

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

**“LA GENERACION DEL VACÍO EN EL
ARTE DE LA SOCIEDAD TRANSMITIDA
NEOLIBERAL: EL ARTE JUVENIL ENTRE
LO CONTESTATARIO Y LO ALIENADO”**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
PRESENTA

JESÚS SANTOS ESPINOSA LUCAS

ASESORA:
MTRA. LUCERO ARGOTT CISNEROS.

AGOSTO 2011

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.

ÍNDICE

Agradecimientos.....	3
Introducción.....	4
Capítulo 1.- La categorización del joven en la etapa Neoliberal: procesos y eliminaciones en el nuevo orden mundial; lo vacío, primer apunte de manipulación práctica-ideológica.....	22
1.1 Fenómenos globales: Modernidad, movimientos sociales y crisis económicas: el joven en el mundo.....	24
1.2 La categorización del joven desde la postura conservadora, su estigmatización; sumario y mitificación del artista dentro de México.....	35
1.3 Los jóvenes del vacío y su práctica artística en México; cambio histórico o ruptura de la historia.....	48
Capítulo 2.- Movimientos contraculturales en México: organización y quiebra de los grupos contraculturales Multiforo Alicia, Circo Volador y Faro de Oriente.....	58
2.1 Movimientos contraculturales y artísticos en México: divergencia entre el poder o en contra de él.....	61
2.2 Ruptura y resistencia dentro de los grupos contraculturales juveniles: Multiforo Alicia, Circo Volador y el Faro de oriente.....	79
2.3 Arte y juventud: El joven y el Arte en el Multiforo Alicia, El circo volador y El faro de Oriente.....	92
Capítulo 3.- Movimientos contraculturales–artísticos: Multiforo Alicia, Circo Volador y El Faro de Oriente; base del enlace sociedad–joven como práctica humanista.....	103
3.1 Movimientos contraculturales–artísticos: elementos de cambio y reasignación del joven, la sociedad y el Arte; grupos contestatarios y su dinámica.....	106
3.2 Grupos contestatarios y su dinámica: el arte juvenil frente el avance de la economía mundo, la asequibilidad del arte en la sociedad mexicana.....	115
3.3 La desmitificación del joven y del Arte en la transformación de espacios de resistencia a espacios de divergencia, hacia una relación diádica y humanista: jóvenes–sociedad.....	123
Conclusiones.....	131
Bibliografía.....	134
Bibliografía electrónica.....	137

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a mi asesora Lucero Argott Cisneros ya que siento, creo y pienso que sin ella este trabajo no hubiera tomado forma. Gracias por su tiempo, por sus consejos, por cada corrección que hizo, por sus críticas que nutrieron este trabajo y mi vida tanto profesional como personal, por sus comentarios y por sobre todo, por esperar.

Al apoyo de mis padres durante todos estos años, a mi mamá por sus consejos y charlas. A mi papá por su tiempo, sus palabras y por demostrarme a cada paso que podía contar con él en cualquier momento y sin dudarlo.

A mis hermanos, Alejandro y Adriana, por el intercambio de opiniones, por su preocupación por ver este trabajo hecho, por sus críticas, opiniones y consejos durante todo este tiempo. Por ayudarme en los momentos difíciles y por el soporte en cada uno de mis errores y aciertos.

A mis amigas Diana, Laura y Marisol, que con las charlas que mantuvimos en casa de Laura este trabajo empezó a tomar forma durante sus inicios hace ya algunos años. Y donde se intercalaban opiniones, razones y actitudes alternas al mundo capitalista.

Mención especial merece mi hermano Fran por todo su apoyo en cada situación tanto personal como ajena a esto, por sus palabras, su espíritu y por todo el tiempo compartido durante nuestras vidas. Por ayudarme a conocerme tanto y a nutrirme con cada experiencia vivida a ser un mejor peatón y poeta.

INTRODUCCIÓN

El joven, sujeto minimizado en todas sus dimensiones por la sociedad capitalista, y maximizado por ésta de modo utilitarista (consumidor y herramienta), principalmente por la clase neoliberal conservadora que impone la forma en la cual él mismo se inserta en los diversos caminos, elige hasta sus más ínfimas decisiones, llenándolo de incertidumbre y pesimismo.

Es así que los niveles en los cuales domina la clase en el poder (ideológico-prácticos) trastocan las diversas elecciones y prácticas de los jóvenes. El arte es una de ellas, y su mitificación una de las causas por las cuales una gran parte de la población la ve como algo inalcanzable, tedioso y aburrido. A su vez dicha postura la aleja de la práctica más significativa de la realidad, la recreación de expresiones alternas y/o contrarias al orden establecido.

El joven con creación intenta aportar nuevos puntos de enfoque para la investigación del mismo hombre; de la sociedad; de la humanidad, mostrando que el rumbo que está tomando el mundo, no es el adecuado; recordemos que la orbe está ahora en un capitalismo salvaje con políticas económicas, sociales y culturales que no permiten que el sujeto social se desmitifique y resulte con ello una movilización tan amplia que lleve a una justicia social para todos.

Y nada mejor que el arte en sus diversas manifestaciones para repudiar todos estos hechos o para perderse de/en los mismos. Cine, teatro, literatura, escultura, pintura, música y danza (entre otros), los cuales nos dan elementos importantes para el análisis y para el cuestionamiento diario. Estos elementos son los que le dan un principio a la investigación. Los que justifican el trabajo a realizar, el intenso camino del

joven artista marginado (por prácticas y códigos dominantes) y sus manifestaciones en México.

Los jóvenes integrantes de la generación del vacío¹ son presas de la forma del monísmo ideológico por medio de las Instituciones, llámese Familia, Escuela, Iglesia, Medios de Comunicación, etc., los cuales son las armas de presión ideológica y práctica con las que cuenta el Estado Neoliberal. Dichas instituciones definen su forma de ser y pensar desde una lógica neoliberal (los vuelven funcionales o los obvian), con la suficiente fuerza para convertirse en el modelo de vida, filtrando sus ideas y valores en cada ámbito: social, cultural, laboral, político, etc. El arte también es afectado por esta postura neoliberal; la clase en el poder impone la forma en la cual se debe hacer y se promueve el arte, además la valoración de la misma. Algunos jóvenes oponen su fuerza, es decir, crean por medio del arte (poesía, graffiti, teatro, etc.) su protesta ante lo que ocurre en el mundo y lo que le ocurre al mundo. Es esta la situación en el México actual, que comparten muchos jóvenes dentro del país y del mundo entero, lo que impera en la mayoría de los niveles de la realidad: un monísmo² ideológico.

Debido a la triada institucional Familia, Escuela e Iglesia el joven comienza a conocer el mundo a entenderlo, a ser parte de él. Pero estas a su vez lo catalogan, e intentan decirle que hacer, que pensar, que sentir, que valorar, etc. Crean prototipos o perfiles de individuos que van tomando fuerza al compartirse y difundirse por los medios masivos de comunicación. En otras palabras la mayoría de la sociedad. Apuntando sobre todo al engaño de esta última, ya que todo este complicado proceso puntea a ofrecer una superflua visión de la realidad.

---

¹ La Generación del vacío es aquella que ha vivido en México durante los últimos treinta años, que podríamos, bien llamarlos los niños del neoliberalismo, ya que han vivido en carne propia los distintos fenómenos que albergan el aun existente modelo económico, político y social. Pero aunado a ellas las tres siguientes generaciones comparten algunas de las características de la generación mencionada, y que citaremos más adelante.

² Este monísmo, es el monísmo de la historia occidental. En el cual como afirma Carlos Lenkersdorf, *El riesgo se produce en contextos, donde de una manera u otra, predomina la unicidad de la verdad, de un solo dios, de un solo partido, del monarca, etc.* (Lenkersdorf-1998), no “dejando” que existan contextos alternos.

En ningún momento existe el descanso de muchos jóvenes, la mayoría del tiempo, estos son asediados por esta forma de ser y pensar. Este modelo de individuo es el que le conviene tener al Estado, un sujeto individualizado, interesado solo en él, donde los “de-más” (tomemos a los de-más como todo lo que no se encuentra en el estrato familiar/estimativo) no importan. Lo que importa es creer que se es único, en la forma de “ser”, de “pensar”, de “hacer”. Que centrado en su egolatría le sea más fácil el sujetarlo a relaciones sociales que sean enfocadas a su bien-estar (de la misma forma que conviene tener al sujeto se prescribe una forma de pensar), reiterando que este supuesto “bien-estar” lo dicta el Estado por medio de las instituciones y los medios masivos de comunicación (MMC) a la mayoría de la sociedad.

Esta forma de ser y pensar se vuelve estandarte de los medios masivos de comunicación, la cual se consolida al llegar a los jóvenes por medio de la triada institucional (Escuela, Familia, Iglesia). Empieza a operar de forma constante desde hace más de treinta años. Desde que el modelo económico capitalista empieza con sus tintes neoliberales en México y América Latina.

Los jóvenes son atacados por todo este engranaje, pero existen sectores (dentro de la sociedad) que reaccionan de manera opuesta a lo que se estipula en las distintas instituciones. Manifestando el obstáculo con el que se encuentra la sociedad transmitida neoliberal al comenzar a operar. Ofreciendo una óptica distinta a lo que se enuncia desde los aparatos de Estado y del gran capital. Una de esas manifestaciones es el arte, en la cual se hacen presentes corrientes distintas de pensamiento a la razón instrumental.

La razón instrumental es aquella desde donde el individuo es sintetizado en “cosa”, donde el sujeto mismo (en este caso los jóvenes) entra al orden de los beneficios que puede obtener el sistema neoliberal de esa “cosa” o sujeto y viceversa. Y donde esta misma forma de pensar se vuelve resonante al entrar al ámbito social por conducto de los MMC. A su vez, estos vuelven más fuerte esta ideología dominante, por medio de las herramientas que utilizan para llegar a la sociedad en general; programas televisivos a grosso modo. Defienden a toda costa los valores burgueses como la imagen tradicional de la familia, los hijos exitosos por medio de la escuela, el eufemismo de oficios remunerados, el arte como artículo santuario, etc.

De esta forma se va permeando en todas las instituciones las diversas relaciones que tiene que cumplir el joven *promedio*. La forma “correcta” de “comportarse” con la familia, la forma “correcta” de comportarse con los feligreses, la forma correcta de comportarse con los compañeros de grupo y la forma correcta de generar arte. Así se convierte una sociedad abierta en una cerrada. Donde no existe la divergencia, sino un solo camino. Donde los valores compartidos por la mayoría de la sociedad son los neoliberales por medio de los aparatos ideológicos de Estado se transmiten por los medios masivos de comunicación. Donde la precaución por parte del neoliberalismo es que no exista otra forma de actuar y pensar que logre poner en jaque a este monísmo ideológico. No debe existir lo que cuestione todo lo expuesto, y si existe se le vuelve funcional, se le trata de recluir, se le trata de olvidar o se le trata de extinguir.

Como se mencionó anteriormente esta forma de operar por medio de los MMC y del Estado posee larga data, pero es más fuerte su pretensión de consolidación a partir de finales de los años sesenta. Ya que el poder que empiezan a tener todo el aparato informativo (por medios visuales como la televisión) empieza a hacer presencia. Ya sea por medio de la convocatoria que tiene o por la implicación de novedad que representa.

En esos años empieza el incipiente modelo neoliberal a dar sus primeros pasos como modelo económico, político y psico-cultural. Como principal característica reduce el poder de intervención que tiene el Estado para controlar la economía y se lo da a la iniciativa privada. Se quitan poco a poco barreras arancelarias y se generan los factores adecuados para que cualquier gran empresario, ya sea nacional o extranjero, goce de privilegios para adueñarse del país y de la misma forma de imponer las relaciones económico-políticas que le favorezcan. El colofón lo realiza la forma de hacer y pensar que opera por medio de la sociedad transmitida a partir de las instituciones citadas anteriormente y los MMC. Así mismo la concentración del arte mundial se va diferenciando; del arte del primer mundo y la tercermundista, donde expresiones de grupos excluidos no son considerados “arte”.

