

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Los valores artísticos de las expresiones visuales de la contracultura en México”

Tesina

Que para obtener el título de:

Licenciado en Artes Visuales

Presenta

Pablo Angel Lugo Martínez.

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICA.
XOCHIMILCO D.F

Director de tesina: Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel.

México, D.F. 2005

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Pablo Angel Lugo Martínez

FECHA: 26-Enero-2005

FIRMA: [Firma]

m340391

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

Quiero dedicar

A mis queridos y amados padres.
María Eugenia Martínez Lira y Pablo Angel Lugo Colín,
Por que mientras mis ojos han podido ver, los han visto,
Por que mientras mi mente ha podido volar, ellos han sido el viento del ejemplo,
Por que mientras surgen falsos amores, ellos han llorado por la vida y con la vida.
Y por que me formaron y han amado, aún con lágrimas en los ojos.

Dedico este trabajo

A mi hermana Verónica Haydée, que siempre ha ido frente de mí, es mi ejemplo y guía.

A Sabrina, que me hizo volver a ver la luz con sus lentes de foto, y por la admiración que me provoca.

A mis abuelos, Rafael Martínez, María Lira, Franco Jugo y Guadalupe Colín, por ser ejemplo de valor, coraje, amor y ternura.

A mi abuelita Jovita, que me enseñó desde niño que aunque uno este "encerrado y no halle uno por donde salir, se puede salir por la chimenea..."

A Ian por ser la mayor muestra de que el amor puede convertirse en un inmenso dolor.

A mis amigos Josué, Anaclara, Suku, Uriel, por consejos, apoyo, oídos y cariño.

A Paul y Josué, por que creo entender que la distancia es el olvido...

Al Comité de Huelga del CCH Sur 1999-2000, por demostrarme que la lucha no es en vano y que los sueños son alcanzables.

ÍNDICE.

Curriculum Vitae.....	5
Introducción.....	10
Primer capítulo, El Arte, sus valores y sus expresiones formales (visuales).....	13
Segundo capítulo, La contracultura y sus valores artísticos.....	26
Tercer capítulo, La contracultura en México.....	32
Conclusiones.....	37
Imágenes.....	39
Bibliografía.....	42

CURRICULUM VITAE

PERSONAL

Nombre: Pablo Ángel Lugo Martínez.
Número de Cuenta: 9519332-6
Fecha de nacimiento: primero de Agosto del año de mil novecientos setenta y nueve.
Lugar de nacimiento: Ciudad de México,
Domicilio: Tercera Cerrada. de Prolongación Guadalupe Victoria #20.
San Miguel Ajusco, Tlalpan, 14700.
Teléfono particular: 58 46 05 07.
Correo electrónico: pablolugo@hotmail.com

ESTUDIOS

Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.

Bachillerato, curse los estudios en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, concluyendo en marzo del año dos mil.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2004-2005 Profesor de Artes Plásticas en el Colegio de Educación Integral.

2003-2004 Profesor de Dibujo Anatómico, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur Universidad Nacional Autónoma de México.

CURSOS Y TALLERES

- 2003 **Taller Internacional de Copias al carbón**, impartido por el artista y director del Museo Nacional de Bellas Artes de Puerto Rico, Antonio Martorell, Cd. de La Habana, Cuba.
- 2002 **Congreso Nacional de Fotografía**, de la ciudad de México en el mes de Noviembre.
- 2001 **Taller Internacional de Técnicas Serigráficas Experimentales**, impartido por el artista argentino-israelí Saúl (Tuly) Bauman, en el taller Rene Portocarrero en la Habana Vieja, Cuba
- 2001 **Tópicos de las Artes Visuales**, constancia de la División de Estudios de

Educación Continua y Extensión Académica y la Coordinación de Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM.

- 1998 **Estudios en Artes Plásticas**, en la Escuela de Iniciación Profesional Artística # 2 del INBA
- 1995 **Curso de Pintura y Serigrafía**. En la casa de la cultura "Jesús Reyes Heróles" en Coyoacán, en 1995, el taller de pintura al óleo.
- 1989 **Taller de Artes Plásticas** en el Museo Universitario del Chopo "Suelta a sus fieras en el museo del Chopo"
- 1987-89 **Taller de Artes Plásticas** en la Escuela de Iniciación Artística # 3 del INBA
- 1986 **Curso de caricatura**. En el Centro de Desarrollo Comunitario del DIF.

E M P L E O S

- 1999 *Cocinero en Grill & Bar Servicios, S. A. de C. V.*
- 1998-99 *Mesero en Legado Cocina Fusión Bar S.A. de C.V.*
- 1997 *Mesero, Garrotero, Cocinero y Almacenista en Cervecería San Ángel S.A. de C.V.*
- 1996 *Empleado, Cajero en Mc Donalds servicios de México S.A. de C.V.*

I N T E R E S E S Y A C T I V I D A D E S

- **Miembro Fundador del Colectivo Universitario Libre de Investigación y Teoría del Arte, CULITA**, trabajo de intervención y arte urbano bajo el seudónimo de Pol Haygues.
- **Miembro de la Asociación Mexicana de Grabadores**, en la cual colaboro desde principios del año 2001.
- **Miembro Fundador del Taller Circular de Producción Gráfica**, donde me he dedicado a impartir clases de estampa y dibujo.
- **Realicé trabajo comunitario con niños indígenas** de la zona purépecha del estado de Michoacán, donde fui responsable de impartir el curso Historia de México, durante un lapso de dos años consecutivos, 1997-1998.

- **Miembro de la Asociación de Scouts de México Asociación Civil (ASMAC).**

I D I O M A S

- Comprensión de lectura del idioma Inglés en un 40%.
- Comprensión de lectura del idioma Francés en un 30%
- Comprensión de lectura del idioma Portugués en un 50%
- Comprensión de lectura, escritura y habla del idioma Italiano. 60%

EXPOSICIONES INDIVIDUALES.

- 2002 **Empezando con el pie Izquierdo**, Casa de las Bellas Artes Juventino Rosas, con apoyo dentro de la curaduría de custodios del Museo de Arte Carrillo Gil.

EXPOSICIONES COLECTIVAS.

- 2004 **Por asalto y con permiso**, muestra del Colectivo Universitario Libre de Investigación y Teoría del Arte, Centro Cultural San Ángel, México DF.

Entre Tácticas y Rayones, exposición colectiva de alumnos de la escuela nacional de artes plásticas UNAM.

- 2003 **Mexican Art**, students from the National School of Fine Arts, National Autonomous University of Mexico, UMC Gallery, University of Colorado.

Festival Internacional Cervantino, diseño del programa de mano de la obra Jesucristo Superestrella, Compañía teatral Skene Fedros.

Taller Internacional Copias al Carbón. Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, muestra colectiva en la escuela primaria "Prof. Humberto esparza Villarreal".

Homo Genio, alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Facultad de Psicología de la UNAM.

- 2002 **X Bienal Nacional de Arte Diego Rivera**, en la ciudad de Guanajuato, en el marco del Festival Internacional Cervantino.

Exposición Itinerante del Homenaje al Maestro Francisco Moreno Capdevilla, en la ciudad de La Paz en Baja California Sur.

Exposición colectiva de Dibujo, en el espacio de prospectiva en el estado de Tlaxcala.

Homenaje al Maestro Francisco Moreno Capdevilla, colectiva coordinada por los Maestros Jesús Martínez y María Eugenia Figueroa. Galería Luis Nishizawa en la ENAP Xochimilco.

Accesorios del Exceso Exposición colectiva en la casa de la cultura Emilio Carballido

2001 **Taller Rene Portocarrero en la Habana** exposición colectiva en el Vieja Cuba.

Ambientación en Cinemex Gran Sur para los festejos del día del niño.

“Altar de Muertos, orígenes y un homenaje” Exposición colectiva en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Ciudad de México. Anexo 4

“El Revolcadero” Exposición colectiva en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Atzacapotzalco, Anexo 5.

“La Casa (Im)Posible” Exposición permanente inaugurada por el señor gobernador Alfonso Sánchez Anaya, en el Espacio Prospectivo, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala. Anexo 6.

2000 **“El arte del Telefonista”**, Muestra colectiva, convocada por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la empresa Teléfonos de México. Anexo 7.

“Las Noches sin luz, mentiras y cinismo: invitación personal” Presentación del Performance en el CCH Sur. Anexo 8.

1998 Exposición colectiva en el CCH Sur con el apoyo de algunos profesores, organizada por los grupos de Estética.

“Tercera Semana Cultural del CCH” Exposición colectiva de la organizada por las organizaciones estudiantiles del plantel sur y los grupos de Estética.

1997 **“Segunda Semana Cultural del CCH”** Exposición colectiva de la

organizada por las organizaciones estudiantiles del plantel sur y los grupos de Estética.

1996 **"Primera Semana Cultural del CCH"** Exposición colectiva de la organizada por las organizaciones estudiantiles del plantel sur y los grupos de Estética.

ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS.

2003 Finalista del concurso Alas de la ENAP, en la categoría de Pintura.

2002 Becario de Fundación Telmex.

2000-2002 Acreedor a la beca de apoyo a estudiantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

2000 Mención honorífica en la muestra colectiva **"El arte del Telefonista"** convocada por el Sindicato de telefonistas de la República Mexicana y la empresa Teléfonos de México.

INTRODUCCION

A lo largo de la historia en el mundo han existido diferentes e innumerables culturas¹, que han sido poco estudiadas, menos escuchadas y no ha sido posible lograr una coexistencia armoniosa y respetuosa con ellas. Los estudios que realizan las Ciencias Sociales han iniciado un proceso de conocimiento de las mismas. Es importante acercarnos al estudio de la cultura de la humanidad.

En México se desarrollan paralelamente más de 52 culturas indígenas que no conocemos plenamente pero que sin duda han influido y modificado la cultura mexicana, pero el sistema de Estado en nuestro país, conducido por una burguesía tecnócrata, que posee y controla los medios de producción y todos los instrumentos del Estado para la toma de decisiones, son los dueños del Derecho y de los cuerpos represivos, han impuesto una cultura que ha relegado a dos grandes protagonistas de la sociedad, en primer lugar a los indígenas y en segundo lugar a los jóvenes y con ello, también han sido relegadas sus identidades, territorios y formas de interactuar.

Esta situación ha orillado a los jóvenes rebeldes a ser seres humanos con pensamientos diferentes a pasar la ilegalidad de su pensamiento, a ser ilegales por sus ideas. Por el contrario este esquema, altamente autoritario del sistema de Estado mexicano, es de fácil ruptura para los individuos que las sociedades modernas² han llamado "artistas", a los artistas se les ha permitido, al menos desde el *cuattrocento* hasta nuestros días, realizar obras que se salen de los lineamientos sociales y alentados por la sociedad transgreden las normas, además de gozar de un reconocimiento social.

En forma general los jóvenes que integran la sociedad mexicana se pueden dividir de acuerdo a sus actitudes en dos tipos: los primeros llamados pasivos quienes, aceptan el esquema y el rol que les ha sido designado en la sociedad, y los rebeldes quienes no aceptan su rol y luchan por construir un nuevo orden, donde sean tomados en cuenta. Buscan sus propios espacios para expresar su forma de pensar, sus concepciones del mundo, y dar a conocer sus expresiones visuales, casi siempre en forma marginal, a esta forma de cultura se le ha llamado la contracultura.

