
37. Villaespesa, Mars. **Lo crudo y cocido**,
(ensayo), España, 1995.
38. Wofflin, Heinrich. **Renacimiento y Barroco**,
México, Paidós, 1968, 163 p.

H E M
E R O
G R A
F Í A

39. Bans, Yapo. **Drama y alternativa de los niños abandonados y de la calle en América Latina, UNICEF, México, 1987.**

40. Acercamiento a un trabajo a favor de los niños callejeros, México, Centro Mexicano de la filantropía.

41. Cd. de México: estado de Niños Callejeros, México, Comisión de los Niños Callejeros , 1992, 58 p.

42. Programa de atención al Niño Callejero en la Ciudad de México, México, Dirección de Protección Social del DDF, 1995.