El trabajador asalariado de tercer mundo es afectado por medio de reducción del salario. De la misma forma, pero gradualmente, se le van quitando prestaciones como aguinaldo, utilidades, seguro social, vales de despensa, horas extras y bonos; llegando al exceso de no contar con ningún beneficio y solo tener el salario que le otorga la empresa o agencia que le contrato. Chocando enormemente con lo que se estipula en los MMC, y realizando el conflicto inevitable entre las oportunidades que le brinda su posición social y lo que estipula la sociedad transmitida.

Agudizando lo anterior contamos con las subsecuentes crisis que han golpeado una y otra vez el bolsillo de la clase baja en México. Que devienen del modelo neoliberal impuesto desde los años setenta penetrando cada vez más. Haciendo que el país (la mayoría de la sociedad) se encuentre en crisis económica y socialmente, llegando a ejemplos devastadores como en el año 1994 donde la mayoría de empresas estaban en manos privadas, además de que la deuda externa crecía cada vez más. Nos dotan de un elemento económico dependiente de lo que dicten las grandes naciones, los grandes empresarios y donde el gran capital es el que impone las reglas

que se deben seguir donde los países como México no son los que precisamente más beneficiados resultan.

El ascenso económico es cada vez más difícil y menos estimulante para los jóvenes por los sueldos que promueven donde el salario mínimo se estipula alrededor de 60 pesos diarios. De esta forma las condiciones no favorecen a la mayoría de los trabajadores y a los jóvenes en el campo laboral además de que se está abarrotado de empleos donde, como se cita arriba, las condiciones de trabajo no son benéficas y las oportunidades de ascenso (que estimule a la participación laboral) se estrechan cada vez más. Citado lo anterior algunos optan por el comercio informal, esto implica ganancias variantes y en algunos casos se torna ilegal; de ahí los puntos de encuentro para algunos jóvenes como el tianguis del chopo, lo que se convierte en variedad de opiniones en cuanto lo que ocurre en el país, nuevos puntos de enfoque. Lugares donde se empieza a dislocar todo lo que emana la sociedad transmitida.

Los jóvenes, en su mayoría, son un sector que empieza a ser marginado pues el sistema no les ofrece alternativas, solo los júniores tienen garantizado el empleo y la vida social. Es así que la postura fin-medios (monísmo ideológico) y los valores burgueses transmitidos se mantienen en la sociedad y en el arte, se respetan y se llevan como el ejemplo a seguir. Desatando patrones y ritos para consolidarlos en las diversas instituciones. Volviendo complicado que los jóvenes se den cuenta de lo que se presenta en realidad la sociedad neoliberal transmitida y su arte.

Podemos afirmar entonces que la sociedad transmitida es aquella donde la clase en el poder y el Estado imponen la mentira, es ahí donde establecen las prácticas a seguir, lo que es correcto para todo México (el monísmo ideológico), para los jóvenes, para el arte; los valores burgueses y en el cual habita el olvido aparente de los problemas que aquejan al país día a día. Aceptándose este aparato complejo y

agudizando esta forma de ver la realidad con los medios masivos de comunicación por medio de las diversas instituciones; donde estas a su vez perfilan a los sujetos en los patrones finales: relaciones preestablecidas. Y haciendo una analogía, el arte transmitido es aquel arte que es reconocido por la clase en el poder, que se expone en los diversos museos del país, el que se presenta con pipa y guante, el que impone su visión y su estilo. Denigrando y apartando toda manifestación que no proceda de la misma forma.

La mayoría de la sociedad en su complejidad resulta manipulada (por lo citado anteriormente), los jóvenes marginados se resisten al embate y ofrecen practicas distintas en cuanto la sociedad neoliberal transmitida. Una parte de los jóvenes que habitan dentro de México oponen diversas formas de resistencia por medio de su práctica dentro del propio sistema. Dentro de los movimientos juveniles que se han desarrollado y donde se muestre esa rebeldía, uno de ellos, el más representativo fue el que se dio en 1968 y donde podemos observar que había inconformidad y una demanda de mejora de las condiciones sociales que se vivían en ese entonces. Un segundo movimiento acaecido en los últimos años es el de 1999 en la UNAM, que debido alza de cuotas desato una huelga que duro más de un año.

Pero la clase en el poder y el Estado en estas dos últimas menciones han jugado un papel muy importante, ya que por medio de los medios masivos de comunicación han tratado de imponer una visión sobre los jóvenes. Los han tachado de “rebeldes sin causa”, cada vez que luchan por una justicia social que no le conviene al Estado y a la clase en el poder, lo mitifican. Quienes han logrado que esta postura, cada vez que se hablara sobre la juventud, invada a la mayoría de la sociedad, desechando cualquier alternativa de cambio o manifestación de descontento por el “rebelde sin causa”, sin escuchar a los jóvenes, es así que el otro en este caso los jóvenes, pierde sentido y se olvida.

Para la sociedad neoliberal transmitida entonces el joven no tiene la razón, él no tiene motivos para sus peticiones, y sólo lo hace para sacar su “furia interna”, esta “furia” se conserva en el joven y se genera de forma “mágica” manifestándose en actos vandálicos. Esto y no más, es el joven que vive en México para el Estado. De la misma forma nunca podrá ser alguien que pueda cambiar la realidad en la cual viva, y solo la podrá cambiar si es de acuerdo con el monísmo ideológico, o puede ser alguien que exponga sus obras y su pensamiento mientras nunca llegue a la acción de la mayoría.

A esta generación la han catalogado de “rebeldes sin causa”, “sin oficio ni beneficio”, y otras más “pensadas” han llamado a los jóvenes como generación de tal o cual año, generación X, generación Peter Pan, generación Shampoo, etc. Una generación es aquel grupo de sujetos que se albergan en un lapso de 30 años aproximadamente. Existen dos elementos muy importantes a considerar en lo referente en cuanto el término de generación se refiere, los cuales se manifiestan en el cambio histórico; cuando cambia algo en nuestro mundo y cuando cambia el mundo. Cuando ese cambio es de magnitud mayor, se trata de una generación decisiva y se inicia una crisis histórica. Podemos señalar entonces que se valen de la crisis histórica para señalar de tal forma a una generación, y de la misma forma catalogarla. La clasifican, le ponen el sello que llevará durante un periodo de historia, pero la mayoría de los movimientos juveniles y generacionales siguen un tránsito aleatorio que tiene que ver con una reflexión de André Malraux: “Avanza con el puñal en la mano contra nuestra vieja sociedad, que le dice al hijo alzado contra ella: Hagas lo que hagas, pese a los ultrajes que me infliges, eres mío por tú inteligencia; por tu cultura, por tu estilo. Eres mío por todos los dones del espíritu. Mi herencia la llevas en el pellejo...”, es así que el joven se debate entre estar con la sociedad transmitida, contra ella o en terreno distinto.

Tenemos un elemento, falta otro, el vacío, adjetivo que le atribuimos a la generación que vive en México actualmente. Partimos con su significado, según el Diccionario de la Lengua Española, vacío: falta de contenido físico o mental³, a esto nos dice la Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, vacío: según la definición más estricta, espacio absolutamente libre de materia. Analizando las dos definiciones tendremos como apunte primero: cualquier ente o entidad en la nada o con la nada. Aunque estas primeras definiciones nos indican la ausencia total, podemos afirmar que cualquier entidad o ente posee algo; no existen los absolutos ya que cualquier entidad o ente interactúa con algo. Ciertamente la generación del vacío cuenta con elementos que la “llenan”; y dentro de estas manifestaciones consideramos al arte como una de las más importantes, o si no la más importante, por la simple razón que con esta práctica se recupera, en el mejor de los casos, el sentido del otro dentro de un arte con el matiz humanista y con primer principio; el de completar la relación diádica. Pero lo anterior no es tomado en cuenta por las críticas que en su mayoría reciben los jóvenes del vacío; que solamente van perfiladas al “rebelde sin causa”, que no se cansan de fatalizar, satanizar y poner elementos mágicos a los jóvenes (una violencia que según los medios, esa si sale de la nada), no analizando los elementos que orillan a los jóvenes a esta violencia, demostrando una vez mas la inestabilidad que vive el país en nuestros días. Es aquí donde el Arte adquiere su función primordial para los jóvenes; la manifestación de su visión de la realidad; la que no se deja soslayar, la práctica que protesta, que emana la necesidad de otra realidad que se comparte con toda la sociedad; la que trata de esconder la sociedad transmitida. Donde esta misma actividad creadora, llámese; poesía, pintura, teatro, escultura, música, cine, danza, entre otras; y estas en todas sus manifestaciones (por citar un ejemplo en el medio urbano el graffiti o el grabado). Nos permiten ir en contra de la visión transmitida e ir postulando la visión de la generación del vacío.

---

³-----, *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, España, 2001, tomo 10. Vigésima Segunda Edición, p. 1537

Pero también una parte importante de los jóvenes están en la visión generalizada, y realizan “todo” lo que dicta la sociedad neoliberal. Siguen los patrones que dictan la Familia, la Iglesia, la Escuela, y el arte en su contexto privado. No se rehúsan a las prácticas burguesas: la familia conservadora, los hijos exitosos por medio de la escuela, el eufemismo de oficios remunerados, el arte como artículo santuario, etcétera. De la anterior se desprenden los puntos de fuga o *procesos de evasión: alcoholismo, masificación deportiva, y toda forma enajenante que aleje al joven de la realidad y refleje su impotencia para enfrentar su problemática*⁴ a lo cual podemos añadir como cualquier relación social que hace que el sujeto se olvide de la realidad. También al arte se le da esta característica, desfase de los acontecimientos cotidianos que vive el joven en su medio social, dificultades que genera la misma sociedad transmitida y los cuales el joven prefiere obviarlos por medio del mismo u otras prácticas. Pero en esta relación de evasión el joven no se olvida totalmente de su problemática sino la enfrenta en estos espacios también, tarde o temprano el joven abandona los procesos de evasión o puntos de fuga.

La generación del vacío se compone de jóvenes, sus edades viran entre los 15 hasta los 35 años, espectro dentro del cual algunos se expresan por medio del arte como práctica creadora, cuyo valor es transmitir al “otro” su cosmovisión. Muchos de ellos solo estudiaron la educación primaria y otros llegaron a estudiar alguna profesión o hasta la universidad. Además de que formen parte de algún grupo cultural; el museo del chopo, el circo volador, poetas en construcción, la SECA (Sala de Expresión Cultural y Artística), el Faro de Oriente, entre otros. Ya que es un tanto complicado conocer a estos artistas fuera de estos espacios colectivos, pues regularmente se encuentran solos o en soledad.

En estos grupos los jóvenes adquieren una identidad, logrando así una valoración de su práctica artística, es decir, valoran su quehacer artístico, cualquiera

---

⁴ Tenorio, Antonio. Juventud y violencia. Fondo de cultura económica. 1974. México, p. 16

que este sea, le imponen elementos de individualidad y de unión con el grupo cultural, pero estos grupos no han unido a los integrantes de los mismos con la sociedad en general, esto debido a que si se les encuentra haciendo arte, pero no promoviéndolo adecuadamente hacia un sector amplio de la sociedad en su propia localidad, negándoles a los jóvenes artistas la práctica diádica entre la sociedad y ellos mismos, dotándolos de una falta de identidad la cual es la del “otro mismo”. Estos grupos realizan lo mismo que la sociedad en general, no logra la relación diádica⁵. No se logra pasar el monísmo ideológico-practico, y su interacción no pasa de charlas de café⁶.