Considero que la contracultura es una forma de protesta, de rebeldía que viola los convenios sociales establecidos, por los más sobre los menos, no respeta esas convenciones

¹ Tomaremos Como punto de partida la definición de cultura que nos aporta el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, 2003. Apunta: "Cultura. s.f. Acción de cultivar, especialmente las facultades humanas 2 conjunto de conocimientos científicos, literarios y artísticos adquiridos 3 conjunto de estructuras sociales, religiosas, etc. y de manifestaciones intelectuales, artísticas etc. que caracterizan a una sociedad o una época: *cultura helénica*."

² Recordemos que en la sociedades antiguas los artistas eran y pertenecían a una clase social discriminada, en las sociedades contemporáneas pertenecen a un sector privilegiado.

sociales que excluyen a una parte importante de la sociedad, y que pueden ser alteradas, modificadas, anuladas o retadas, de cualquier forma, y crea otras convenciones sociales que identifican a los diferentes movimientos llamados contraculturales.

La aparición de la contracultura en México es resultado de un proceso de descomposición y de la discriminación, del entorno social, sobre todo la globalización de la globalización, donde los jóvenes no ven otra opción más, que la de crearse a ellos mismos con sus reglas y convenciones, un lugar para todos y de la forma y color que cada quien decida, de esta forma creo que la construcción de la nueva cultura se opone rotundamente a la sociedad desigual y corrupta que vive actualmente nuestro país.

En todas las ciudades del mundo incluyendo las mexicanas, son comunes las actividades contraculturales, por ello que los movimientos contraculturales más fuertes se dan en las ciudades. En México, a partir de 1994 las acciones contraculturales se avivan por la acción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin duda existe una línea que comunica al movimiento zapatista con la vida cotidiana de los jóvenes y sus manifestaciones de rebeldía.

Considero que existe una línea de unión entre las expresiones visuales de la contracultura y las expresiones artísticas de los llamados artistas, que pueden transgredir las normas sociales y son tolerados, aceptados e impulsados e inmersos en la vida artística del país que se encuentra llena de corrupción, de cadenas de poder y de compadrazgos.

Con el presente trabajo pretendo:

- Ayudar a entender la existencia de otras culturas que poseen sus propios valores y significados y cómo se lleva a cabo el dominio de la cultura oficial a otras formas de cultura que no respondan a sus mismos intereses.
- Pretendo demostrar, como el Estado y los organismos institucionales del país dejaron a los jóvenes sin un lugar, sin opinión sobre los asuntos relacionados con ellos mismos, es decir, estos organismos, creen saber mejor que deben ser y saber, los jóvenes.
- Demostrar que las respuestas a estas imposiciones son variadas, que van desde las pacifistas, como: la desobediencia civil, la acción directa y la no violencia, pero que también se desarrollan formas violentas, principalmente la vida en las bandas.
- Pretendo avanzar en el proceso de conocimiento de las propuestas marginales de las Artes Visuales y contribuir a que la sociedad tenga una visión más amplia de las diversas manifestaciones contraculturales.
- Así como fortalecer mi preparación ética, política y artística que me permita consolidar mi formación profesional.

Para realizar el trabajo tomé como punto de partida la conexión entre el arte y la contracultura. La tesina comprende la introducción, tres capítulos, las conclusiones y las fuentes consultadas. Los capítulos abordan los siguientes temas:

Capítulo I. El Arte, sus valores y sus expresiones formales (visuales)

Este capítulo está dedicado a establecer las condiciones históricas y sociales en que surge la contracultura y la necesidad de aclarar el concepto de Arte para establecer el vínculo con la Contracultura.

Capítulo II. La contracultura y sus valores artísticos.

En este capítulo hago un seguimiento del concepto de contracultura, así como de las características de esta forma de cultura para poder establecer claramente las líneas de unión entre estas dos actitudes humanas: el arte y la contracultura.

Capítulo III. La contracultura en México.

En este capítulo hago una referencia en forma general de las características de la Contracultura en México y una somera relación de los diferentes movimientos contraculturales en el país.

Para desarrollar la investigación recurrí a diversas obras bibliográficas para establecer claramente los conceptos de arte y contracultura, así como el desarrollo de la contracultura en México, también acudí a las fuentes hemerográficas principalmente los suplementos culturales del periódico *La Jornada*, algunas revistas especializadas en el tema de todo ello se da fe en el apartado de fuentes consultadas.

El presente trabajo estaba pensado para formular una tesis de grado, pero por azares del destino tuvo que comprimirse hasta llegar a ser una tesina, espero que la labor de síntesis haya quedado comprensible. Es necesario dejar claro que este es un trabajo introductorio que solo nos permite asomarnos de manera muy somera al amplio mundo de la Contracultura.

Quiero agradecer a todos los que colaboraron para el desarrollo de este trabajo.

Por último todos los errores y omisiones son únicamente mi responsabilidad.

A T E N T A M E N T E

PABLO ANGEL LUGO MARTINEZ

ENERO 2005

CAPITULO I

EL ARTE SUS VALORES, Y SUS EXPRESIONES FORMALES (VISUALES)

No, la pintura no fue inventada para decorar casas. Es un instrumento de guerra para atacar al enemigo y defenderse de él.

Pablo Picasso.

El año de 1994 fue sin duda uno de los años mas importantes en la historia contemporánea de México, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el ingreso de México a la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE), año electoral, asesinato del candidato a la presidencia del partido de estado, pero sobre todo el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, que puso de manifiesto la verdadera situación del país.

En México un país donde se leen 3 libros en promedio al año y los niños ven el televisor entre 6 y 8 horas al día, la rebelión indígena, fue un acontecimiento impactante para todos sus habitantes, pero principalmente para los jóvenes, fue una esperanza para una generación de jóvenes sin valores y sin unidad, llamada malamente la generación "X".

La influencia en los jóvenes, del movimiento armado, no habría de notarse sino hasta varios años después, en distintas partes del país, algunos ejemplos fueron los movimientos estudiantiles en las Universidades: la Autónoma de Nuevo León, La Universidad Nicolaita, en Michoacán, las Normales Rurales, así como los diferentes movimientos de la Universidad Nacional Autónoma de México en los años de 1995, 1997 y 1999-2000 y la generación de nuevas manifestaciones culturales, que se han incorporado en la llamada Contracultura. Miles de jóvenes con un constante grito por "un lugar", la lucha por un sentido de pertenencia a un sitio y por transformar la situación que les tocó vivir.

A los largo de la historia en el mundo han existido diferentes e innumerables culturas ³, simplemente en México encontramos en la actualidad más de 52 culturas indígenas que han sido poco estudiadas, menos escuchadas y no ha sido posible lograr una coexistencia

³ Tomaremos Como punto de partida la definición de cultura que nos aporta el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, 2003. Apunta: "Cultura. s.f. Acción de cultivar, especialmente las facultades humanas 2 conjunto de conocimientos científicos, literarios y artísticos adquiridos 3 conjunto de estructuras sociales, religiosas, etc. y de manifestaciones intelectuales, artísticas etc. que caracterizan a una sociedad o una época: cultura helénica."

armoniosa y respetuosa con ellas. La antropología, la historia, la etnología, y otras disciplinas de las ciencias sociales se han dedicado, después de muchos siglos, al estudio de las culturas del mundo, con lo que se inicia un proceso de conocimiento y justicia para las mismas, esto, representa un adelanto importante en el proceso de la humanidad por aceptarse como humanidad, es decir los seres humanos, como seres con capacidad de decidir.

El sistema de Estado en México conducido por una burguesía tecnócrata, que posee y controla los medios de producción y todos los instrumentos del Estado para la toma de decisiones, son los dueños del Derecho y de los cuerpos represivos, ha relegado a dos grandes protagonistas de la sociedad, en primer lugar a los indígenas y en segundo lugar a los jóvenes quienes constituyen aproximadamente el 60% de la población y con ello, sus identidades, territorios y formas de interactuar han sido excluidas, discriminadas y hasta prohibidas por el mismo Estado, sin importar que sus normas de convivencia, generación de ideas y comportamientos sean creadas igual que otras, por personas e individuos libres, críticos o pensantes.

Existe en el país el deseo de imponer la voluntad de unos sobre los otros, visible desde el punto de vista económico, político, social, y por supuesto cultural, el recurso que permite esto a los poderosos es la bien redactada y todopoderosa ley. La frecuente frase de nuestros políticos "...siempre apegados estrictamente al estado de derecho". Ha orillado a los jóvenes de ser seres humanos con pensamientos diferentes a pasar la ilegalidad de su pensamiento, que se denomina "ilegalidad de las ideas".

Este esquema, altamente autoritario, es de fácil ruptura para los individuos que las sociedades modernas⁴ han llamado "artistas", a los artistas se les ha permitido, al menos desde el *cuattrocento*, realizar obras que se salen de los lineamientos sociales y alentados por la sociedad transgreden las normas, además de gozar de un reconocimiento social.

En forma general tomando en conjunto a los jóvenes que integran la sociedad mexicana los podemos dividir en dos tipos de acuerdo a sus actitudes: los primeros llamados pasivos quienes, aceptan el esquema y el rol que les ha sido designado en la sociedad, imitan a los adultos, en las formas de ser y comportarse, por otro lado encontramos a los jóvenes rebeldes los cuales no aceptan el rol designado y luchan por construir un nuevo orden en el que sean tomados en cuenta, este último grupo se encuentra integrado por jóvenes marginados de la clase media, pero principalmente por muchachos de los estratos más bajos de la sociedad.

Los jóvenes rebeldes buscan sus propios espacios para expresa su forma de pensar, sus concepciones del mundo, de la sociedad en la que viven y dan a conocer sus expresiones visuales, casi siempre en forma marginal, a esta forma de cultura se le ha llamado la contracultura

⁴ Recordemos que en las sociedades antiguas los artistas eran y pertenecían a una clase social discriminada, en las sociedades contemporáneas pertenecen a un sector privilegiado.

El concepto de contracultura según el Pequeño Larousse: "Contracultura s.f. conjunto de manifestaciones sociales y culturales que exteriorizan una rebelión contra las actividades ideológicas y artísticas dominantes."⁵ Más adelante trataremos de clarificar este concepto

En las ciudades más importantes del mundo y en las mexicanas, principalmente en la ciudad de México, son comunes las actividades contraculturales desarrolladas sobre todo por los jóvenes, que buscan, un lugar, digno para vivir con respeto, hacerse escuchar y donde sean tomados en cuenta. Es por ello que los movimientos contraculturales más fuertes se dan principalmente en las ciudades.

En México, a partir de 1994 las acciones contraculturales se avivan por la acción del grupo guerrillero zapatista cuyo principal planteamiento es desaparecer y no la toma del poder político, el alzamiento indígena ha influido la vida social de los jóvenes quienes argumentan: si no existe en el mundo un lugar para nosotros los excluidos hay que formarlo. Sin duda existe una línea que comunica al movimiento zapatista con la vida cotidiana de los jóvenes y sus manifestaciones de rebeldía, ante una sociedad que no responde a sus requerimientos, es evidente la influencia del zapatismo en el pensamiento de los globalifóbicos, en la resistencias pacífica y civil que plantean otros jóvenes, así como el uso de la acción directa no violenta.

Considero que existe una línea de unión entre las expresiones visuales de la contracultura y las expresiones artísticas de los llamados artistas, quienes son personas siempre como una excepción en la sociedad, a quienes se les permite hacer cosas que no se esperan de los seres socialmente correctos, es decir que puede transgredir las normas sociales y son tolerados, aceptados, impulsados, reclamados y hasta financiados, inmersos en la vida artística del país que se encuentra llena de corrupción, de cadenas de poder, de compadrazgos principalmente el mercado del arte.