Siguiendo esta misma pauta se le han atribuido características que tratan de colocar a los jóvenes en un mismo trunco generacional. De esta forma sus principales rasgos, tratados como negativos por el Estado y compañía, para la sociedad son los siguientes: no reflejan ninguna corriente filosófica o un principio que desencadene su comportamiento, no se cuenta con un futuro (lo que implica la planeación de algo, la sagrada utopía), una nula esperanza, pesimistas, no existe nada importante, nada se cuestiona, adictos al consumo, lo importante es el aquí y el ahora, el único objetivo (si se tiene) es el éxito económico, individualistas. Pero no se señala que estas características son propiciadas por la misma sociedad neoliberal transmitida. Al menos esta postura y sus particularidades ante los jóvenes es la que impera, la que resuena en todos los espacios institucionales.

---

⁵ Entiéndase *relación diádica* como una relación estrecha entre dos posturas especialmente vinculadas la una con la otra. Donde es igual la importancia de la una con respecto de la otra sin términos taxonómicos o de privilegios, en la cual de manera contraria la reciprocidad es el elemento clave en el cual las dos partes salen avante, tratando de liberarse del monísmo en todos sus niveles incluyendo el cultural.

⁶ Señalando también que el arte en general se encuentra en la mayoría de la población como algo solo para personas con un alto grado de conocimiento del mismo. Y engrosando este panorama las denominadas bellas artes, visión clásica y conservadora, en pelea constante tratando de desvalorizar todo tipo de manifestación artística que no entre en sus postulaciones. De esta forma han vuelto al arte, para la mayoría de la sociedad, en algo tedioso, sin importancia, no existe el vínculo entre el artista y la mayoría de la sociedad; no interesa el ver en el artista al otro. Y el arte se vuelve en un arte de élite derivada también de los grupos culturales.

La investigación que se presenta partió de una tesis de trabajo en la cual se afirma que una parte de la llamada generación del vacío expresa descontento, ante lo que dicta la sociedad neoliberal transmitida (monísmo ideológico), realiza arte (práctica creadora) como punto de resistencia y/o arma de protesta en lugares cotidianos de su vida diaria, exponiendo su cosmovisión en rasgos ontológicos y de grupo.

Esta práctica como expresión crítica en planos económicos, políticos y psicoculturales; en la cual se manifiesta por una parte la utopía, la ilusión y el anhelo (no solo el fatalismo y desencanto) de un espacio de autogestión, y por otro lado evidencia que la realidad que deviene de la sociedad conservadora y neoliberal (transmitida) se apoya en el monísmo ideológico y el idealismo desmesurado por los valores burgueses, se mitifica a los jóvenes desde la visión de la triada institucional Familia, Iglesia, Escuela, de ser sujetos no propositivos. Ante lo cual el arte y los grupos culturales asumen el papel de arma para enunciar las prácticas alternas, no oficiales y de resistencia. En México existen lugares como el Chopo, el Faro, la SECA, etc., que han dado cabida a ello configurándose con otras formas de crear, y no solo el arte burgués, sin embargo estos espacios son en su mayoría solo de expresión y crítica, no de unión con la sociedad, no logran la práctica humanizada entre la sociedad y el joven por medio del arte, realizando la misma función de sujeto sometido, donde también la pluralidad del arte queda socavada. Pues el arte también se puede tornar en una desviación de la realidad en un punto de fuga o proceso de evasión en donde las dos posturas, es decir, la de evasión y la de rebeldía realizan dialécticamente la función de resistir.

En el marco teórico de este trabajo retomamos a Carlos Lenkersdorf el cual nos aporta al trabajo el monísmo ideológico que deviene de la clase en el poder la cual solo ofrece a la sociedad en general una visión del mundo la de someterse a la lógica de la historia occidental así como a la visiones que de la realidad nos dicta como lo son los mitos en torno al joven y al arte.

Henry Giroux, nos brinda elementos teóricos dentro del estudio de la resistencia y como en el vivir diario se esconden grandes contradicciones en las relaciones personales, es decir, charlas, visitas a lugares de interés general (zoológicos, museos, parques, cines, etc.), en las relaciones interpersonales. Como el arte neoliberal, sociedad neoliberal transmitida, y los grupos de poder no solo se pueden tratar en términos macro, sino que se infiltran en las más ínfimas prácticas, no por eso las menos significativas, que establecen los jóvenes, y la sociedad en general.

Alain Touraine, de él tomamos lo referente al proceso de la modernidad, sus elementos más importantes, como el sujeto y la visión occidental de la modernidad, la sociedad programada, el individualismo como parámetro de esta etapa aun hoy todavía en debate, es decir todo el desglose histórico de la modernidad desde que se da en Francia, su crisis y el nacimiento del sujeto.

Immanuel Wallerstein, también tiene que ver con la modernidad, pero con otros elementos de crítica, es decir, la modernidad más al servicio de la clase en el poder que con las mayorías, como esta idea de modernidad nos a impuesto de ideas y de fenómenos específicos como la razón, la libertad, la felicidad, que al no ser cuestionados pensamos que ya están resueltos y utilizados de la mejor manera.

Marshall Berman, al igual que Wallerstein y Touraine, nos ayuda con el concepto de modernidad al desmenuzarlo en sus elementos, además nos incorpora componentes como el arte, la literatura, la política y la vida cotidiana, los símbolos culturales (la calle, la ciudad), y como estos valores se adentran en todos los niveles: lo económico, lo político y lo psicosocial.

Antonio Tenorio, estudia al mexicano, nos acerca a nuestro sujeto, le da elementos propios, y lo devela. Lo mexicano, y sus estereotipos, los elementos psicoculturas de nuestra sociedad en particular, los procesos de evasión.

Hugo Zemelman, nos da componentes teóricos para crear una realidad alterna, donde el sujeto no dependa de las estructuras de poder, sino de él mismo para lograr los cambios que el necesite. El tránsito entre lo que se es y lo que se quiere ser, es decir, como lograr que los grupos culturales hagan posible la relación diádica con la sociedad en general.

La metodología propuesta para este trabajo es la dialéctica y dentro de la gama que abarca optamos por la Reconstrucción Articulada de Hugo Zemelman. La cual nos ayuda a establecer formas de ordenamiento en el trabajo por realizar. Partiendo de elementos clave para la elaboración de la investigación, donde la metodología de la reconstrucción articulada nos llevó a la definición del problema eje, en este caso la generación del vacío y su arte en la sociedad neoliberal transmitida, y cómo esta última trata de condicionar y ser su eje rector de una generación que resiste y expresa su opinión en diversos niveles, uno de los cuales es el Arte. Nuestros conceptos ordenadores son: el arte, el monísmo ideológico, la generación del vacío, la sociedad neoliberal transmitida, medios de comunicación, contestatario, alienado, la estetización, el humanismo.

Plantear que la especificidad de la investigación y de sus dimensiones como la delimitación de la problemática, nos llevó a plantear que los límites están considerados en el ámbito general por el arte cómo un recurso de protesta y respuesta ante la sociedad neoliberal transmitida donde es necesario tomar al arte además de esta aproximación, también como un bloque cultural entre generaciones, el joven del vacío y la sociedad en general, y no solo como un arma contestataria y de evasión. En un

contexto particular nos acercamos a México y sus distintos grupos culturales, estos como espacios de protesta y ruptura (Circo Volador, el Faro de Oriente, etc.). Con la delimitación de la problemática se enriquece la investigación, con las relaciones posibles desde nuestro problema eje.

La definición de los observables consiste en transformar el conjunto de relaciones posibles contenidas en el problema eje, en recortes de la realidad que cumplan la función de observables empíricos articulables⁷, de esta forma los jóvenes, su arte y la sociedad neoliberal transmitidas nos ofrecen relaciones entre los sujetos que brindan observables empíricos como las formas en que se organizan los colectivos (Chopo, Faro de Oriente, SECA, etc.), el tipo de arte que promueven, el nivel de los lenguajes, los discursos que tienen, formas en que entablan sus redes sociales, sus relaciones sociales y sus integrantes, la forma en que se relacionan los jóvenes con el arte de la sociedad neoliberal transmitida, es decir, *pro*, *en* o *ante*, pero en espacios específicos de protesta y ruptura.

Los puntos de articulación se determinan mediante el análisis del contenido de cada universo de observables, a partir de las exigencias de contenido de los demás, con base en un razonamiento de relaciones posibles.⁸ De esta forma los puntos de articulación adquieren la forma de puentes, ya que en el ejemplo anterior de las posibilidades de trabajo juvenil se enlaza con la base cultural de protesta al entrar en otros ámbitos laborales como el comercio informal en los tianguis o tianguis culturales, es decir lo cultural artístico con lo político. Donde también lo psicocultural en el joven, es decir sus prácticas diarias se enlaza con lo político al proponer vías de acción con su arte. Y estos puntos de articulación nos ayudan a especificar el contenido de nuestro problema eje.

---

⁷ Zemelman, *Conocimiento y sujetos sociales: contribución al estudio del presente*, El Colegio de México, pp. 80

⁸ *Ibíd.* pp. 84

Por último, el campo de opciones viables y elección de alternativas, donde todo el proceso toma una vía encaminada a establecer lo objetivamente posible como verdaderamente realizable, primero, en función de las opciones objetivas contenidas en la situación concreta, segundo, en función de la voluntad social de transformar dichas opciones en contenidos de una práctica social.⁹ Aquí se abandona lo puramente deseable y se adquiere lo real posible, dejando de un lado lo ideal para entrar a lo real, un camino por transitar objetivo que se desprende de todo lo anteriormente hecho para establecer opciones que tengan que ver con la apertura de lo real en nuestro contexto determinado, lo cual como proyecto de cambio desemboque en una práctica social.

El objetivo general en el que se apoyó este trabajo consistió en analizar el papel que juega la sociedad neoliberal transmitida en el vivir de los jóvenes. Donde no se permiten otras formas de ver y (re)crear la realidad, sino solo la que se estipula por los mismos grupos de poder, en todos los ámbitos incluyendo el artístico. El bloque monista ideológico, que se impone al catalogarlos. Destacando lo alienado como el único camino posible, pero donde también la ruptura y resistencia cultural aparecen como contrapoder, dando dos elementos, los puntos de fuga y la practica creadora. En el cual los grupos culturales son factores de divergencia y rebeldía, pero también son partícipes de esta dominación para establecer enfoques sociológicos que traten de restablecer la relación diádica joven-sociedad.

Y los objetivos específicos consisten en analizar a la generación del vacío y su arte. Los elementos que conforman la categorización del joven dentro del mundo y en México. El vacío como estigma práctico e ideológico impuesto desde los grupos de poder por medio de la sociedad transmitida neoliberal. Como toda esta postura clasificatoria nos manda hasta situarnos en una ruptura de la historia o en un cambio de la misma.

---

⁹ Ibídem. pp. 117

Evidenciar la existencia de la crítica de la generación del vacío sobre el arte, reflexión e interacción de una cosmovisión generalizada en la cual el joven no tiene cabida, es uno más de los proscritos, y de la misma forma se le menosprecia en la sociedad neoliberal transmita y su engranaje. En la misma línea masificando la importancia de los puntos de fuga como colchón ante la fugacidad del tiempo. La relación existente entre sujeto, arte, y realidad, nos ofrece dos posturas el arte como evasión o revolución.

Proponer un camino para la autonomía para la llamada generación del vacío, en la cual no se le catalogue de ninguna manera que no sea la de joven, con todas las variantes que este pueda conjuntar. Donde los jóvenes artistas y los grupos culturales donde se inserten sean él dinamo para la realización de la práctica humanista y diádica entre el joven y la sociedad en general. Siendo así, la generación del vacío y su arte *ante* la sociedad neoliberal transmitida, una revolución socio-artística.

El trabajo quedó constituido en tres capítulos. El primero consiste en dar un panorama general sobre la juventud en el mundo, los fenómenos históricos que dieron forma a la generación del vacío. Los elementos que dan paso a que la juventud mexicana sea estigmatizada y mitificada, es decir la ideología y la serie de prácticas que se desprenden desde la familia, la iglesia y la escuela, principalmente.

En el segundo capítulo abordamos las condiciones que se dieron en lo concerniente al arte mexicano a lo largo del siglo pasado. Además la mitificación que caracteriza también al arte y como esta situación aunada al mundo joven mitificado se relaciona con los grupos contraculturales, los cuales muchas veces caen en mantener las relaciones monísticas entorno al joven y el arte producido en estos espacios.

Por último tratamos de ofrecer los principales factores a modificar en la relación joven-arte-grupo cultural-sociedad, donde el factor de cambio más importante para nosotros recae en el humanismo. Humanización de los procesos sociales marcados por la igualdad, justicia y libertad de los seres humanos de la sociedad global basada en la descentralización del poder económico y político, y en el equilibrio de la vida material. Lo que permitirá establecer prácticas alternas que ayuden en concebir al otro como uno mismo para generar escenarios fuera del monísmo ideológico y más próximos a lograr prácticas donde se respete al joven.

“Estoy por un arte, que sea político-exótico-místico. Estoy por un arte que se entremezcle con la mierda de todos los días y salga ganando. Estoy por un arte que te diga qué hora es o dónde está la calle tal. Estoy por un arte que ayude a las ancianitas a cruzar la calle”

Claes Oldenburg

Capítulo 1: La categorización del joven en la etapa Neoliberal: Procesos y eliminaciones en el nuevo orden mundial; lo vacío, primer apunte de manipulación práctica – ideológica.

Desde inicios del neoliberalismo en nuestro país, han existido elementos que van dando forma a la generación del vacío¹⁰ (GENV). Estos mismos se articulan en lo económico, lo político y lo psicocultural¹¹, en los cuales el joven como sujeto es un “aparato ajeno” a la forma de ver del Estado. Para este la GENV solo es algo manipulable y utilizable en términos de fuerza de trabajo y de consumo, desacreditándolo de toda manifestación de cambio, ya sea social o artístico. La estigmatización que de él se hace conlleva un entramado en el que el joven como individuo es desechable para la sociedad neoliberal transmitida, la clase en el poder y el Estado. La anterior postura también domina en los medios masivos de comunicación,

---

¹⁰ La Generación del vacío, es aquella que ha vivido y vive todo el complejo proceso capitalista neoliberal en México (y nos atrevemos a decir en el mundo), desde hace más de 30 años hasta nuestros días, traducido este en su vivir diario.

¹¹ Mencionamos y tratamos de utilizar estos niveles en el mismo tenor de Hugo Zemelman, ya que para él la direccionalidad objetiva (*proyecto*) estará determinada por las condiciones estructurales (nivel económico), las fuerzas sociales (nivel político), y los microdinamismos de los sujetos sociales (nivel psicocultural).

de esta forma abarca poco a poco a la mayoría de la sociedad, donde cada vez más al joven lo presentan como un individuo ajeno, concentrado solo en su mediata realidad y desinteresado por el rumbo que va tomando el país, degenerándose según en una “ruptura” de la historia. En donde está ya no significa nada para el joven (para su generación y todo lo que esta implica), lo que importa es la inmediatez, y el placer sin resquicios. De ahí la manipulación del joven y su categorización por medio de la sociedad transmitida neoliberal.

En el México actual se mantiene una visión monista ideológica¹² por parte del Estado, los medios masivos de comunicación y la clase en el poder sobre los jóvenes como sujetos vacíos e inertes en cuanto lo que pasa en el mundo y en la sociedad en general. Todas las características “negativas” como la apatía, el sentimiento de soledad, el cambio y/o la pérdida de creencias religiosas y filosóficas, tienen una raíz que deviene de una serie de procesos históricos englobados todos en la economía capitalista, que desemboca y se hace presente con la entrada del neoliberalismo en el mundo y en nuestro país.

La visión monista ideológica, su relación con el Estado neoliberal en la cual está inserta la generación del vacío no como individuo aislado, sino como sujeto histórico, movimiento social, cultural y artístico. Demostrando los elementos que hicieron posible su desarrollo, será más fácil comprender todo el bloque histórico social en el cual están inmersos los jóvenes, donde el arte es una parte importante tanto de protesta como de cosmovisión. Develando así que una gran mayoría de estos con sus prácticas están en búsqueda de un cambio histórico en todos los ámbitos.

---

¹² Por visión monista retomamos lo expuesto por Carlos Lenkersdorf, en su libro *Cosmovisiones*, en el cual nos dice que el rumbo que está tomando el mundo es el del monísmo práctico-ideológico, donde solo “existe” una vía, la cual es el monísmo de la historia occidental (el capitalismo), y de la misma forma esta visión será defendida y promovida desde los medios masivos de comunicación.

1.1 Fenómenos globales: Modernidad, movimientos sociales y crisis económicas: el joven en el mundo.

En la historia de la sociedad occidental, *“La juventud no es una etapa de la vida biológica, sino una construcción cultural de la civilización occidental, cuyo surgimiento se debe, sobre todo, al desarrollo industrial que hizo innecesaria la rápida inserción de los púberes en el mundo laboral”*¹³, dando como resultado la inserción de los jóvenes en un mundo del trabajo o del ocio, la delincuencia y la rebeldía. *“Sin embargo, a partir de los años cincuenta, esta situación se modifica en tanto el joven irrumpe como sujeto social y se convierte en una amenaza para los principios de la civilización. Es decir, no obstante que desde el inicio del siglo XX se podía advertir que la rebelión juvenil era una realidad, pero ésta sólo se asociaba a los jóvenes de la clase obrera, con la aparición de los movimientos juveniles que cubren la segunda mitad del siglo, la cultura juvenil y su objetivo radical de demoler la normatividad social, convierte a la juventud en una etapa que socialmente significa la elección entre la adaptación a las reglas sociales o la rebelión en contra de ellas, más allá de distinciones de clase”*.¹⁴ En una toma de conciencia en torno a los problemas en los cuales estaba inmerso, su inserción de una parte a la vida estudiantil y por otro lado un grupo mayor al medio laboral, hicieron posible que existieran manifestaciones y uniones de estos dos grupos (clase alta y baja) a la lucha de mejores oportunidades y de cambios radicales.

---

¹³ Hernández Laura, *Las malas palabras como paradojas. La transgresión de la normatividad social y la ética en los jóvenes en Aproximaciones a la diversidad juvenil*. Ed. El colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México, 2000. p. 249

¹⁴ *Ibíd*em, p. 250

A finales del Siglo XX se manifiesta una generación característica, denominada con la letra X, se le llama de esta manera por una novela¹⁵ del periodista canadiense Douglas Coupland. Dicha obra genera el nombre de esta generación¹⁶. La X es la letra que denota incógnita por excelencia y es así como se le nombra a los jóvenes que pertenecen a los años 80's-90's, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Esta generación impacto demasiado a toda la sociedad; desde el grueso de la población hasta especialistas en el ámbito de las Ciencias Sociales, cambio por completo la cosmovisión de los jóvenes, nuevas prácticas se daban entre los mismos debido al interés solo por el ahora sin importar el mañana, las expectativas de vida se vieron mermadas por las oportunidades de desempeño laboral que les daba la economía capitalista a los cuales los llamaron Mac Jobs.¹⁷

Vieron como sus aspiraciones sobre su calidad de vida se perdían poco a poco ya que los trabajos remunerados y con escalafones los tenía otro sector de población. También la forma de interacción social se vio revolucionada, las relaciones interpersonales como amistad y noviazgo dieron cambios contra-sociales debido a que ya no se buscaban los estereotipos que regían a generaciones pasadas. De la misma forma el arte se vio vinculado a estas tendencias juveniles, no sobra decir que la misma novela "Generación X" es un ejemplo perfecto de las nuevas manifestaciones culturales y artísticas.

Esta generación tiene características únicas que desatan su concepto, viven al día, el individualismo rige su vida, no existe el compromiso, se acentúa la crisis de creencias religiosas, el consumo, no hay expectativa de futuro, la falta de conciencia histórica, pesimismo, no existe o es poco clara una orientación filosófica o una postura

---

¹⁵ Coupland, Douglas, *Generación X*, suma de letras, México, 2000.

¹⁶ Ni siquiera el propio Coupland pensaba que su novela desataría tal reacción y mucho menos que por medio de la misma se tachara a una generación.

¹⁷ McJob: Trabajo mal pagado, sin prestigio, sin dignidad, sin futuro, en el sector de servicios. Considerado frecuentemente como una elección profesional satisfactoria por personas que nunca han tenido ningún trabajo.

que rija la vida, son hedonistas, una nula esperanza, apáticos; en pocas palabras, vivir sólo al lado del camino. Se le agrega la X a esta generación porque no hay nada que la distinga, un hilo conductor que lleve a las demás características.

Dentro de los principales acontecimientos que hicieron posible que se formara la Generación X (GENX) tenemos las dos guerras mundiales, la primera el 28 de junio de 1914 y la segunda en el año 1939. Causando heridas graves en el grueso de la población mundial, y revolucionando al arte como una fuerte arma de protesta. La Guernica de Pablo Picasso es un ejemplo de la protesta ante las guerras que florecieron en todo el mundo.

Durante la segunda Guerra Mundial sucedieron dos acontecimientos (la bomba atómica y los campos de concentración), los cuales hicieron que las anteriores ideas de la modernidad de la liberación (modernismo) se acabaran o por lo menos fueran puestas en tela de juicio, cuestionada, discutida y lamentablemente perdida.

Recordemos que la modernidad, más bien sus aspectos filosóficos de la modernidad han jugado un papel importante en la conformación de todo el mundo. Para nosotros existen dos tipos de modernidad o podemos dividir en dos a la modernidad: la modernidad tecnológica y la modernidad humanística.

Las ideas ilustradas y el avance de la razón dieron nuevos impulsos para creer en la igualdad, la fraternidad y la libertad. Plantearon que con la razón y la ciencia se superarían los problemas, se viviría en una sociedad más justa, hasta tal grado de lograr la libertad, se le daría un peso importante al avance de los seres humanos desclasados, estos son los presupuestos básicos a cerca del lado humanista de la modernidad (la otra modernidad, la modernidad tecnológica la abordaremos más

adelante). Por el simple hecho de que se dice que eres libre de ejercer tus derechos, de trabajar donde te plazca, de llevar la creencia que tú decidas, controlas tu libre albedrío. Eres dotado de lo que te conceden las leyes y de poder optar por lo que más te convenga/convenza.

Sobre esta misma vía tenemos el aporte de Immanuel Wallerstein (para él, la modernidad se divide en dos: la modernidad de la liberación y la modernidad tecnológica) acerca de esta modernidad, que él denomina de la liberación:

“el presente triunfo de la libertad humana contra las fuerzas del mal y de la ignorancia, en una trayectoria tan inevitablemente progresiva como la del avance tecnológico. Pero no era un triunfo de la humanidad sobre la naturaleza; era, más bien, un triunfo de la humanidad sobre si misma, y sobre aquéllos que tenían privilegios. Su camino no era uno de descubrimiento intelectual, sino de conflicto social. Esta modernidad no era la de la tecnología, la de Prometeo desencadenado, la de la riqueza sin límites. Era en rigor, la modernidad de la liberación; la de la democracia sustancial (con una ley del pueblo en tanto que opuesta a la aristocracia, con esa ley del mejor); era la modernidad de la satisfacción de las necesidades humanas y también la de la moderación. Esa modernidad de la liberación no era pues una modernidad huidiza, porque una vez conseguida, no se le perdería nunca”¹⁸.