A continuación pasare definir el concepto de arte, después el de contracultura para poder establecer claramente las líneas de unión entre estas dos actitudes humanas, en un capítulo aparte haré referencia en forma general a los diferentes movimiento contraculturales de México.

A partir de los años setenta el concepto contracultura empieza a ser conocido en nuestro país, utilizado para designar las expresiones culturales marginales, que no se incrustan por completo en la cultura oficial. Para entender mejor la contracultura en general y sus expresiones artísticas en particular, es necesario aclarar tres puntos básicos: el primero ¿que es el arte? enseguida ¿por que la contracultura tiene valores artísticos?

¿Qué es el Arte?

Hagamos un poco de historia, en un principio el arte estuvo ligado a la belleza, si un objeto era bello pues entonces era un objeto artístico, por belleza entendían la capacidad que tenía la reproducción de parecerse a la divinidad, y después parecerse a la realidad, al respecto Tatarkiewicz escribe:

⁵Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Ob. cit.

"La belleza, se afirma ahora, es un concepto tan imperfecto que constituye una base inadecuada para cualquier teoría. No es ésta el objetivo más importante del arte. Es más importante que una obra de arte produzca un choque en la gente que el que los deleite con su belleza, o incluso con su fealdad. "Actualmente, nos gusta tanto la fealdad como la belleza" escribía Apollinaire."¹

Si aceptamos este precepto como real entonces debemos alejarnos de la idea de que el arte es la belleza. Después de este periodo en que dejó de percibirse el arte como la belleza surgió uno de los conceptos más importantes en la historia y teoría del arte: la creación, en palabras de Susanne Langer:

"...un objeto corriente, pongamos por caso un zapato, se hace uniendo pedazos de cuero; los pedazos estaban ahí desde antes, el zapato es una construcción de cuero. Tiene una forma, un uso y un nombre espaciales, pero lo mismo sigue siendo un artículo de cuero y por tal es tenido. Un cuadro se hace fijando pigmentos sobre un pedazo de lienzo, pero el cuadro no es una estructura de pigmento y lienzo. El cuadro que surge durante el proceso es una estructura de espacio, y el espacio mismo es un conjunto emergente de formas, de volúmenes visibles coloreados. (...)

El cuadro es en pocas palabras, una aparición. Ahí está para nuestros ojos pero no para nuestras manos, y su espacio visible, por muy grande que sea, no tiene ninguna propiedad acústica normal para nuestros oídos. Los volúmenes aparentemente sólidos que hay en él no satisfacen nuestras normas de sentido común para la existencia de los objetos; sólo existen para la visión. El cuadro entero es un pedazo de espacio puramente visual. No es nada más que una visión. (...) la ilusión de espacio es creada."²

De esta forma se sugiere que la creación es generar una forma nueva a partir de elementos ya dados (el pigmento, el lienzo) pero en la conclusión del trabajo esos materiales y los instrumentos dejan de ser importantes y se convierten en una obra única que llamamos cuadro, el cual sólo tiene la función de ser visto.

Con este mismo principio estamos en un conflicto, pues si pensamos en el ejemplo de Susanne Langer sobre el zapato, el zapato de un diseñador sería también una creación, pues el cuadro también puede considerarse como una construcción de pigmentos dentro de un lienzo, como el zapato es considerado una construcción volumétrica de cuero, Emile Zola escribió en 1861. "Me gusta considerar a todo escritor como un creador, que se propone, imitando a Dios, la creación de un mundo nuevo"³

Sin embargo hay que entender que la creatividad divina surge de la nada, dios crea a partir de la nada, no necesita pigmentos o algo, más que el deseo para ello, podemos leer a Tatariewicz:

¹ TATARKIEWICZ, Wladyslaw, *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid, ed. Tecnos Alianza, 2002. Pág. 176.

² LANGER, Susanne, *Los problemas del arte, diez conferencias filosóficas*, Buenos Aires, ed. Infinito, 1966 Pág. 36-37.

³ ZOLÁ, Emile, *Mes Laines*, nueva editorial 1861 Pág. 141

“...la creatividad de acuerdo con esta nueva construcción, significaba la fabricación de cosas nuevas en lugar de fabricar algo a partir de la nada. La novedad podía entenderse de un modo u otro; podía entenderse de un modo limitado o de un modo amplio; no todas las novedades bastaban para la creatividad; pero, finalmente, fue la novedad la que definió la creatividad. (...)

La creatividad es posible en todos los campos de la producción humana (...) pues la creatividad se reconoce por la novedad de sus producciones, y la novedad no se da sólo en obras de arte, sino también en los trabajos de la ciencia y la tecnología. (...) al revisar la historia del concepto de creatividad se encuentra con tres interpretaciones diferentes: una de ellas presenta la creatividad como divina (C1) la segunda como humana (C2) y una tercera como exclusivamente artística (C3) la creatividad humana en términos generales viene a ser el último de estos conceptos, típico de nuestros tiempos.”⁶

Es entonces una convención de la humanidad en llamar creación a la innovación artística, pues para la ciencia es común la expresión de innovación científica y desarrollo tecnológico para lo que le corresponde a la técnica, así de esta forma podemos asegurar que en nuestra definición de arte deberemos encontrar el concepto de *creación*, según lo que hemos abordado.

Bien ahora tenemos que el arte es *creación*, pero que lo hace diferente de un zapato del diseñador, por que uno esta en el museo y el otro anda por los suelos, si... ambos son creación. Para Langer:

“Todo Arte es la creación de formas perceptibles expresivas del sentimiento humano. (...)

De modo que esencialmente todas las artes crean formas para expresar la vida del sentimiento (*la vida del sentimiento*, no los sentimientos que el artista pueda tener); y todas lo hacen conforme a los principios básicos...”⁷

Es indispensable destacar dos características importantes, uno lo que crea el arte son *formas perceptibles expresivas*, las mismas que manifiestan *el sentimiento humano* la diferencia que hace entre el sentimiento humano y el sentimiento que el artista pueda tener, es la diferencia kantiana entre la capacidad de todo ser humano de sentir y el hecho de sentirlo, uno es universal (el primero), y el otro es individual (segundo), sin embargo son dos caras de la misma moneda, el arte expresa la *tristeza*, es el logro transmitir un sentimiento a otro ser humano, la obra *Guernica* de Pablo Picasso, fue creada con su sentimientos y emociones humanas, pero al ser vistos esos sentimientos son compartidos, así aunque él hable de *su* tristeza, el resto de los espectadores sentimos *la* tristeza humana.

Es por ello que podemos hablar de otra característica del Arte, *el sentimiento humano*; sin embargo Langer también habla de un concepto importante: *formas perceptibles expresivas*, tratemos de entender que es, para Langer el concepto de formas perceptibles expresivas:

“Una forma perceptibles es cualquier totalidad perceptible o imaginable que exhiba relaciones de partes o puntos o incluso de cualidades o aspectos dentro de la totalidad, de

⁶ TATARKIEWICZ, Wladyslaw, op. cit. Pág 288.

⁷ LANGER, Susanne, op. cit. Pág. 85.

modo que pueda entenderse que representa otra totalidad cuyos elementos tienen relaciones análogas"⁸

Una forma perceptible expresiva, es entonces una forma que esta integrada por varias formas individuales, las cuales por si solas tienen un concepto, pero que al integrarse con otras de su misma categoría se transforman entonces en una forma nueva dejando a un lado (no anulando) su concepto original, para poder en conclusión con toda la obra y en su totalidad dar paso a un nuevo concepto, a una *forma perceptible expresiva*. De esta manera podemos entender que para Langer, la obra de arte es igual a varias formas comunes, que ceden parte de su concepto para crear otra forma nueva, con una carga conceptual mayor y que estas a su vez, en su totalidad, transmiten los sentimientos humanos.

Es ahora que nos acercamos a una definición del arte, sin embargo revisemos a Tatarkiewicz, que tiene una definición sencilla y bien estructurada

"...es la capacidad de inspirar admiración, emoción, perplejidad o la perfección de formas. Simplificando, puede decirse que existen dos polos en la comprensión del Arte: el arte -como- perfección, y el arte -como- creatividad. El primero es la interpretación característica del clasicismo, y el segundo, la interpretación romántica."⁹

A partir de lo anterior encontramos una fuerte diferencia entre la concepción de arte, que se ha ido estructurando con el tiempo, la pregunta sería ¿qué es lo que hace la diferencia entre una y otra forma de ver el arte? Esta diferencia jugará un papel importante más adelante cuando explique el asunto de la contracultura. Pero por ahora podemos señalar que una de las diferencias entre Tatarkiewicz y Langer es que para el primero el arte inspira emociones y sentimientos, mas definidos, el problema consiste en que no define esos sentimientos, y Susanne Langer hace énfasis en que el Arte se expresa y es perceptible, en consecuencia es importante -desde este punto de vista- que exista un espectador, para Tatarkiewicz también lo es, ambos autores hablan de la importancia del espectador ella menciona que deben percibirse y para él deben inspirar la emoción.

Ahora, el problema que nos atañe en este momento es, ¿si el arte transmite emociones, es el arte un lenguaje?,

Bien, si Susanne Langer dice que la obra de arte esta compuesta por formas, las cuales poseen un significado, estamos hablando de símbolos, pues no son el objeto, son la representación del objeto, es decir que el zapato del diseñador no es lo mismo que la representación del zapato del diseñador, uno es útil el otro sólo le simboliza, en consecuencia podemos hablar de formas simbólicas, sin embargo la agrupación de estas formas como ella lo plantea, generan otros significados, es decir que las formas por si solas forman parte de un lenguaje pero en el arte al unirse esas formas con otras cambia su significado, lo cual no ocurre con ninguna otra lengua occidental, excepto con las lenguas ideográficas, estamos utilizando un lenguaje semiótico, por lo tanto debemos aceptar que el arte es un lenguaje.

⁸ LANGER, Susanne, op. cit. Pág. 28.

⁹ TATARKIEWICZ, Wladyslaw, op. cit. Pág 300.

"Sin embargo, el leer un cuadro puede compararse a la lectura de un libro. Si el libro está escrito en una lengua de la que se sabe palabras u gramática, todo va bien (...) Si el libro está escrito en ruso o en chino y no conozco el sistema de escritura de esas dos lenguas, jamás me enteraré de lo que trata el libro, que entonces será para mí mero objeto decorativo, carente de utilidad práctica. Una manera de consolarme de mi ignorancia sería considerar el ruso o el chino como modalidades lingüísticas imbéciles, porque son incomprensibles. Este es, en general, el tipo de raciocinio que practica el espectador ante una pintura o una escultura "que no le hablan. No se le ocurre a casi nadie la idea de que el arte (pictórico o musical) es un lenguaje en sí, lenguaje constituido —como todos— por signos que poseen una carga cultural, signos alegóricos que son fatalmente incomprensibles para quien no ha aprendido a leerlos."¹⁰

Para reforzar este razonamiento recurriremos al autor italiano Omar Calabrese, quien presenta un estudio detallado y a fondo sobre los problemas que ha encontrado la idea del arte y la semiótica desde un punto de vista crocenciano.