Esta modernidad es lo que otros autores como Marshall Berman, denominan el proceso de modernismo, *“el cual tiene que ver con el arte, la cultura, y la sensibilidad”¹⁹*. Con esta modernidad (la de la liberación), los postulados de igualdad, libertad y fraternidad, se empezarían a usar desde aquí hasta nuestros días (aunque solo sea en el discurso).

---

¹⁸ Wallerstein, Immanuel, *¿El fin de que modernidad?* en “Sociológica”, año 10, numero 27, *Actores, clases y movimientos sociales I*, Enero-Abril de 1995, p 14-15.

¹⁹ Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad*, México: Editorial Siglo XXI, México, p 82.

Además de esta modernidad, en términos humanísticos, tenemos la modernidad que nos da la revolución industrial, es decir la modernidad tecnológica (o el proceso de “modernización, el cual tiene que ver con la economía y la política”²⁰) ayudada por la ciencia, para crear nuevas tecnologías; las nuevas máquinas capaces de acelerar y multiplicar la producción de mercancías. Podríamos dominar a la máquina como el primer adelanto de esta modernidad tecnológica que en el concepto primario de modernidad no iba a estar separado del de la liberación. Para Wallerstein:

“El término se situaba en el marco conceptual de la presumible infinitud del progreso tecnológico y, por ende, de las innovaciones constantes. Aquella modernidad era consecuentemente huidiza, porque lo que hoy era moderno, mañana era ya obsoleto. Y además era bastante material en su forma, porque tenía que ver con aviones, aire acondicionado, televisión, computadoras, etcétera. El atractivo de esta modernidad no se ha agotado aún”²¹.

Además de que vivimos día a día con este tipo de tecnologías que inundan nuestras vidas.

Estas dos vertientes se unieron para hacer de la modernidad una fuente-esperanza, la cual iba a dirigir a todo el mundo. Con el avance tecnológico y humanístico o de liberación, tendríamos un mundo adecuado para poder realizarnos como seres humanos. Debido a que estos postulados eran universales o se hacía creer esto, era la nueva ola, un mundo sin explotados ni explotadores. Estas normas se aplicarían a cada país, sociedad e individuo en el mundo. Era la utopía por la cual apostaban los ilustrados, y los estudiosos del siglo XVIII; se convirtió en mito y así se seguiría con estas ideas por mucho tiempo, incluso hasta nuestros días, todavía es el discurso que se mantiene en el ala conservadora de la mayoría de naciones del mundo:

---

²⁰ Ídem.

²¹ Wallerstein, Immanuel, obra citada. p. 14

“el velar por los que menos tienen”. O al menos es lo que se estipuló en la declaración universal de los derechos humanos.

Es obvio que algo rompió con estas máximas, estos ideales fueron sesgados, y la sociedad transmitida neoliberal ahora solo relaciona a la modernidad con el avance tecnológico, las máquinas, los chips, la fibra óptica, las computadoras, el disco compacto, el internet... en fin muchísimos adelantos tecnológicos dejando de lado el otro aspecto de la modernidad, la emancipación del hombre. Sin esa lucha por el otro y por uno mismo, donde la utopía es liberarse del sistema económico opresor, el capitalismo. Es así que las dos modernidades, la de la liberación y la de la tecnología, que en un principio iban de la mano se fueron separando cada vez más hasta que se apartaron casi totalmente.

Esto quiere decir que en la mayoría de la sociedad, tanto europea como latinoamericana, la idea que ha logrado que impere sobre la modernidad la sociedad transmitida neoliberal es la del adelanto tecnológico. En la mayoría del imaginario social hay una efigie, un mito dominante sobre la modernidad, como el aparato complejo que cada día cambia más y más, se va perfeccionando. Pero caso contrario la modernidad humanista, la lucha por los derechos y la liberación del hombre, se pone en tercer término. La lucha por los derechos humanos, el respeto a las diferencias, la tolerancia hacia prácticas y estilos de vida diversos, etc. Se ha vuelto nulo el ser diferente, en su mayoría solo nos muestran formas que tiene que ver con modelos impuestos por medio del Estado, el monísmo ideológico y sus aparatos de dominación.

Todo el fenómeno de las posturas: Modernización vs. Modernismo y como ha este último lo han vuelto fútil, sin esencia, no solo influye en la vida moderna y en el mito colectivo de modernidad de países como Francia, Alemania y Estados Unidos, etc. Sino también se hace presente en países como la Argentina, Chile y el resto de

América Latina. Solo impera en la mayoría del mundo las ideas capitalistas conforme a monismo ideológico, el uso de los individuos como mero artificio o como elemento de consumo.

De esta forma la modernización tecnológica se presenta en la segunda guerra mundial, en aparatos bélicos, desatando dos sucesos importantes los campos de concentración y la detonación de la bomba atómica, el arma de destrucción masiva más grande que jamás hubiera existido. El shock a nivel social que desató fue enorme; cuestionándose esas ideas de lograr vivir como seres humanos. Después de la bomba en Hiroshima nada sería igual. Y las protestas en todo el mundo no se hicieron esperar, mostrando una vez más el rechazo a este tipo de prácticas, contando con un gran porcentaje de rechazo juvenil por medio de movimientos sociales, y de protesta artística.

Estos dos iconos, los campos de concentración y la bomba atómica, de la guerra mundial cambiaron en definitiva la fe que se tenía en las ciencias y en los estados democráticos como proyecto de emancipación de la humanidad y, al mismo tiempo, fueron el inicio de una serie de cambios que sufriría el mundo a lo largo de casi cincuenta años.

A partir de entonces el mundo tomaría nuevas formas de organización, el mundo no sería el mismo. En el aspecto social, político y económico que, hasta la fecha se mantienen; es decir que desde los años sesenta del siglo XX se desataron las innovaciones, las explosiones y manifestaciones de contracultura expresada principalmente por los jóvenes de la época que aportaron al mundo nuevos significados y se observó cómo estos nuevos modelos eran absorbidos por el Estado para convertirlos en status quo y de esta forma quitarles poco a poco la importancia revolucionaria que en ese entonces tenían, se les volvió a estos rasgos moda. *“Resulta*

*necesario distinguir entre las expresiones auténticas de la cultura y las fórmulas de la propaganda comercial, cuyo empleo sirve para despojar, simular y suplantar la <subcultura> en los jóvenes*²², para nuestra postura no podemos hablar de una subcultura, esta misma denota una categoría inferior a la cultura alta o idolatrada desde el Estado y su aparato complejo, para nosotros el termino idóneo es una contracultura que una “subcultura”.

Es así que el mundo empezó a tornarse hostil por el uso de armas bélicas de destrucción masiva al mismo tiempo que Estados Unidos se posicionaba como el líder mundial, ya que no sufrió con la guerra crisis económicas tan graves ni la destrucción de su territorio, sino todo lo contrario, se fortaleció y desde ese entonces a la fecha se convirtió en la potencia capitalista número uno del mundo. El mundo se divide en dos bloques; el comunismo y el capitalismo. Empieza la guerra fría, se divide Alemania por el muro de Berlín, y empieza la conquista del espacio exterior, desatando nuevamente formas de concepción del mundo, EUA y la URSS en lucha férrea por la conquista del espacio exterior.

Es por todo ello que en los años sesenta del siglo XX resurge con mayor fuerza los ideales revolucionarios en Cuba con el Che Guevara y Fidel Castro. Es tiempo de los hippies, del Flower Power. Movimientos sociales a lo largo del mundo: la primavera de Praga, el Mayo francés, movimientos estudiantiles en España, en los cuales los jóvenes y sus manifestaciones artísticas tienen un gran peso. Se dan las críticas a lo establecido y se lleva una “contracultura” con el rock, el existencialismo y las drogas. Y la inserción a la vida cotidiana de los medios masivos de comunicación llega a su apogeo. En este tiempo se proponen la utopía de derrocar al poder capitalista: un mundo mejor, unificado, feliz; por el contrario, se piensa que el mundo puede llegar a ser mejor, pero sólo a través de la lucha de los ideales, de una búsqueda de valores y de no solo imaginar que todo puede ser mejor.

---

²² Tenorio, Adame Antonio, obra citada, p 52.

En los años setenta la recesión mundial en materia económica y por las crisis financieras que llevaron al mundo a un estado de contingencia. El neoliberalismo y la globalización económica están rigiendo todo el mundo con la libre competencia, los precios del petróleo y la dolarización regían al mundo. La libre producción, distribución y venta de productos y servicios, cuyas bases estaban sentadas por las leyes de la oferta y la demanda y la “libre” competencia.

La confianza en la ciencia empieza a decaer debido al deterioro que se tiene en los bosques, lagos, además del daño que se hace con productos como el DDT, los tubos de escape de los automóviles dañan la capa de ozono, etc. También es el tiempo de los punks, un movimiento violento y anarquista; desafiando al orden social establecido. Las drogas sintéticas y las experiencias alucinógenas, se suman a la marihuana, el hashis y el opio, entre otras o las suplantán.

En las dos últimas décadas del siglo XX fueron los años del orden global, debido a que el endeudamiento de muchos países fue evidente gracias a la recesión de los principales mercados financieros. Esto afectó a los países tercermundistas con grandes crisis económicas y endeudamientos que todavía en nuestros días no se alcanzan a saldar. La caída del muro de Berlín fue un hecho importante porque acababa con una de las grandes utopías de nuestra era: el socialismo. Y deja como único eje del mundo al capitalismo y su monismo ideológico, ensalzando cada vez más su que hacer y su decir. El mundo empezaba a cerrarse y las oportunidades también, dando un panorama desolado y aterrador. Una de las principales características a la caída del socialismo fue el individualismo. Se empieza a crear toda una serie de sectas, la tecnología se vuelve efímera, el arte, el Internet.

Empieza el contexto donde se desarrollara la GENX, un mundo socavado por el ambiente individual, esto aunado a una modernidad tecnológica que agudiza y explota las relaciones diádicas²³ y las cambia por juegos con el monitor...

“su transmisión es monodireccional, por lo que no se establece ninguna comunicación verdadera entre quienes envían el mensaje y quienes lo reciben, lo cual permite afirmar categóricamente que dichos instrumentos rinden más al dominio y la dependencia que a la transformación, la innovación y el rescate de la personalidad humana, su liberación”²⁴. La pérdida de los ideales y utopías que como humanidad se cambian por las relaciones de explotación entre la economía neoliberal y los sujetos. Por un lado nace la generación X, y lo más impactante de esto es que le es ajeno totalmente todo este proceso histórico, no le interesa en lo más mínimo, solo se centra en experiencias individuales, en sentirse vivo. Se encuentra en un estado amnésico o en una total trivialidad por la vida, y esto lo demuestran en sus prácticas culturales y de identidad.

Una de los principales fenómenos culturales se da con la música. El principal representante de esta tendencia fue el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, y todo el fenómeno tanto artístico como cultural que desato. Una de sus máximas: “I hate myself, I want to die” (Me odio a mí mismo y busco la muerte), describe los rasgos de depresión, ansiedad y ambiente caótico que se compartía por los jóvenes en la mayoría del mundo en la década de los noventa. Pero todo este proceso histórico, social, económico y psicocultural carece de importancia para la Generación X, lo importante era el hoy, lo que ocurría en la inmediatez. Al cerrarse la mayoría de oportunidades para solventar la vida el joven X opta por dejarse llevar. Los grandes discursos filosóficos de años anteriores no valían para nada, fueron solo fantasmas para la mayoría de la GENX, no había un mundo mejor por el cual luchar. Se empieza a vislumbrar que para el Estado el joven solo es carne de cañón, y la reacción de esta

---

²³ Una relación diádica es aquella donde no se pierde el valor del otro y se le da su lugar como sujeto autónomo. Perdiéndose por completo el lado utilitarista en dicha relación.

²⁴ Tenorio, Antonio, obra citada. p 30.

generación fue introyectarse en experiencias personales del “yo”, al perderse en este tipo de prácticas fue difícil que optara por una lucha con sus semejantes.

Por otro lado surgen también las culturas híbridas de los jóvenes latinoamericanos y mexicanos quienes agrupados sobre todo por el sujeto estudiante se ha conformado en espacios diversos de lucha como lo son los foros artísticos, los movimientos sociales de homosexuales y lesbianas, de apoyo a los zapatistas y los indígenas en general, etc., coexisten con grupos diversos de jóvenes en el presente.

1.2 La categorización de los jóvenes desde la postura conservadora: sumario y mitificación del joven artista dentro de México.

En el México actual el ambiente que impera sobre la mayoría de los jóvenes posee dos características primordiales las cuales son: el individualismo y la pesadumbre. Estos dos elementos le sirven a ellos mismos como puntos de análisis fundamentales para ver la vida, y compartir una visión, pero también lo utiliza el Estado y la clase en el poder para maniar y estigmatizar a los jóvenes. En la amplia gama de relaciones sociales se expresa en el vivir diario de los jóvenes como la familia, los espacios culturales, la escuela, etc. Toda esta base moral es difundida desde los medios masivos de comunicación por parte de la sociedad neoliberal transmitida la cual enuncia que los únicos “valores” que poseen los jóvenes son los mencionados, y no otros de cambio o resistencia.

“La juventud, como toda categoría socialmente constituida, que alude a fenómenos existentes, posee una dimensión simbólica, pero también tiene que ser analizada desde otras dimensiones: se debe atender a los aspectos facticos, materiales, históricos y políticos en los que toda producción social se desenvuelve”²⁵.

Dentro de nuestro análisis hemos rastreado lo que para nosotros son los elementos que hicieron posible la formación de la generación del vacío (GENV). Existen tres ejes que moldean el contexto en el cual está inserta la generación del vacío: la modernidad, el movimiento estudiantil de 1968 y las crisis económicas, que imperan a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

---

²⁵ Margulis, Mario, *La juventud es más que una palabra*, Biblos, Buenos Aires, 2000. p 17.

El primer eje es la modernidad, de la cual como citamos en el apartado anterior solo le interesa a la sociedad transmitida neoliberal el proceso de modernización (modernidad tecnológica) y se deja de lado la modernidad de la liberación (modernismo), el lado humanista de la modernidad se obvia, y lo único que acontece es la modernidad tecnológica.

Esto quiere decir que para la mayoría de la sociedad mexicana en su conjunto la modernidad solo tiene que ver con nuevos modelos de automóviles, computadoras, televisores, aceleradores gráficos, etc. Y nunca con la consolidación de derechos para las mayorías y minorías o a favor de políticas y prácticas diarias que incluyan a los marginados sociales. La modernidad es mito, ha sido etiquetada y se puede leer como “El adelanto tecnológico efímero”.

El segundo eje lo tenemos con la serie de movimientos sociales que se dieron en el mundo de los años sesenta del siglo XX. Dentro de la enorme gama de movimientos sociales nos interesa resaltar el movimiento estudiantil de 1968 en la ciudad de México, cabe destacar que este movimiento social llega hasta la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), y el IPN (Instituto Politécnico Nacional), y abarca no solo a estudiantes de dichas escuelas populares sino también a universidades y escuelas privadas como el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, entre otros.

Las peticiones más importantes por parte del estudiantado eran la libertad de expresión y el apoyo a la educación superior popular. El cual culminó con un acto represor por parte del gobierno, entre el CNH (Consejo Nacional de Huelga) y el ejército en la noche lúgubre del 2 de octubre de 1968, en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco. Imponiéndose la cerrazón y los actos violentos para callar las peticiones y el descontento social en el cual se encontraba la mayoría de la sociedad.

Este movimiento social sirvió en su periodo histórico y en nuestros días de dos formas: la primera como lucha real ante la indiferencia del gobierno en torno a la problemática que vivía el grueso de la población, ya que el tamaño del movimiento abarcó no solo a un sector sino a una considerable parte y en todo el país, dejando de ser local, para convertirse en nacional, la segunda demuestra cómo reaccionaría el Estado y la clase en el poder en torno a cualquier demanda por parte de la sociedad, dejando sólo a esta (la represión) como experiencia continua en la memoria de la sociedad en general. La derrota principalmente en la mente de la sociedad mexicana.

Por último tenemos las subsecuentes crisis en la economía mexicana. Las cuales poseen larga data y se han intensificado desde que el Neoliberalismo entra en el México Capitalista, a finales de la década de los 80 con el gobierno de Miguel de la Madrid. Donde con cada una de estas crisis económicas el trabajador asalariado es el más explotado.

Existen diversas crisis que golpean el bolsillo de la clase baja en México, en diversos años, en 1958, en 1971, en 1982, estas crisis económicas fueron llevando, inevitablemente al país, a una mayor en el año de 1994. Estas crisis han sido una de las más grandes que ha soportado el grueso de la población. El aumento en los precios de la canasta básica, el desempleo, la devaluación del peso, y las nuevas políticas económicas con el TLC. La venta de más del 80% de las empresas estatales a inversiones privadas.

Para esto nos dice Flecha:

“la fragmentación de los trabajadores que se está produciendo como consecuencia de no utilizar las nuevas posibilidades para reducir la jornada

*laboral sino para disminuir el número de puestos de trabajo adecuadamente estables y remunerados. Así, se está llegando a una grave escisión de las personas en tres sectores: fijas, eventuales y paradas*²⁶.

De esta forma los trabajos para la mayoría de la sociedad y los jóvenes son trabajos no fijos donde la paga es insuficiente, y más si observamos el fenómeno del trabajo por agencia, donde la empresa no es la que emplea al nuevo trabajador sino un intermediario en este caso la agencia, la cual pone las reglas a seguir así como el pago y las prestaciones, las cuales se convierten en nulas prestaciones y en salario mínimo, dejando al asalariado en una cuerda floja que no tarda mucho en romperse, dadas las condiciones de trabajo.

Aunado a esto si nos situamos en una economía como la nuestra donde *“el desempleo no es básicamente abierto sino disfrazado, la estrategia que oriente el desarrollo de los recursos humanos debe partir de la capacitación de éstos por medio de un sistema educativo formal, para evitar el problema de una mano de obra excedente que se deba a escasez o inadecuada preparación*²⁷. Es preferible tener a un grupo de jóvenes tomando clase en cualquier institución educativa a formar parte de una manifestación exigiendo trabajo.

Todos estos elementos económicos nos dan un ambiente de inestabilidad en el cual se encuentra la sociedad mexicana en general, no existe una seguridad económica que brinde certidumbre ante los fenómenos que se viven día a día, de esta forma el panorama económico, que se convierte en psicocultural no ofrece un estado de tranquilidad en cuanto no ofrece una certidumbre en los procesos económicos que va tomando el país.

---

²⁶ Flecha, Ramón, *Las nuevas desigualdades educativas* en “Nuevas perspectivas críticas en Educación”, Paidós, Barcelona, 1994, p 59.

²⁷ Tenorio, Antonio, obra citada, p. 13.

Estamos inmersos en la historia occidental, aunque solo participamos como los terceros, el mundo subdesarrollado, sin embargo esta es la versión que le conviene mantener a la sociedad transmitida neoliberal. La de la “insignificancia”, pero ¿Qué de toda esta historia es la que se involucra en la memoria cotidiana de nuestra sociedad?, ¿Qué hechos son los más significativos y los que están presentes en la conciencia de la mayoría de los mexicanos?, ¿Para qué se siguen manteniendo por parte del Estado y la clase en el poder?

Los hechos más significativos que sirven al monísmo ideológico son: la idea de modernidad en la que solo impera la modernidad tecnológica y en muy poca relevancia la de liberación o el modernismo; el movimiento del 68 como la derrota por parte de los jóvenes y el acallamiento del mismo sector de forma violenta por parte del gobierno, y no la protesta, la lucha ante el estado autoritario por parte de los jóvenes; y las subsecuentes crisis, con todo lo que esto conlleva, que han azotado al país.

Estos elementos y su percepción de los mismos por el grueso de la población está vinculado a los medios de comunicación, radio, prensa, televisión y los medios electrónicos, quienes han jugado un papel muy importante en la conciencia de la población mexicana, ya que estos aparatos de dominación en el monísmo ideológico han servido para que estas posturas benéficas para el Estado y la clase en el poder, sean las que rijan la memoria de la sociedad por más de treinta años y sigan imperando hasta nuestros días, “sin cambios bruscos”, en torno a la modernidad, el movimiento estudiantil del 68 y las crisis económicas.

Es el Estado quien se esfuerza por mitificar las luchas de los 60's, donde la clase en el poder hacia uso de todos sus recursos para disolver...*“la perspectiva*

*emancipatoria de unos movimientos y unas reformas que tenían una orientación radicalmente opuesta a los cambios que se querían impulsar, donde el principal recurso fue situarlas como caducas, como propias de los nostálgicos del 68*²⁸. Se redujo a los movimientos a cosas de soñadores, si la situación social no cambio en el 68 no tendría por qué cambiar después. De la misma forma el...“*concepto de sujeto social transformador, en que se apoyaban tanto la idea de organización de vanguardia de los movimientos como la de Estado garante de bienestar de sus ciudadanos. Se hizo a este sujeto el causante de todos los males, atribuyéndole aspiraciones y realizaciones totalitarias*”²⁹. Visiones que en muchas sociedades son propicias para estigmatizar a la generación del vacío y a su arte.

Para el Estado entonces el joven, como la mayoría de grupos marginados, solo es un medio y no el fin, algo utilizable y desechable. Hemos mencionado que la visión imperante sobre el joven es mero producto y no como un sujeto histórico artístico cultural.

También se construye un imaginario social entorno a la estética de los jóvenes como mercancía y consumidor “*La juventud posee signos sociales que tienden en nuestro tiempo a estetizarse, a construir un conjunto de características vinculadas con el cuerpo, con la vestimenta, con el arreglo, y suelen ser presentados ante la sociedad como paradigma de todo lo que es deseable*”³⁰. Pero este estetizarse es hacia esa juventud idealizada del lado conservador como la etapa feliz de la vida, donde todo es estable, se es exitoso por medio del trabajo, se tiene la mayoría de la vida resuelta, etc. Se le vuelve el estado ansiado, se vende, se explota a la juventud de esta forma.

“Es esta simbolización de la juventud sus condiciones externas, lo que se puede transformar en producto o en objeto de una estética, y lo que puede ser adquirido

---

²⁸ Flecha, Ramón. Obra citada. p. 60.

²⁹ Ídem, p. 60.

³⁰ Margulis, Mario, *La juventud es más que una palabra*, Biblos, Buenos Aires, 2000. p 17.

por adultos para extender en el tiempo su capacidad de portación del signo “juventud”. La juventud signo se transforma en mercancía, se compra y se vende, interviene en el mercado del deseo como vehículo de distinción y de legitimidad”³¹.

La juventud-signo-mercancía esta a la orden del capitalismo para ser explotada y revestida una y otra vez, se estetiza en mercancías: condones, tarjetas de crédito, botanas, sodas, cereales, etc. De esta forma al joven o más bien a la juventud como etapa biológica y cultural se le utiliza, se le atribuyen bondades que no son compartidas por la mayoría de la generación del vacío, elementos que en su mayoría solo conocen los jóvenes pertenecientes a los sectores medios y altos. En cambio existen otros jóvenes, estos sí, aglutinados y marcados mayormente por la manipulación de los fenómenos antes citados (modernidad, movimiento estudiantil del 68 y crisis económicas), en los cuales se les denomina por medio de la sociedad neoliberal transmitida con frases como “sin oficio ni beneficio”, rebeldes sin causa y acciones que van de la mano con estas denominaciones, se les estigmatiza, se les asignan atributos ajenos a la visión imperante estetizada.