"...Passeron distingue (...) entre función de comunicación como la que tiene el lenguaje verbal y función de expresión. La expresión transmite algo sólo como resultado de una conducta humana interpretable y la pintura es, precisamente, expresión. El llamado "signo pictórico" inventado por el pintor, encontraría realmente su significado sólo *a posteriori*, en la comunidad de experiencias emocionales entre pintor y espectador de su obra."¹¹

De la misma manera Tatarkiewicz, expresa que el arte *inspira emociones...* con lo cual estamos de acuerdo que existe el círculo de la comunicación, entiéndase éste de la siguiente forma: un emisor (la obra), un receptor (el espectador) y un mensaje (la inspiración a la emoción), de esta manera podemos según lo establecido por los dos autores reconocer que el arte es un lenguaje, donde sus símbolos son representaciones de dos tipos, reales (que buscan la perfección) o creativos (que se encaminan más a la innovación), las dos poseen significado, el cual se modifica según la obra que las presenta, lo que hace una diferencia es la complejidad y lo indeterminado de su "mensaje", pues al ser un significado personal cada uno de los seres que lo enfrenten encontrarán diferentes formas de sentirlo, las emociones que genera, pueden ser admiración, emoción, perplejidad o conmoción.

"Existe en el mundo universitario cierta tendencia, cada vez más potente, a considerar que los lenguajes antes que nada son informativos (siempre el funcionalismo, el racionalismo, el cientificismo progresista, herencia de los burgueses votarios que hicieron de la sociedad occidental una máquina de producción, antes de convertirla en máquina de consumo). De ahí a concluir que los lenguajes artísticos sólo sirven porque informan sobre los datos de una sociedad, en un lugar preciso y en un tiempo limitado, no hay más paso, que el que Taine dio alegremente. En esta perspectiva, las obras constituirán una especie de documental socio-histórico perpetuo."¹²

¹⁰ RAGON, Michel, *El arte. ¿para qué?*, México, Ed. Extemporáneos, 1974, Pág. 9.

¹¹ CALABRESE, Omar, *El lenguaje del Arte*, Barcelona, Ed. Piados, 1987. Pág. 137.

¹² RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 13.

De esta manera podemos darnos cuenta de que la definición del arte no contiene conceptos, tal como lo menciona Wladyslaw:

"La definición no contiene términos valorativos, como por ejemplo 'bello', 'estético', etc. 'Deleite', 'emoción', 'choque' son términos psicológicos basados en hechos y que denotan las repuestas humanas naturales a ciertos valores"¹³

Esta es una parte importante, es necesario recalcar cuales son los valores que se le atribuyen al arte, no es la "belleza", no es la "técnica", ni la "estética", El arte es un lenguaje, compuesto de símbolos con diferentes significados, las formas de los símbolos son las características del artista no del arte.

El Arte se manifiesta con las emociones, esos son los valores del arte, el arte provocativo, de Orlan, los performance de Sterlac todos contienen una carga conceptual y emotiva (la cual no debe ser precisamente agradable) pues lo que esta frente a nuestros ojos no siempre concuerda con nuestros valores morales, sin embargo esa es una de las características según la definición que acabamos de hacer, entonces los valores del arte son valores emocionales, pero los valores existentes, recordemos que la indiferencia no es una emoción, es por el contrario la carencia de emociones.

Los valores de las artes son sicológicos que van y generan reacciones en los individuos según los valores morales de cada uno, son un reflejo, un espejo donde el ser humano ve sus propios valores. Por ello es critico y por esa razón muestra lo que es uno, es un lenguaje de reflexión sobre la creación humana, un ir y venir sobre le que se cree y lo que se vive, un dialogo individual con la humanidad.

Ya que hemos resuelto el problema y clarificado el concepto de Arte, y de sus valores, es el momento de ocuparnos de la frase *expresiones visuales*. Por la referencia a lo visual no existe ningún problema, es todo aquello que percibimos por el sentido de la vista, si bien entiendo que las artes plásticas en nuestros días ya no solo se encargan de las relaciones visuales, también de situaciones de la acústica, el tacto, el oído y el tiempo, en este ensayo sólo abordaremos la relación visual de las Artes Plásticas.

Entonces, el arte esta conformado por las formas expresivas perceptivas, por lo tanto cambiemos los conceptos de visuales por el de perceptivas, veámoslo como la forma de acotar el tema, pues las formas expresivas perceptivas pueden ser de varias formas: el gusto, oído, olfato, tacto vista, y tiempo, de esta forma nos referiremos a las *formas expresivas visuales*, que nos llevan a referimos solo a las obras visuales, creadas por artistas, profesionales o no.

La siguiente definición nos ayudara con la idea de forma:

"...la ambigüedad del termino tiene tanta importancia como su persistencia. Desde el principio, el termino latino de forma sustituyo a dos palabras griegas μορφη y εἶδος; la primera se aplicaba principalmente a las formas visibles, la segunda, a las formas

¹³ TATARKIEWICZ, Wladyslaw, op. cit. Pág 68.

conceptuales. Esta doble herencia ha contribuido considerablemente a la diversidad de significados que tiene el término "forma".¹⁴

El arte contemporáneo no se despega de esta definición, pues con esta definición somos capaces de involucrar desde el arte de la prehistoria hasta el arte de nuestros días y desde mi perspectiva no será posible que el arte salga de este concepto, y como nexo entre las ideas de la semiótica del Arte y la necesaria revolución del mismo la obra de Edgar Wind, *Arte y anarquía*:

"muchos artistas de nuestra época, me parece a mi, saben perfectamente, aunque no todos cometan la imprudencia de decirlo, que se dirigen a un público cuyo insaciable apetito de arte esta contrarrestado por una atrofia progresiva de los órganos receptivos. Si el arte moderno es a veces estridente, no es sólo por culpa del artista. Todos tenemos tendencia a elevar el tono de voz cuando nos dirigimos a personas que se están volviendo sordas."¹⁵

Ahora para ir apoderándonos del tema que nos corresponde es necesaria la reflexión de Tatarkiewicz:

"En el campo del arte, nuestra época se inclina principalmente por la oposición. Está en contra de los museos- éstos no son el destino del arte. Contra la estética -que generaliza las experiencias individuales, dando lugar a las generalizaciones, a su vez a los dogmas. Contra la diferenciación de las diversidades artísticas - una actividad completamente inconsecuente. Contra la forma -petrificación de la creatividad viva. Contra el trato social del arte -cuya consecuencia es que el arte deja de ser una cuestión personal, el dialogo privado del artista con el universo. Contra el público de la obra de arte, los espectadores y los auditores - estos son innecesarios. Contra el artista - cualquier persona puede hacer arte. Contra el concepto de autor -en el 'happening' ha perdido su sentido. Contra las obras de arte en si mismas- estos productos de la creatividad. Son superfluos, y estamos saturados de ellos. Contra la misma institución de las artes. Esta en contra incluso del mismo término 'arte': Dubuffet, (Prospectus I, 24) escribe lo siguiente 'detesto la palabra 'arte' preferiría que no existiera. El concepto perecería con la palabras, y donde se pierde el concepto, la cosa en sí muere'¹⁶

Parecería que existe una fuerte crítica del autor por la posición del artista, por que se da esa situación en la que parece que existieran dos enfoques fuertemente encontrados en el arte, unos que parecen ir mayoritariamente encaminados a una conservación del arte dentro de los términos más clásicos que se puede encontrar, la pintura de caballete, el museo, la elite de la sociedad reunida, charlas amenas, y una serie de ideas absurdas con las cuales se ha querido acompañar al arte, tales como "el buen gusto", el "estatus", y una serie de ideas con las cuales se pone de manifiesto que existe una parte de los artistas que se dedica a mantener los intereses de grupos económicos, es en este preciso momento donde empezamos a hablar acerca de los problemas que influyen en la percepción del arte.

¹⁴ TATARKIEWICZ, Wladyslaw, op. cit. Pág 256.

¹⁵ WIND, Edgar, *Arte y anarquía*. Madrid, Ed. Taurus, 1967. Pág. 21.

¹⁶ TATARKIEWICZ, Wladyslaw, op. cit. Pág 76-78

El arte y el sistema.

Empezaremos con analizar al sistema, veremos que existe un control por parte de un sector de la sociedad, el cual —en la mayoría de los casos— no pertenece al gobierno, es un sector que se encarga —en las sociedades industrializadas— de mantener un orden y un control, por medio de la educación, son los “conocedores de lo que es bueno para los demás”, son los que han adquirido un altísimo nivel de especialización, son los que terminan siendo consejeros de todos los gobiernos, Theodore Roszak escribe sobre ellos:

“Su política es la tecnocracia: la búsqueda incesante de eficiencia, orden, mejor y más completo control racional. Partidos y gobiernos pueden ir y venir, subir o bajar, pero los expertos quedan”¹⁷

Es la tecnocracia el gobierno de los poseedores de un conocimiento que va enfocado al orden, a la repetición, pues todo orden se basa en la repetición constante de las formas y de las reglas, un sitio donde ellos son los que ponen las reglas para todos los demás, con un control hasta del mismo desorden...

“Hablamos de ‘pluralismo’. Pero en realidad, es un truco que permite a las autoridades afirmar con solemnidad el derecho de todos y cada uno a tener su opinión y así poder ignorar cualquier inquietante disconformidad que surja. En este pluralismo, los puntos de vista críticos se reducen a meras oraciones privadas, ofrecidas en el altar de una inconsecuente concepción de la libre expresión”.¹⁸

Una idea común entre los artistas ante la crítica es la libertad de pensamiento y el derecho a ignorarnos, cuando existe crítica sobre la obra es común que se escuche al aludido comentar “no me comprenden”, es este un mecanismo más para evadir una realidad, el enfrentarse ante dos cosas, una no existe un proyecto social creado por la tecnocracia que incluya a miembros que no pertenecen a su grupo como seres con capacidad de decisión,

El derecho a pensar diferente, el respeto a las ideas, se ha malentendido, son pequeñas triquiñuelas para evitar la discusión entre los hombres y procurar de esta manera que se sequen los cerebros, así si los seres no son capaces de llegar a un acuerdo discutiéndolo entre ellos, como iguales, entonces siempre existirá la autoridad. En cualquier rama del conocimiento y del que hacer humano.

“Paradójicamente, son los jóvenes americanos, con una tradición izquierdista subdesarrollada, quienes parecen haber captado con más claridad el hecho de que, (...) la lucha suprema de nuestro tiempo se libra contra un oponente mucho más poderoso, precisamente porque es menos obvio y patente y al que daré el nombre de ‘tecnocracia’, forma social desarrollada en Estados Unidos mucho más que en cualquier otra sociedad”.¹⁹

¹⁷ ROSZAK, Theodore, *El nacimiento de una contracultura: reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil*. Barcelona, Ed. Kairós, 8ª ed. 1984. Pág. 35.

¹⁸ ROSZAK, Theodore, *op. cit.* Pág. 30.

¹⁹ ROSZAK, Theodore, *op. cit.* Pág. 18.

Es esta la clave del porque existe en nuestra sociedad dos tipos de visiones del arte, una que se basa en el orden, la tradición, lo que ya esta visto, lo que funciona, lo que vende, y otra visión del arte, la forma creativa, la renovadora, critica, y subversiva.

Para esta etapa encontramos el arte de imitación, racionalista o académico:

“Todo un arte “oficial”, llamado académico, puesto que era el único aprobado por la academia, manejada por la burguesía, fue quien ornamento edificios y casas, creando un efecto de ambiente falsamente cultural del que no nos hemos separado aún.”²⁰

Y por otra parte el arte creativo, sorprendente, preocupante, conmocionante, un arte que tiene que ver más con las formas de recrear el mundo.

Por el momento haremos objeto de análisis el arte académico, el arte “oficial”. Para entender esto debemos comprender que la academia forma parte del sistema de control del estado con lo cual podemos agregar que quienes la dirigen son miembros incondicionales de la tecnocracia, pero cuando surge la industrialización y la masificación de la producción y la sociedad de consumo, los artistas se opusieron:

“Al oponerse a la civilización burguesa e industrial, el artista se ha revestido de personaje del pasado; el artista pague caro su rechazo a adherirse al tiempo-burgués. Como ha rehusado la civilización industrial- dicen los tecnócratas- ésta se ha hecho sin ellos; ya no necesitamos a esos seres anacrónicos. El arte está muerto. ¡Viva la ciencia y la tecnología!”²¹

Pero no esperemos creer que era u problema únicamente del artista, por el contrario, el sistema cientificista, productivo y eficientista, siempre ha estado a disgusto con el arte:

“La mayor parte de los poetas, de los novelistas y de los pintores, se resistieron al nuevo orden (orden burgués) y renegaron de él de mil maneras, principalmente porque, como poetas, novelistas y pintores, eran criaturas inútiles”²²

Pero como bien sabemos el capitalismo siempre ha intentado que todo sea productivo, que todos participen del mercado, pues el arte no es la excepción, en consecuencia se opto por incluir a los artistas en el mercado, (hoy en día uno de los mas rentables negocios), pero el arte que participa en éste debe cumplir con las siguientes características: servil (al sistema), anestesiarte (no requiere de la reflexión), elitista (es un bien que proporciona estatus), lucrativo, para este último existen dos vertientes, el arte oficial y las “artes aplicadas”.

“hay que medir el grado de relajamiento de las masas de un pueblo por la exageración de sus obras de arte y la importancia que se les da a los artistas. Ha sido el secreto de los sacerdotes y de los déspotas: engañar el pauperismo de las masas con el prestigio de los monumentos... los artistas, al desaparecer el propósito del arte, se convirtieron en los auxiliares naturales del sacerdocio y del despotismo contra la libertad de los pueblos. Ministros de la corrupción, profesores de voluptuosidad, agentes de la prostitución es lo

²⁰ RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 30.

²¹ RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 76.

²² MUNFORD, Lewis, *technique et civilization*, Londres, pág. 74.

que son quienes han enseñado a las masas a soportar su indignidad y su indignancia por la contemplación de sus maravillas".²³

No se equivocaba Prudhon al hacer este análisis, en nuestros días las artes aplicadas, útiles lucrativas son sin duda un negocio fuerte y estable.

"Las artes aplicadas serán consideradas como "el gran arte", porque el arte social, el experimental y de investigación (trátese del dibujo, la aguada, del cuadro de caballete, de la escultura) pasará de moda y será inútil e irrisorio"²⁴

De esta manera podemos concluir que la tecnocracia, al controlar los mecanismos de decisión, controla a su vez las visiones del arte, así mismo decide lo que debe y no debe considerarse arte, (no porque lo sepan, sino por que saben que es lucrativo), para esta tarea se apoyan de "los especialistas en Arte", quienes controlan las instituciones, escuelas, museos, salas, bienales, directores y a toda la estructura del sistema referente al arte, esa es "la academia".

Estudiemos ahora la parte del arte que es la creativa, crítica, un arte al servicio del hombre y de la reflexión, la salida del los artistas del medio de consumo es hoy una realidad enorme, la negación de la academia como un lugar que da legitimidad al arte esta rota:

"Para afirmar esta idea, por lo demás nimia, actualmente se esta produciendo en el medio artístico una auténtica insurrección contra el cuadro de caballete. La idea de que "el arte empieza después del museo" le rodaba ya a Guillaume Apollinaire cuando el 7 de noviembre de 1913 escribía a ala señorita Georgette Catelain:

'este es precisamente el arte que quisiera desterrar de las artes, sino al arte y sobre todo al artista, y a quien todo lo hace como artista y da más precio a un diamante que a una caja de fósforos, a una rosa que a un arenque ahumado"²⁵

Después surgirán los llamados

"William Morris esbozará una nueva filosofía que podría denominarse como 'democratización del arte'. Peor se dirigía únicamente a pintores y escultores, a quienes exhortará trabajar "para el pueblo" y no sólo para los ricos"²⁶

Es necesario empezar a ver que este tipo de insurrecciones no habían surgido antes de la industrialización y del surgimiento de la burguesía, aún los grandes cambios que se dieron en la historia del arte, no lo fueron en un sentido social, lo fueron en sentidos técnico.

"El Romanticismo fue la primera insurrección de los artistas y de los intelectuales contra la sociedad burguesa, industrial, y comerciante. En nombre de otros valores distintos a la productividad, la rentabilidad y el racionalismo; es decir, en nombre de lo irracional, de lo poético, de lo imaginario, de lo erótico de la fraternidad y de la justicia social".²⁷

²³ PROUDHON, Pierre Joseph, en RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 73.

²⁴ RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 56

²⁵ RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 84.

²⁶ RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 54.

²⁷ RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 30.

Dicho todo lo anterior podemos decir que por Arte entiendo: el arte es un lenguaje, cuyos símbolos son representaciones de dos tipos, reales (que buscan la perfección) o creativas (que se encaminan más a la innovación), las dos poseen significado, el cual se modifica según la obra que las presenta, lo que hace una diferencia es la complejidad y lo indeterminado de su "mensaje", pues al ser un significado personal cada uno de los seres que lo enfrentan, encontrarán diferentes formas de sentirlo, las emociones que genera, pueden ser admiración, emoción, perplejidad o conmoción.

CAPITULO II

LA CONTRACULTURA Y SUS VALORES ARTISTICOS.

*¿Qué hay más regresivo que verse privado de las propias armas analítico-emancipatorias y no ser siquiera conscientes de esa privación?
Rudi Dutschke.*

Hemos hablado de la tecnocracia, un grupo de individuos que concentran el conocimiento y no permite que éste llegue a otros extractos sociales, para de esta forma poder mantenerse en el poder del conocimiento, son los mismos que prefieren la pintura de caballete, con los símbolos sencillos y la propuesta técnica de Vincent van Gogh, que las piezas críticas y de compleja simbolidad de Marcel Duchamp, pues desde luego en una sociedad que poco sabe, poco entiende, así que el arte creativo no puede participar en el mercado del arte, (porque no es la finalidad de éste), así que para poder comprender mejor el fenómeno del arte contemporáneo, opto por asignarle un nombre a cada forma de ver el arte, para la primera, el arte creado de tradiciones y orden, lo llamare arte oficial, y para el segundo, el arte subversivo, critico y analítico lo llamare arte creativo, este es el principio de la idea de contracultura, un sistema que esta dado (cultura) y el derecho a elegir otra alternativa es la contracultura. Mencionaremos a continuación una metáfora que plantea Theodore Roszak, para ejemplificar el sentido de la contracultura.

“...la invasión de los centauros plasmada en el frontón del templo de Zeus en Olimpia. Ebrios y furiosos, los centauros irrumpen en las fiestas civilizadas que se están celebrando. Pero surge un severo Apolo, guardián de la cultura ortodoxa, que se adelanta para recriminar a los perturbadores y echarlos fuera. Es una imagen fuerte, sin duda, que reproduce una temible experiencia en la vida de toda civilización: la experiencia de la ruptura cultural radical, el choque entre concepciones irreconciliables de la vida. Merece la pena recordar que esta batalla no siempre la ha ganado Apolo.”²⁸

Esta breve metáfora de la contracultura nos puede enseñar a entender por que siempre al artista se le ha relegado, desde la antigua Grecia ya se menospreciaba al artista, se le tachaba como parásito social, y como un ser que padece de sus facultades mentales por querer ver al mundo de una forma diferente y desde luego encaminar sus esfuerzos para que el mundo sea como su concepción. Los artistas plantean el derecho a realizar su vida según sus propios preceptos, a continuación incluyo una cita de Seale el líder de Las Panteras Negras, donde pone de manifiesto la lucha por el derecho a la felicidad de todos los seres humanos

“Archie y Jughead nunca besaron a Verónica y a Betty. Superman nunca beso a Lois Lane. Ya estamos hartos de todas esas concepciones ridículas. Adán debería haber defendido su Jardín del Edén contra su omnipotente administrador. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad no significan nada para mi sino puedo ir a mi casa y sentirme seguro con mi mujer en la cama poblando la tierra.”²⁹

²⁸ ROSZAK, Theodore, *op. cit.* Pág. 57.

²⁹ SEALE, Bobby, líder de *Las Panteras Negras*, en ROSZAK, Theodore, *op. cit.* Pág. 60.

Esta es una de las partes más importantes en la historia de la contracultura, el descontento de cientos de años que los seres humanos han pasado por una historia de dominación de los unos sobre los otros, sin embargo existen ideas de que ésta es la principal fuente de creación para el artista.

“La insatisfacción y el descontento, lejos de ser enemigos de las artes, han sido con mucha frecuencia sus genios tutelares, (...) si el más alto deseo de un hombre es vivir una vida tranquila y ordenada, el mejor consejo que se le puede dar es que aleje el arte de su casa.”³⁰

Para Michel Ragon, el arte es más que la generación de productos:

“¿Será nostalgia el arte?, ¿será evocación de las verdades perdidas?, ¿consistirá en buscar un mundo diferente del mundo industrial burgués al que es bien cierto, jamás ha podido digerir?

Al estar en crisis desde el principio de la revolución industrial, le es muy arduo entrar al campo cotidiano. Los hombres de los siglos XIX y XX obnubilados por el progreso técnico, creyeron que el arte era reaccionario, cuando más bien parece que ha sido una de las pocas opciones revolucionarias a la sociedad de producción y de consumo.”³¹

Establecemos una diferencia clave entre la cultura oficial y la contracultura, para la cultura oficial todo tiene un precio, todo participa del mercado, para la contracultura no, las creaciones artísticas contraculturales no son parte de un mercado capitalista, forman parte de una red semiclandestina que obsequia su trabajo artístico, que son personas que generan una visión crítica de las situaciones:

“...no es que desprecie el anuncio (...) Pero su función enajenadora está en el lado opuesto de lo que debe ser el arte verdaderamente cultural. Por eso ha surgido una réplica contra el mundo del anuncio publicitario, en la que los graffiti, o escritos en las paredes constituyen una clase de contra-publicidad al suscitar duda y preocupación.”³²

Sin olvidar que vivimos en un sistema sumamente opresivo donde las fuerzas políticas han perdido toda credibilidad, los jóvenes son los primeros en reaccionar:

“Las ‘ideas malditas’ están perfectamente disimuladas por acuerdo tácito tanto de la derecha como de la izquierda, tanto de la burguesía como del proletariado, tanto del capitalismo como del marxismo.

Entre esas ‘ideas malditas’ citaremos el deterioro del estado, ya predicho por Engels después de Proudhon, que habla de comportar paralelamente el deterioro de lo urbano, al estar en las ciudades en beneficio de las comunas; la anti-ideología de la producción (ver Thomas Moore, William Morris y Proudhon); el ocio preferido a la superproducción (ver Thomas Moore, William Morris); la teoría del trabajo placentero (ver Charles Fourier).

³⁰ WIND, Edgar, *op. cit.* Pág. 13.

³¹ RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 78.

³² RAGON, Michel, *op. cit.* Pág. 62.