Los jóvenes son:...*“estudiantes, bandas, punks, milenaristas, empresarios, ravers, desempleados, sicarios, pero todos hijos de la modernidad, la crisis y el desencanto”³²*. Aunado a estos elementos, modernidad, movimientos estudiantil del 68 y las crisis, dan una realidad que es difícil soslayar. Se hacen comprensibles los elementos o características de la generación que habita actualmente en México y su estigmatización por parte de la mayoría de la sociedad, el contexto referente-mundo, su cosmovisión:...*“el de un orden social marcado por la migración constante, el mundo globalizado, el reencuentro con los localismos, las tecnologías de comunicación, el desencanto político, el desgaste de los discursos dominantes y el deterioro de los emblemas aglutinadores, como parte indisociable del escenario en el que*

---

³¹ *Ibídem.*

³² Reguillo, Rossana, *Las culturas juveniles: un campo de estudio, breve agenda para la discusión*, en Aproximaciones a la diversidad juvenil, El colegio de México, Centro de estudios sociológicos, México, 200. p 20.

*cotidianamente miles de jóvenes semantizan al mundo y se lo apropian*³³. Esto es reflejado en las prácticas que realizan los jóvenes, es decir la tendencia cada vez más usada de la no lucha social y la queja sólo como escape.

Los puntos de fuga usados frecuentemente por los jóvenes a nivel individual o de grupo por la pérdida frecuente de prácticas de afrenta y revolucionadoras ante la realidad, no existe o es muy escasa la lucha en contra del estigma que hace la sociedad neoliberal transmitida de los jóvenes.

Los jóvenes y para fines de este trabajo pueden ser considerados como los incorporados al sistema y los que se rebelan a él. *“Los que pueden conceptualizarse como “incorporados” y que han sido analizados a través o desde su pertenencia al ámbito escolar o religioso; o bien, desde el consumo cultural*³⁴. Son los que o bien están dentro de la clase media y alta, o aquellos que han tomado los valores burgueses: la imagen tradicional de la familia, los hijos exitosos por medio de la escuela, el eufemismo de oficios remunerados, el arte como artículo suntuario, etc., y los defienden a toda costa. Estos valores tiene que ver con intereses y necesidades, y son utilizados y mediados por la clase en el poder para manipular las posibles relaciones de la sociedad en general y de los jóvenes. *“Los valores dicen referencia, entonces, a propiedades objetivas que responden a necesidades e intereses de los sujetos; dicho de otra manera, los valores no son ni las propiedades objetivas, ni las necesidades e intereses sino la relación entre ellos en una situación dada.”*³⁵ Estas situaciones mediadas por intereses de clase, donde lo que interesa en sostener las dinámicas impuestas y conservadas como un bien común. *“Realizar valores significa*

---

³³ *Ibíd.*

³⁴ *Ibíd.* p. 24.

³⁵ Yurén, Camarena, María Teresa. *Eticidad, valores sociales y educación*. Ed. UPN, México. 1997. p. 193.

llevar a cabo acciones tendientes a conferir a la realidad cualidades que no posee por sí, y que son preferibles.”³⁶

La clase en el poder...“*eleva sus principios y normas a la categoría de principios y normas universales, válidos para toda moral*”³⁷ los valores burgueses establecidos como la mejor opción para una vida buena, plena y total. “*En los tiempos modernos, lo bueno es lo que concuerda con la naturaleza humana, entendida ésta de un modo universal y abstracto; las ideas de lo bueno y lo malo tienen también, por ello, un carácter universal, concordante con esa verdadera naturaleza del hombre como ser racional o espiritual, dada de una vez y para siempre.*”³⁸ Pero esta bondad se traduce en opciones que solo se refieren a mantener el orden social de la clase alta.

Estos parámetros, estas prácticas se mantienen vigentes por medio de tres instituciones: la familia, la iglesia y la escuela, que en términos generales involucran al joven en todo momento en el monísmo ideológico, dando gran peso a la importancia del modelo de joven que requiere la sociedad, y es a través de dichas instituciones que el joven comienza a conocer el mundo a entenderlo, a ser parte de él. Pero estas a su vez lo catalogan, y no cesan en intentar decirle qué hacer, qué pensar, qué sentir, qué valorar, etc. Crean prototipos o perfiles de individuos que van tomando fuerza al compartirse y difundirse en los medios masivos de comunicación. En otras palabras la mayoría de la sociedad, apuntando sobre todo al engaño de esta última, ya que todo este complicado proceso puntea a ofrecer una superflua visión de la realidad.

De esta forma son asediados en su vivir diario la mayoría de los jóvenes en México, se instauran las formas de ser y pensar en la mayoría de medios masivos de

---

³⁶ Ibidem. p. 194.

³⁷ Sanchez Vazquez, Adolfo. *Ética*. Ed. Grijalbo. México, 1969. p. 18

³⁸ Ibidem. p. 130

comunicación: radio, televisión, periódicos e internet, se ven saturados por los valores burgueses, perfilándose un modelo de individuo. Este modelo de individuo es el que le conviene tener al Estado, un sujeto individualizado, interesado solo en él. Donde lo importante es creer que se es único, en la forma de “ser”, de “pensar”, de “hacer”. Que centrado en su egolatría le sea más fácil el sujetarlo a relaciones sociales que sean enfocadas a su bien-estar. De la misma forma que conviene tener al sujeto se prescribe una forma de pensar, reiterando que este supuesto “bien-estar” lo dicta el Estado por medio de las instituciones mencionadas y los medios masivos de comunicación a la mayoría de la sociedad.

La escuela, familia e iglesia están en sintonía con el monísmo ideológico expuesto por Lenkersdorf, el cual nos dice que solo existe una vía, el mundo occidental. Un modo de percibir, ver y realizar prácticas conforme al capitalismo. No dejando que existan contextos distintos, suprimiéndolos a casi cualquier costo. *“El riesgo se produce en contextos, en donde de una manera u otra, predomina la unicidad de la verdad, de un solo dios, de un solo partido, del monarca, etcétera.”*³⁹ Nos vemos rodeados por todo este engranaje a toda hora, no existe el descanso para la mayoría de los jóvenes ya que se tiene acceso a todo el flujo de información constante y en inmensas variables, ya sea visual, auditivo y/o escrito. Construye y atribuye a su monopolio el valor perfecto sobre cualquier otra reacción en contra.

En el lado opuesto están los jóvenes...*“alternos o disidentes cuyas prácticas culturales han producido abundantes páginas y que han sido analizados desde su no-incorporación a los esquemas de la cultura dominante.”*⁴⁰ Los cuales con sus prácticas se oponen u optan por un camino distinto al monísmo ideológico. Existen sectores, dentro de la sociedad, que reaccionan de manera opuesta a lo que se estipula en las distintas instituciones, manifestando el obstáculo con el que se encuentra la sociedad

---

³⁹ Lenkersdorf, Carlos, *Cosmovisiones*, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Coordinación de Humanidades, México, 1998, pp. 17.

⁴⁰ Reguillo, Rossana, Obra citada, pp. 25.

transmitida neoliberal al comenzar a transmitir su lógica monística, ofreciendo una óptica distinta a lo que se enuncia desde los aparatos de Estado y del gran capital. Una de esas manifestaciones es el arte, en la cual se hacen presentes corrientes distintas de pensamiento al monísmo. Por medio de la práctica creadora el joven puede opinar y llevar a cabo su expresión, su visión de la vida, su práctica ante la vida. El arte se convierte en un arma de protesta importantísima, desatando críticas en cuanto el monísmo occidental. Aquí impera cada vez más el joven deseoso de ser escuchado, alejado de la institucionalización y utilización que se le da cómo objeto de consumo estetizado. También lejos del mito del joven, donde las críticas que en su mayoría reciben los jóvenes del vacío por parte de la sociedad transmitida neoliberal, estigmas que solamente van perfiladas al “rebelde sin causa”, que no cesan de fatalizar, satanizar y poner elementos mágicos a los jóvenes (una violencia que según los medios, esa si sale de la nada), sin analizar los elementos que orillan a estos mismos a esa violencia.

Es aquí, como protesta, donde el arte adquiere una de sus funciones primordiales en los jóvenes; la manifestación de su visión de la realidad; la que no se deja soslayar, la práctica que protesta, que emana la necesidad de otra realidad que se comparte con toda la sociedad, la que trata de esconder la sociedad transmitida.

Para la mayoría de la sociedad el arte en su mayoría solo se puede encontrar en salas de exposición, obras de compleja elaboración que la mayoría de las veces son aburridas. Se le trivializa, no es importante revisar la realidad y ver que tan reflejada es por el arte o que nuevos enfoques da para rebasar y superarla. Y esta tendencia se mantiene y se va agudizando dadas las condiciones del artista joven en México y el arte.

La mayoría de los museos se localizan en el Distrito Federal, no existe ningún museo en el Área Metropolitana. De esta forma para la mayoría de la población es muy difícil llegar a estos puntos de encuentro, a los museos. Aunado que en su localidad son muy escasos o no existe ninguno. Además es poco el enlace entre los expositores y la mayoría del público, volviendo así un círculo casi cerrado y sectario.

Por otra parte tenemos la situación del joven artista marginado en México. Como hemos expuesto los jóvenes que son llamados la generación del vacío es estigmatizada por la sociedad neoliberal transmitida y su complejo aparato de control. Pero que son creadores de su arte ya no como un artículo de culto, alejado del a mayoría de la sociedad, sino como necesidad de expresión y de lectura del mundo desde ángulos diferentes a los dominantes.

De esta forma tenemos las dos posturas de joven: el integrado y el disidente. Estas dos posturas viven en constante lucha, una con mayor fuerza, el integrado, imponiéndose cada vez más en el grueso de la población. La otra, el disidente, solo presenciada en pequeños grupos culturales, compartida por jóvenes que acuden a estos centros de reunión marginados como: El Circo Volador, Multiforo Alicia y el Faro de Oriente. Pero existe algo que comparte estos dos grupos, los puntos de fuga.

Los *puntos de fuga* o *“procesos de evasión: alcoholismo, masificación deportiva, y toda forma enajenante que aleje al joven de la realidad y refleje su impotencia para enfrentar su problemática”*⁴¹. Cualquier relación social que hace que el sujeto se olvide de la realidad, desde una charla con los amigos hasta el proceso artístico. También al arte se le da esta característica, desfase de los acontecimientos cotidianos que vive el joven en su medio social, dificultades que genera la misma sociedad transmitida y los cuales el joven prefiere obviarlos por medio del arte u otras prácticas. Pero en esta

---

⁴¹ Tenorio, Antonio. Juventud y violencia. Fondo de cultura económica. 1974. México, p. 16

relación de evasión el joven no se olvida totalmente de su problemática sino la enfrenta en estos espacios también, tarde o temprano el joven abandona los procesos de evasión o puntos de fuga y se enfrenta a su realidad.

1.3 Los jóvenes del vacío y su práctica artística en México: cambio histórico o ruptura de la historia

El joven es mitificado, se convierte en signo-mercancía y se le estetiza, de la misma forma que lo es la modernidad, el movimiento social de 1968 y las subsecuentes crisis económicas. Sirve para imponer modelos de pensamiento ad hoc al monísmo ideológico imperante en el modelo capitalista alrededor del mundo y en México. Al arte lo han utilizado como mera mercancía y pocas veces como visor de los fenómenos que aquejan al grueso de la población. Esto quiere decir que la triada de fenómenos (modernidad-68-economía tercer mundo) en el presente se aglutinan dándonos un conflicto histórico-social con un foco de importancia el cual radica en la generación del vacío y su arte.