De ahí que surjan protestas tan grandes por parte de grupos contraculturales, hacia acciones injustas de un estado, donde surgen movimientos como los *Beat*, los *hipsters*, los *Panteras Negras*, *motherfuckers*, el Y.I.P., los hippies sólo por mencionar algunos, donde todos tienen en común la exigencia del cumplimiento de ciertas demandas al Estado, de ahí que surja el primer problema, ejemplo de ello:

“El negocio de inventar y producir indignas parodias de libertad, goce y plenitud es bajo la tecnocracia una forma indispensables de control social.”³³

Es de esta manera que podemos decir que la contracultura es un movimiento cultural, con todas las manifestaciones que eso implica, modificaciones de lenguaje, vestimenta, y otros factores que generan una cultura, es un mecanismo de resistencia de la sociedad para evadir las decisiones de una clase política desvinculada con la sociedad. Es importante destacar una serie de ideas sobre la contracultura, y remontarnos a donde inicia el término.

“Como contracultura se conoce también al conjunto de movimientos contra la institución y las estructuras de pensamiento dominante que se sucedieron durante los años sesenta en los Estados Unidos (...). Esta contracultura, propia de una sociedad bien organizada, se constituyó como un movimiento porque tenía más o menos claro el rostro del enemigo (...) Cambiar el discurso racional por el alfabeto de los sentidos e instaurar un gobierno socialista fueron las premisas fundamentales de la contracultura norteamericana.”³⁴

Sin embargo el tema de la contracultura es un tema amplio y desde luego poco discutido, pues como es de esperarse la tecnocracia no permitirá que se alimenten las formas de descontento, que pueden ayudar al mejoramiento de una situación política y social, es pues una lucha entre las formas de ver la vida:

“La contracultura puede entenderse como aquello que se opone a toda forma de convención social o de conservadurismo, a todo lo establecido que permanece inmutable o incambiable. La contracultura puede ser cualquier manifestación social, cultural e incluso económica, que cuestione estructuras de poder verticales. (...)”

La contracultura cuestiona tanto métodos coercitivos de la derecha como los de izquierda; los métodos de poder verticales y autoritarios. (...) En principio me confieso incapaz de definir la contracultura, pero la crítica, la subterrneidad y la marginalidad, son respuestas más frescas, espontáneas, inteligentes, vitales y creativas, contra manifestaciones anquilosadas de la cultura y la sociedad.”³⁵

Vamos ya reforzando la idea, de que la contracultura es un movimiento de resistencia al sistema capitalista, con el cual se plantea una nueva forma de existencia en el mundo y la sociedad, para enfatizar en ello podemos acercarnos a la siguiente declaración:

“Pero en un sentido más amplio, la contracultura vendría a jugar un papel de contrapeso de la cultura, a constituirse como su oposición natural para en complicidad, estimular el

³³ ROSZAK, Theodore op. cit. pág. 29.

³⁴ FADANELLI, Guillermo J., *Cultura Subterránea*, en MARTÍNEZ Rentería, Carlos, *Cultura contra cultura*, México, Ed. Plaza y Janés, 2000. pág. 18.

³⁵ VILLAREAL, Rogelio, en MARTÍNEZ Rentería, Carlos, op. cit. Pág. 23

movimiento que da lugar a su evolución. Así, la contracultura aspira –y ese es el espíritu que la anima– a ser cultura, a reemplazar los viejos modos de producir bienes estéticos por nuevos, a poner en tela de juicio las formas instituidas de comprender y reproducir la cultura con la intrínseca finalidad de renovarlas.”³⁶

Para ejemplificar lo anterior Michel Ragon escribe lo siguiente:

“En cuanto a Dubuffet, hace tiempo que su anticonformismo, su negación de la pintura de los museos, sus ataques contra representantes de la cultura, lo han transformado en artista célebre y casi oficial, una de las glorias –en todo el mundo– de los museos de arte moderno, uno de los artistas franceses cuya cotización de la bolsa es de las más seguras”.³⁷

Es claro que como hemos visto el sistema –intencional o no– va absorbiendo los mecanismos y expresiones de la contracultura. Ciertamente las relaciones del individuo con la sociedad de consumo son muy grandes y es por eso que podemos entender las palabras de Roszak cuando dice:

“Las artes de la dominación tecnocrática en nuestras sociedades industriales avanzadas son ya tan sutiles y racionalizadas, que incluso las personas que desde el Estado y/o las estructuras corporativas privadas dominan nuestras vidas no se conciben a sí mismas como agentes de un control totalitario.”³⁸

Es precisamente por esta razón, el hecho de que la gente que participa del sistema y que por su parte no existe una conciencia de que forma parte de un sistema de control, y que puede en un momento de lucidez dar un espacio a las manifestaciones contraculturales, de esta manera es como puede y se va involucrando la contracultura en la sociedad y sobre todo en la cultura oficial. Sin embargo existen los que por el contrario, representan un peligro fuerte a la estructura del poder los cuales, siempre se intentará que entren en el sistema, se busca cooptar a individuos que son críticos ante el sistema, comúnmente los más reacios son los que reciben el mayor aplauso del sistema, entre mayor sea el grito, mayor será el aplauso, y no por beneplácito, sino para silenciarle. Pero aún de esa forma la intromisión de la contracultura en la cultura oficial, siempre va logrando que el mecanismo se mueva el constante cambio del cual habla Dubuffet cuando dice “la esencia del arte es la innovación. Del mismo modo deberían ser nuevas las opiniones que se emitieran sobre el arte. El único sistema favorable al arte es la revolución permanente”.

“No debemos casarnos con una concepción romántica de la contracultura, ni pretender que esté siempre ahí en el fondo. Prefiero que Jis y Trino sean infinitamente famosos y conocidos aquí en México, vendiendo un chingo de libros a que estén marginados allá en Guadalajara. (...) Mientras el mercado esté lleno de cosas corrosivas, explosivas y burlonas –aunque haya mucha gente que se encabrone– pues mejor.”³⁹

³⁶ FADANELLI, Guillermo J., *Cultura Subterránea*, en MARTÍNEZ Rentería, Carlos, *op. cit.* Pág. 20

³⁷ RAGON, Michel, *op. cit.* pág. 98.

³⁸ ROSZAK, Theodore *op. cit.* pág. 23.

³⁹ VILLAREAL, Rogelio, en MARTÍNEZ Rentería, Carlos, *op. cit.* Pág. 26.

Ahora haremos referencia a ¿qué es lo que la contracultura pretende?, ¿quienes la forman? y ¿para qué sirve?, son tres preguntas que surgen inmediatamente después de esta reflexión.

“La propuesta de la contracultura sería oponerse, a partir de distintos planos o manifestaciones culturales a ciertas convenciones, a la hipocresía, al monotonismo, al autoritarismo, a formas sociales ya caducas. Quizá en un determinado momento, alguna forma de contracultura puede ser más llamativa o significativa. (...)”

Así la contracultura propone otra visión de la cultura, es decir, expone a la cultura como algo más cotidiano, más desgarrado, más intenso, más honesto.⁴⁰

Estamos de acuerdo en que la contracultura es un movimiento de identidad, social, y que surge por sí sola, no rinde culto más que a sí misma, y desde luego que no le interesa la comercialización,

“Es en esas legiones de autodidactas donde cultivan estéticas no depuradas, se reproducen obras que no dejan huellas visibles en la historia, fragmentos de discursos que al ser separados del tronco adquieren matices divergentes, significados ambiguos. Y es precisamente en ese *no dejar huella* donde se encuentra la esencia de una *contracultura* real: no participar de las estéticas directrices, no continuar hacia el frente sino expandirse en el infinito, desaparecer o propagarse hasta el grado de hacer el cuerpo perdidizo”.⁴¹

De esta manera podemos asegurar que la contracultura, - a pesar de estar en el lado opuesto de la cultura- se integra a ella de una forma u otra, sin embargo entre más rápido se asimile el avance contracultural, las instituciones avanzan en sus manifestaciones, en pocas palabras la contracultura es el motor de la cultura, pues como ya hemos visto aspira a ser cultura, y de la misma forma el bloqueo de la cultura oficial es el impulso de la contracultura, para demostrar esto existe un ejemplo fundamental y muy claro de lo que quiero decir con esto.... el jazz!, en un principio, antes del que éste existiera, se cantaba el blues de los esclavos negros traídos contra su voluntad y como esclavos, es cuando se inicia en los Estados Unidos el Blues, un canto contra la esclavitud, lleno de nostalgia, de añoranza, el mismo que es prohibido por los esclavistas, ante el autoritarismo se da el cambio -todo pasa a un mundo *underground*- así el blues pasa al gospel, música encaminada al dios cristiano, con una fuerte carga de ritmos africanos, al igual al prohibido, dando paso - únicamente como evolución musical- al conocidísimo ritmo del jazz, el cual en un principio estuvo , igual que otros ritmos, prohibido, no fue hasta que los “blancos” iniciaron a tocar el Jazz, con sus características propias, (las big bands), que el jazz, el gospel y el blues, tuvieron su reconocimiento como uno de los ritmos más creativo del mundo, hoy en día la música jazz es sinónimo de cultura, cuando en un momento dado era música *underground*, música de contracultura.

“Una estrategia de la contracultura para sobrevivir, es mezclarse con el gran mercado; es un camino natural y no debe cuestionarse, a menos que Jis y Trino se pongan a dibujar

⁴⁰ VILLAREAL, Rogelio, en MARTINEZ Rentería, Carlos, *op. cit.* Pág. 27.

⁴¹ FADANELLI, Guillermo, en MARTINEZ Rentería, Carlos, *op. cit.* Pág. 23.

tonterías o den las nalgas y se pongan a hacer pendejadas o que empiecen a editar para la SEP".⁴²

Bien entonces podemos definir la contracultura como todas las organizaciones y expresiones del quehacer humano, llámese, cultural, económico, político o social, que se enfrentan a un sistema establecido, la contraparte de la moneda que es representada por el orden, el progreso, el cientificismo, la tecnocracia, la productividad, la eficiencia y una serie de adjetivos, todos ligados a la producción mercantil, esto se refiere que la contracultura, son organizaciones que se caracterizan por caos, libertad, fraternidad, lúdicas, ocio (en la acepción de juego y de inacción), colectivización, creativas y otros encaminados a la igualdad, al respeto y contra la segregación de derechos y de oportunidades.

"La contracultura debe ser ofensiva, agresiva, burlona, irónica; debe tratar de todo tipo de aspectos ásperos y rudos. Porque en el momento en que pierden todas esas características deja de ser contracultura y se convierte en una versión oficial de la cultura, de esa que padecemos en las universidades, en la televisión y el cine. En el momento en que yo decida no publicar *comics*, dibujos, textos y fotografías agresivos, sin albur, eliminando las malas palabras entonces ya valió madre".⁴³

⁴² VILLAREAL, Rogelio, en MARTINEZ Rentería, Carlos, *op. cit.* Pág. 27.

⁴³ VILLAREAL, Rogelio, en MARTINEZ Rentería, Carlos, *op. cit.* Pág. 21.

CAPITULO III

LA CONTRACULTURA EN MEXICO.

México es siniestro y tenebroso y caótico, con el caos propios de los sueños: a mí me encanta.

William S. Burrougs

Hablar de la contracultura en México implica, hablar de movimientos contraculturales del mundo, pero sin duda podremos encontrar características muy de nuestro país. Entre los movimientos culturales mexicanos podemos señalar a: *los Pachucos, los tarzanes, los cholos, los chicanos*, más tarde, *los existencialistas, los jipitecas*, la versión del punk con *las bandas, la onda, el tianguis del chopo, el rock mexicano, los esktns, los escatos, los cholochundos* sólo por mencionar algunos, sin embargo es preciso hablar a grandes rasgos sobre algunas características de éstos movimientos, pues dedicarles mucho espacio cada uno no es posible por lo reducido del espacio.

Haremos una mención más a fondo sobre algunos de estos movimientos tomando como base el libro de José Agustín *La contracultura en México, la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*, que publicó en 1996.

Los pachuchos, "En los años 40 en estados Unidos, jóvenes mexicanos para cuidarse del racismo, la hostilidad etc. Formaron pandillas como familia, el barrio como su patria, y las calles como su territorio fundamental y natural.

Se les llamaba Pachuchos por un mito que habla del pachuco, un chavo muy bravo que había nacido en Pachuca, que llegó a Los Angeles, California, a los dos años, tomo junto con la pandilla que lideraba atuendos similares a los jazzistas, que consistía en pantalones alargados y trajes con grandes hombreras, pantalones de pliegues en la cinturas y valencianas estrechas como tubos, sacos largos y solapas amplias y cruzadas, corbatas anchas como bandas presidenciales, y bogartianos sombreros de fieltro. El *zoot suit* se volvió el traje del pachuco, (...) usar el *zoot suit*, no era moda, una forma de identidad si, el pachuco creo el espanglés de pochismos pero con calo del sur."⁴⁴

Los tarzanes, aparecieron después, muchachos que habían tomado el *zoot suit* como moda y bailaban en los cabarets, así como uso de vaselina en el pelo, jugadores de billar, con fama de excelentes bailarines, poco a poco fueron tomando y haciéndose dueños de las calles, después llega a México el rock and roll y con él los *rebeldes sin causa*, llamados así por la famosa película, estos muchachos de apariencia muy desastrosa y uso cotidiano del pantakón de mezclilla, símbolo del obrero, chamarra de cuero, y un uso generalizado de la gomina para el cabello, la idea de la modificación de la vestimenta como símbolo de

⁴⁴ AGUSTÍN, José, *La contracultura en México, la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*, México, Grijalbo, 1996. pág. 17.

identidad y de disconformidad seguía siendo patente, continuaron los chicanos, mexicanos radicados en los Estados Unidos, también los jipis, imitación del movimiento *hippie* de los gringos, y en México mientras tanto surgen los *existencialistas*.

“Jean Paul Sartre y Albert Camus obtuvieron gran popularidad a finales de la segunda guerra mundial, con sus teorías filosóficas conocidas como existencialismo, libros teóricos *el ser y la nada* de Sartre y *El hombre rebelde y el Mito de Sísifo* de Camus. Era una corriente pesimista y desencantada, humanista y hasta romántica tuvo mayor auge con los jóvenes franceses que de atuendo negro barba y bigote, insatisfechos, que les gustaba leer, el chupe, y el hashish.

Hacia fines de los 50 ya era muy popular en occidente la filosofía, era pesadona pero la literatura no requería tanta preparación por anticipado y era pues más accesible, oscura y sumamente inquietante.

Surgió el grupo Hiparión a principios de los 50, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Joaquín Sánchez Macgregor, Antonio Gómez Robledo, Leopoldo Zea, Manuel Cabrera, Luis Villoro y Jorge Gaos (Prof.) y literariamente José Revueltas que siempre fue Marxista.

A principios de los sesenta cuando a éstos compás ya no les importaba el existencialismo se veía en la ciudad varios chavales que leían a Sartre, Camus, Lagerkvist, a los beats y a Hess, de suéter negro de cuello de tortuga y asistían a los cafés ‘existencialistas’ que abundaron en la Cd. De México, eran un híbrido entre los existencialistas y los beats pero por los cafés y lo raros que se veían se les llamó así⁴⁵

Fue entonces que en México surgieron los movimientos, tales como *la onda*, los *jipitecas*, *las bandas* que eran modificaciones y adecuaciones de otros movimientos, para las bandas un icono fuerte era Cuauhtemoc, a quien por el penacho que tiene en el monumento se le llama *nuestro primer rey punk*.

Es importante mencionar que todos estos grupos desde los primeros surgidos en los años 40, buscan formas de identidad, una de estas formas que juega un papel clave, es la vestimenta, todos han creado una forma única de vestir, sin embargo en el vestir existen influencias, tal vez como lo que dice Mc Luhan puede ser de la moda (el vestir), de los adolescentes:

Que hayan empezado a jugar con el vestir como el artista con los colores. Muchos jipis se confeccionan sus vestidos, y muchas de las prendas que llevan los adolescentes, a veces parece como si no las hubiera hecho nadie”.⁴⁶

Las formas de identidad es una actitud, es en gran medida una forma de entenderse y la búsqueda de pertenencia a un grupo, lo que se ha llamado los *primitivos modernos*⁴⁷, sin embargo las creativas no sólo pertenecen a la vestimenta, veremos que las hay de otros tipos de establecer sus diferencias, pero sus relaciones son las mismas, no debemos olvidar

⁴⁵ AGUSTÍN, José, *op. cit.* Pág. 20.

⁴⁶ Mc LUHAN, en RAGON, Michel, *op. cit.* pág. 60

⁴⁷ Para ahondar más en el tema consúltese *los primitivos modernos*, de PACHO, en MARTINEZ Rentería, Carlos, *op. cit.* Pág. 180.

el por que y de donde surgen los movimientos de la contracultura, surgen de grupos de jóvenes marginados de clase media y media baja, así como de los estratos más bajos de la sociedad.

Generalizando y retomando los planteamientos de José Agustín⁴⁸ podemos dividir a los jóvenes mexicanos en dos grandes grupos, los jóvenes que siguen los roles establecidos por la sociedad y los rebeldes aquellos que se rebelan a las formas impuestas por la familia, la sociedad y el Estado, retomando los planteamientos de este autor he elaborado este cuadro que nos permite una mayor visualización del fenómeno:

EL REBELDE	EL PASIVO
Vive en un contexto social de efervescencia.	Trata de imitar las actividades y actitudes de los adultos de su nivel cultural y social,
Rebasan el común y corriente de los jóvenes de su edad y tiene: <ul style="list-style-type: none"> • Mayores preocupaciones culturales. • Mayores atisbos de conciencia social. • Más sensibilidad. • Le falta de espacios y lo siente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trata de vivir en un nivel social que no es suyo. • Imitando actitudes y aficiones que le son impuestas por el sistema y la <i>tecnocracia</i>.
Realiza actos de resistencia en el: <ul style="list-style-type: none"> • Vestir • Hablar • Comportamiento. • Sus relaciones con los demás. 	Es una persona domesticada por el sistema.

Las expresiones visuales de la contracultura en México.

Entendemos que existen diversas expresiones visuales que desarrollan los diferentes grupos contraculturales, con el fin de lograr una identidad, como ya hemos visto, la vestimenta es uno de los elementos fundamentales que diferencian a los movimientos contraculturales,

⁴⁸ AGUSTÍN, José, ¿para que sirve la contracultura en México?. La Jornada, México, 2 Diciembre 1996.

por ejemplo, los pachucos y sus zoot suit, es una forma de vestir, propia, no es una moda, es una identidad entre quienes las portan. Posteriormente el sistema la retoma y la convierte en moda.

Podemos afirmar en forma general que las Expresiones visuales que desarrollan los grupos contraculturales, desde el zoot suit, hasta las *piezas* que realizan los *grafiteros* en las paredes de la ciudad, pasando por *las pintas* de las bandas para marcar territorios, todas poseen características de identidad, son similares entre ellas, son una mezcla de símbolos, los cuales al inscribirse en la ciudad cambian de contexto, la expresiones visuales pueden: limitar territorio, sus autores buscan salir del anonimato, o dan muestra de su capacidad, también compiten en calidad.

Son múltiples los SIMBOLOS de identidad que desarrollan los movimientos contraculturales a continuación menciono algunos ejemplos de esta simbología: los cholos cuando traen una red en el pelo, significa su trabajo en los Estados Unidos como *mojados*, su fe en la virgen de Guadalupe la representan con tatuajes, en paliacates o en otra prenda de vestir, además los símbolos cambian de significando, otro ejemplo son las maneras de *chiflar* entre las bandas, los famosos *¿sales o me voy?*, *¿qué pasotes?*, *¿cómo ves?*, y muchas otras, que son silbidos con los cuales se comunican los pertenecientes a un determinado grupo,

Un ejemplo más es la pintura mural que desarrollan en las calles, mejor conocida como *graffiti*, hechas por diferentes tipos de manifestaciones o grupos contraculturales, son muestra fundamental del uso de los iconos y de las formas tan diferentes de plasmarlos, como un ejemplo del uso de iconos tenemos las imágenes que guardan relación con los *cholos*, la virgen de Guadalupe, el barrio, la *clica*, la familia, así como símbolos de origen prehispánico, sobre todo aztecas. También en las calles podemos encontrar el *tag*, que es un grafismo con el cual se identifica un escato, con el cual va marcando por donde pasa, lo que lleva a un registro de los lugares que visita, los mismos escatos generan imágenes y graffias propias de un lenguaje particular, representadas en las placas o tag.

Una parte importante y muy significativa, son los *punks mexicanos*, entre sus símbolos podemos mencionar: su vestimenta, totalmente hecha por ellos, el uso de peinados llamativos y con colores brillantes, el uso de parches, los cuales tienen una gran carga simbólica, política, y plástica, reivindican el trabajo y consideran una herramienta fundamental la costura a mano de sus prendas de vestir. La propuesta *anarcopunks*, con un fuerte llamado a la libertad y contra el racismo, hacen de ellos unos personajes llenos de símbolos sumamente llamativos en la vía pública, totalmente inconfundibles.

Otra expresión visual de los grupos contraculturales la constituye la producción de comics tales como *gallito cómics*, *chomo chomiks*, *subkomyx*, que son muestras de tiras cómicas que hablan de una ciudad y de personas comunes y corrientes, las cuales viven y conviven con las personas, lo cual hace de la historieta una vivencia. Un aspecto importante del contenido de los comics es la vida de los grupos marginales y la presencia del antihéroe.

Uno más de los símbolos que a su vez es una expresión visual de suma importancia los constituyen los tatuajes, las perforaciones y demás modificaciones corporales, que implica

la necesidad de un conocimiento especializado sobre las diferentes formas de realizar estas expresiones visuales y desde luego una licencia para poder tatuar o perforar a los ciudadanos, lo cual es señal de una aceptación y de una preocupación por la salud e higiene de las personas. Hoy en día se cuenta con una ley que reglamenta esta actividad, dicha ley surgió de una propuesta de los mismos grupos contraculturales .

No podemos dejar de mencionar otra de las expresiones visuales de estos movimientos contraculturales, y que la constituye la publicación de los fanzines, son publicaciones de diversa presentación que abordan diversos temas, podemos encontrar artículos sobre aspectos de la política mexicana e internacional, hasta el anuncio de un concierto de rock que se llevará a cabo en Ciudad Nezahualcoyotl, todos ellos tienen en común un enfoque contracultural, la gran mayoría de los movimientos contraculturales publican fanzines.

Entre los fanzines que podemos mencionar se encuentran los siguientes: *Motin, Pensares y Sentires, El Ballet de las Musas Drogadictas, La Franja, Lisérgica, Los Terceros, Raza Viva, El Kolibrí, Blumpi, Fakir, Carmine Vampire, C-Pultura, Hemorroides, Taladro, Criptas, Brigada Subversiva, Pelos de Cola, El Olor del Silencio, Estigma Cerebral, Molotov, Las Brujas, Puro Pinche Ruido, Oxido de Viletas, El Centro de la Rabia, Gent Gardé, Fobia, La Cháchara, Si o No, La Vaca Loka, Eskroto, Los de Abajo, Los Hijos de la Chingada, Clor, Botiquín de Veneno, Atacando al Sistema, Katarsis, Acción Subterránea, O-zine, La Uña Enterrada, Traspasando los Susurros, Manifiesto, Kontra lo Establecido, Germen*, entre otros y las revistas como *La Guillotina, Generación, Moho, la Mosca, Graffiti, Tatuajes en la piel, Tatuarte*, y otras más.

CONCLUSIONES.

1. Entendamos que en la vida cultural contemporánea se conforma por dos sectores diametralmente opuestos, por un lado en los medios de producción y con los instrumentos del estado para la toma de decisiones, así como dueño del Derecho y los cuerpos represivos, se encuentra la burguesía-tecnócrata;
2. La sociedad, en su conjunto de la cual se desprenden los jóvenes, encontramos que por sus actitudes se pueden dividir en dos tipos, unos los pasivos quienes quieren ser domesticados e imitan a los adultos, y por el otro a los jóvenes rebeldes, los cuales desean construir un nuevo orden en el que sean tomados en cuenta.
3. Hemos definido que el arte no posee valores calificativos tales como, estético, bello, bonito, etc. Por el contrario, los valores que el arte posee son emotivos, son emocionales propios del ser humano entonces encontraremos en ellos, admirable, impactante, emocionante, conmoviente, son éstos los valores artísticos.
4. El arte, lo definimos como un lenguaje, donde sus símbolos son representaciones de dos tipos, reales (que buscan la perfección) o creativas (que se encaminan más a la innovación), las dos poseen significado, el cual se modifica según la obra que las presenta, lo que hace una diferencia es la complejidad y lo indeterminado de su "mensaje", pues al ser un significado personal cada uno de los seres que lo enfrenten encontrarán diferentes formas de sentirlo, las emociones que genera, pueden ser admiración, emoción, perplejidad o conmoción.
5. Así mismo definimos que existen dos tipos de vertientes conceptuales en las artes, la visión académica y la visión creativa (realista-romántica), la primera acogida por el poder de la burguesía tecnócrata, la misma que le otorga una gran posibilidad para convertir las obras en mercancías, lo cual garantiza la "producción" y el "desarrollo" de un arte puramente positivista y al servicio del sistema.
6. Definimos el arte crítico, creativo que impulsa la reflexión y el desarrollo de las emociones humanas, el cual no participa en el mercado del arte, pero que es tomado en cuenta para la transformación de la academia, pues al final al ser éste último un arte más expresivo, natural y vanguardista, termina influyendo al arte académico, lo que va logrando la revolución de las formas artísticas, no del concepto de arte.
7. Hemos concretado que la cultura, como ha sido planteada por la burguesía-tecnócrata, la cual se basa en el orden, la pasividad, la superproducción, etc. Restringe las libertades y decide las opciones para los jóvenes, tanto pasivos como rebeldes, lo cual para los pasivos no es una pena, por el contrario, resulta un alivio, para los jóvenes rebeldes resulta por el contrario una ofensa, éstos últimos para contrarrestar esa decisión, se encargan de iniciar una lucha fuerte y encarnizada, desde diferentes perspectivas, con nuevas formas de hacer política, trabajo comunitario, expresiones artísticas, música, literatura entre muchas otras cosas. Creando así un fenómeno el cual conocemos el nombre de contracultura.

8. Hemos concluido que la contracultura es un movimiento cultural, con todas las manifestaciones que eso implica, modificaciones de lenguaje, vestimenta, y otros factores que generan una cultura, es un mecanismo de resistencia de la sociedad para evadir las decisiones de una clase política desvinculada con la sociedad.
9. También hemos concluido que la contracultura en México ha tomado tintes y movimientos puros entre los que tenemos a los pachucos, tarzanos, chicanos, cholos, jipitecas, , las bandas, escatos, y muchos otros, los cuales tienen formas diversas de expresión, que sin duda alguna, poseen valores, los cuales al igual que el arte pueden ser calificados como: feos, agresivos, violentos, antiestéticos, pero hemos visto que en el arte también se han aplicado todos estos calificativos desde finales del siglo XIX y hasta nuestra época. Recordemos los "hermosos" Van Gogh que también fueron calificados de "aberrantes", una confirmación de que los calificativos no determinan el arte.
10. El arte es creativo, y la contracultura también lo es. Los movimientos contraculturales crean, una identidad propia para sus integrantes que puede ser física, como: la vestimenta, la apariencia, los cortes de pelo y hasta los olores. Puede ser relacionada con las Artes Visuales como: los murales, las pintas y rayones en muros, casas, y otras actividades relacionadas directamente como los grafismos.
11. Ahora bien los valores del arte son emociones. Hemos afirmado que la contracultura, produce emociones tales como, conmoción, sorpresa, susto, impresión, fijación, anonadamiento, desconcierto y muchas otras, por lo que concluimos que la contracultura y el arte son generadoras de las mismas emociones derivadas de los valores éticos y morales de los espectadores.

IMÁGENES.

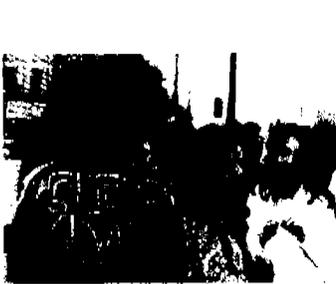
The well-zooted man

JUNE 11 1948 WARE, MILLER HIGH SCHOOL

Imágenes del *zoot suit*, así como un grabado sobre la vida del pachuco y sus gustos por el baile y las mujeres

More Great in Los Angeles. Quatre: <http://www.born2read.com/forums/showthread.php?p=1271>

El movimiento chicano en los estados unidos ha logrado un impacto en los derechos de los mexico-americanos, así como enriquecimiento cultural.

Los *cholos* son herederos del pachuco, y el chicano, su familia es la *elica*.

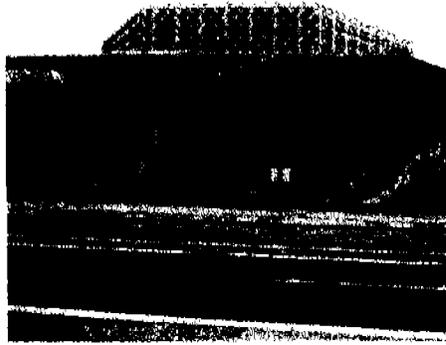
La influencia del movimiento *hippie* de los Estados Unidos, se resintió en México lo que generó fue la modificación del concepto. Para los *jipitecas*, en México el movimiento tomó tintes de espiritualidad y reencuentro con las raíces prehispánicas, a diferencia de los estadounidenses que veían las filosofías budistas y orientales como su centro de la espiritualidad.

Las panteras negras y su partido tomaron tintes de guerrilla urbana, a la derecha uno de sus principales líderes, Bobby Seale.

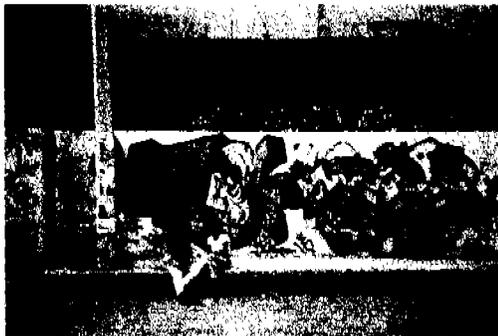
El *punk* inglés tomó (como todos los movimientos) tintes que se adaptaban a la cultura mestiza, uno de los principales íconos para las bandas, fue Cuauhtemoc, nuestro primer *Rey Punk*.

La pintura en las paredes, llamada graffiti, es un ejercicio común entre los diferentes grupos contraculturales del país.

El ideario del graffiti tiene múltiples acepciones, pero entre las principales y que más destacan son la toma del espacio urbano, misma interpretación que se le da en el Arte contemporáneo a la *intervención*.

Uno de los mecanismos que ha mezclado, la intervención, el graffiti y el grabado es el estencil, que permite la reproducción de la imagen, en variadas superficies, es rápido de pintar y de gran valor artístico.

BIBLIOGRAFIA.

1. AGUIRRE Beltrán, Gonzalo, *El proceso de aculturación y el cambio socio-cultural en México*. México, Fondo de Cultura Económica, 1992
2. AGUSTÍN, José, *La contracultura en México, historia y significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. México, Grijalbo, 1996.
3. BONFIL, Ramón, *Pensar nuestra cultura*. México, Ed. Alianza, 1991.
4. BÜHLER, Kart *teorías de la expresión*, Ed, Revista de Occidente
5. CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*. Barcelona, Ed. Piados, 1987.
6. DUTSCHEKE, Rudi, *Acerca del análisis de Bahro*, Sinaloa, Universidad de Culiacán, 1981.
7. ECHEVERRÍA, Bolívar. *Definición de cultura*. México, UNAM FFyL, 2001.
8. FERNÁNDEZ Christlieb, Pablo. *El espíritu de la calle. Psicología política de la cultura cotidiana*. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1991.
9. GARCÍA Vallejo, Juan Pablo, *La sociedad gandalla, de la utopía a la distopía*, México, Ed. Casa Vieja, 2001.
10. GURRIA, Inke, *¿Cuál es la onda? La literatura de la contracultura juvenil en México de los años sesenta y setenta*,
11. KAVOLIS, Vytautas, *La expresión artística, un estudio sociológico*, Ed. Amorrortu.
12. LANGER, Susanne Katherine. *Los problemas del arte, diez conferencias filosóficas*. Buenos Aires, Ed. Infinito, 1966.
13. MALINOWSKI, B. *Una teoría científica de la cultura*. Ed. SARPE, Madrid, España. 1984
14. MARCUSE, Herbert, *El Hombre unidimensional*,
15. MARCUSE, Herbert, *Eros y civilización*,
16. MARROQUIN, Enrique, *La contracultura como protesta: análisis de un fenómeno juvenil*,
17. MARTÍNEZ Rentería, Carlos, *Cultura Contra Cultura*, México, Plaza y Janés, 2000.
18. RAGON, Michel, *El arte ¿Para qué?*, México. Ed extemporáneos, 1974.
19. ROSZAK, Theodore, *El nacimiento de una contracultura reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil*. Barcelona, Kairós, 8ª Ed, 1984
20. SAVATER, Fernando *Heterodoxias y Contracultura*, Montesinos, Barcelona, 2ª ed, 1989, 160 p.
21. TATARKIEWICZ, Wladyslaw, *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, experiencia estética*, Ed. Tecnos. 2002.
22. VILLEGAS, Eduardo. *El blues del chavo banda*. México, DIFOCUR, 1991.
23. WATTS, Alan, *La cultura de la contracultura*, Barcelona, Ed. Kairós, 2001.
24. WIND, Edgar, *Arte y anarquía*. Madrid, Ed Taurus, 1967.
25. ZOLOV, Eric, *Rebeldes con causa: la contracultura mexicana y la crisis del Estado patriarcal*. México, Ed. Norma, 2002.