La situación en la cual se encuentra el joven y su arte, resulta por si sola apabullante, contra el gran bloque (que no es otra cosa que el proceso capitalista neoliberal) citado anteriormente, parecería que no existe una fuente de protesta, que el monísmo es el ambiente y paisaje social, que por si solo establece y ha establecido a lo largo de las décadas las ideas y pautas de comportamiento que se deben de desarrollar en todo el complejo social.

El proceso capitalista neoliberal quiere demostrarnos que casi no ha existido el cambio, sin embargo a lo largo de la historia se han generado revoluciones que han tratado de generar condiciones distintas a las estipuladas por el gran capital. Dentro de estas movimientos sociales y luchas armadas, fenómenos que ponen en evidencia las contradicciones de procesos económicos en la vida diaria de la mayoría de la sociedad. *“Hay fisuras que se producen a nivel de toda cultura en los momentos de transición,*

*cuando la irrupción o extensión acelerada de un nuevo modo de producción trastorna todas las formas tradicionales de vida, abriendo con ello la posibilidad de que desde la perspectiva general de éstas se generen puntos de vista críticos sobre las nuevas condiciones de existencia social.*⁴² De esta forma nos encontramos con movimientos sociales y luchas armadas, pero también con una serie de revoluciones artísticas en todos los niveles que el arte comprende.

Han existido una serie de reacciones artísticas a lo largo del siglo XX las cuales poseen la lucha constante, entre monismo ideológico y resistencia artística. *“La cultura de una sociedad clasista es siempre una unidad contradictoria, en la que al mismo tiempo se refleja el índice de predominio ideológico de la clase materialmente dominante, se refleja también el nivel alcanzado por la lucha de las demás clases.”*⁴³ Por un lado se cimienta el arte del gran capital (dueños de museos, críticos de arte, artistas mismos, curadores de arte, empresarios), tratando de abarcar todo el contexto social y artístico, hasta los más ínfimos centros dedicados al arte, y por el otro el arte contestatario imponiendo nuevos enfoques (grupos contraculturales), evidenciando los fenómenos capitalistas, pero de otra manera.

Es así que existen varios movimientos artísticos, de entre los cuales el modernismo literario y el boom latinoamericano adquieren rasgos muy singulares. En estos se puede observar el poder que tiene el arte, y como este no solo es utilizado por los empresarios, críticos de arte, dueños de museos, curadores, artistas (el gran capital), sino que tiene nuevos tintes y al mismo tiempo revoluciona no solo el contexto social sino el arte a nivel mundial.

---

⁴² Perus, Françoise, *Literatura y sociedad en América Latina*, Siglo XXI, México, 1976, p. 17

⁴³ *Ibidem*, p.15

El modernismo literario como movimiento artístico significó mucho a lo largo de casi 40 años, en la literatura, en el teatro, escultura, en la arquitectura, etc. *“El modernismo hispanoamericano es parte de esa “crisis mundial”, lo es en la medida y en el grado en que la expansión imperial de las potencias industrializadas europeas va modelando a los países del continente con las formas económicas y sociales de su organización capitalista.”*⁴⁴ Significó para América Latina la independencia de corrientes eurocentristas aunque todavía se dejaba influenciar, ejemplo de esto el afrancesamiento literario.

Por su parte el boom latinoamericano sigue la misma sintonía, es decir, se genera una autonomía del resto del mundo. Es más, se generan bases que el mundo comienza a imitar, con Gabriel García Márquez, Ángeles Mastretta, Rosario Castellanos, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes entre otros. La novela como ficción total; en esta parte ocurre una ruptura con la realidad, los nuevos escritores emprenden la ruta hacia la imaginación creadora y el realismo mágico con la invención de lugares, nombres y personajes. Revolucionan el arte mismo y la manera de recrear el arte y al público en general.

Tenemos así al modernismo literario y el boom latinoamericano, pero a la par de estas corrientes artísticas también se dieron el naturalismo, el cubismo, el realismo. Todas estas corrientes a su vez han acompañado al capitalismo a lo largo de su historia, dando giros inesperados en cuanto la postura del arte en cuanto la realidad que impera en el mundo. Enunciando las contradicciones en las cuales cae el mismo sistema tratando de apaciguar y calmar el ambiente ebulliente, en el cual se encuentra el arte en el siglo pasado y en estos momentos.

---

⁴⁴ Ibid, p. 66

El periodo histórico en el cual estamos insertos algunos teóricos lo llaman Postmodernidad, o época postindustrial, los elementos (en eterno conflicto con la modernidad) que la caracterizan son:...

“el rechazo de las grandes ideas o narrativas, las tradiciones del conocimiento basados en principios únicos; los principios filosóficos de regulación normativa y la noción de lo sagrado se han vuelto sospechosos. Las certezas epidémicas y los límites fijados del conocimiento académico han sido sustituidos por un rechazo a la totalidad, la negativa de todo lo que abarca, la individualidad y cosmovisiones. Las distinciones rígidas entre cultura alta y baja han sido rechazadas ante la insistencia actual de que los objetos propios de estudio son los productos de la llamada cultura de masas, cultura popular, y las formas de arte folclórico. La correspondencia de la Ilustración entre la historia y el progreso y la fe de la modernidad en la racionalidad, la ciencia y la libertad han entrado en un profundo escepticismo. La concepción fija y unívoca del individuo humano ha sido reemplazada por la búsqueda del espacio narrativo que es plural y fluido. Finalmente, aunque lejos de agotar el tema, la historia es rechazada como un proceso unilineal que mueve el progreso del mundo occidental hacia una realización final de la libertad”⁴⁵.

Estos elementos teóricos son los principales que toma la sociedad neoliberal transmitida para caracterizar, estigmatizar y categorizar a la generación del vacío. Como si estos elementos paradigmáticos fueron totalmente aceptados y llevados por los jóvenes como estandarte y afrenta ante la realidad. Al sesgarla de iniciativa se va rechazando poco a poco lo contrario, el joven como reacción, como sujeto.

En este proceso llamado posmodernidad el joven está inmerso, es afectado y contextualizado. Los jóvenes poseen características que los identifican, que los conjuntan. *“Los jóvenes, pese a las diferencias (de clase, de género, de emblemas*

---

⁴⁵ Giroux, Henry, *Jóvenes, diferencia y educación postmoderna* en “Nuevas perspectivas críticas en educación”, Paidós, Barcelona, 1994, p 99-101.

aglutinadores) comparten varias características que pueden considerarse como definitorias de las culturas juveniles de este fin de siglo:

- 1. Poseen una característica planetaria, globalizada, que puede considerarse como una vocación internacionalista. Nada de lo que pasa en el mundo les es ajeno, se mantienen conectados a través de complejas redes de interacción y consumo.*
- 2. Priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana como trincheras para impulsar la transformación global.*
- 3. Existe un respeto casi religioso por el individuo que se convierte en el centro de las prácticas. Puede decirse que la escala es individuo-mundo y que el grupo de pares no es ya un fin en sí misma, sino una mediación que debe respetar la heterogeneidad.*
- 4. Selección cuidadosa de las causas sociales en las que se involucran.*
- 5. El barrio o el territorio han dejado de ser el epicentro del mundo.”⁴⁶*

Los jóvenes en su mayoría son individualistas. Sí, es cierto que nada les es ajeno (se vive más cotidianamente con la globalización), viven asediados diariamente por campañas promocionales, la estetización de los mismos por los medios masivos de comunicación, la urbe se vuelve el ambiente diario de interacción. Este ambiente repleto de fenómenos que cada vez se agudizan más como la violencia y la delincuencia. Se impone un cariz social urbano-hostil donde el joven adquiere algunas de sus posturas en cuanto sujeto-mundo y cosmovisión, donde la información y los diversos puntos de vista son los que fluyen a una velocidad inaudita, pero no confrontan toda esta información con una postura filosófica definida que lo lleve a generar grupos de crítica.

---

⁴⁶ Reguillo, Rossana, Obra citada, p. 37 y 38.

El desasosiego parece abarcar la mayoría de sus prácticas, reuniones con los amigos, fiestas, prácticas políticas. A partir del movimiento de 1968, desde la infancia se ha recalcado que la lucha no sirve para nada, y movimientos sociales de gran envergadura, como el levantamiento zapatista, no han logrado juntar a la mayoría de los jóvenes para rivalizar al monísmo ideológico ante esta postura en específico.

Le dan un peso muy importante a sus referentes culturales (aunados a los puntos de crítica), donde se vuelve elemental los gustos personales. La música, el corte de cabello y la vestimenta, definen la forma de ser y el tipo de personas con las que se involucra el grupo. Que en su mayoría son grupos cerrados, conformados a nivel de amistades en general.

Es así que...*“las culturas juveniles de la crisis, de la globalización y la tribalización, (re)inventan mecanismos para confortarse colectivamente y sobrevivir a la violencia cotidiana y generalizada, al desencanto profundo que les ha abierto un hoyo negro en la esperanza.”*⁴⁷ Todo lo anterior englobado en un modelo económico capitalista donde como se cito anteriormente para el Estado, medios masivos de comunicación y la sociedad en general, el joven es señalado de diversas formas, pero todas van encaminadas a tipificarlo, cosificarlo, estetizarlo, y a su estigmatización. Y estos elementos se van anexando poco a poco a la mayoría de la sociedad, es decir, que se comparte esta visión peyorativa del joven y todo lo que este incluya, donde al arte juvenil se le da el mismo trato.

La práctica artística de esta forma se vuelve clandestina, evidencia que el joven no cuenta con suficientes espacios propios para plasmar, demostrar lo que está pasando, protestar en cuanto lo que ve, siente, piensa, vive. Se vuelve dicotómico el proceso mismo de revelarse ante esta situación. Por un lado el arte, solo se reserva

---

⁴⁷ *Ibíd*em, pp. 39

para espacios privados y por el otro tratar de exaltarlo en el ambiente público requiere de una serie de procesos que si no se está en sintonía con ellos se cae incluso en un delito. Haciendo hincapié en un arte que está en sintonía con la clase en el poder. *“En nuestra época, el hundimiento del euro-centrismo –vinculado a siglos de pleno dominio del capitalismo y de la cultura occidental– ha creado las condiciones favorables para reivindicar cada vez más plenamente el arte de épocas y pueblos que no pueden ser medidos con la vara occidental.”*⁴⁸ Pero donde esta misma realidad se desborda, cae en contradicciones y nos permite observar nuevas corrientes, estilos y posturas en cuanto lo que el joven, el arte y la realidad es y se presenta.

Antes de seguir con nuestra exposición nos parece pertinente inmiscuirnos más en el arte y sus bemoles, en permanente lucha por incluir un concepto que defina lo que el arte es y a que se refiere el mismo concepto cuando se le enuncia.

El arte como definición ha tenido diversas interpretaciones y diversos autores en pugna por definirlo o en algunos casos (a nuestro parecer algo extremistas) como B. C. Heyl, Passmore y Morris Weitz, en donde se rechaza la idea de dar una definición real de arte.

Es así que tenemos diversas posturas en cuanto lo que el arte es en el complejo social, una de ellas con un gran peso en el medio es entender arte por la representación verídica de la realidad, a esta se le puede mencionar como la definición tradicional del arte, ya que se defiende desde Aristoteles hasta los renacentistas, clasicistas y los realistas. *“De acuerdo con ella, el arte refleja la realidad de un modo específico –mediante imágenes–, proporcionando así un conocimiento específico de la*

---

⁴⁸ Sánchez, Vázquez, Adolfo, *Estética y Marxismo*, Ed. Era, México, 1970. p. 153

realidad.”⁴⁹ Dentro de esta postura cuanto más refleja la realidad una obra artística más valiosa se vuelve.

Otros autores como Collingwood definen al arte como expresión imaginativa de una emoción. Extenuada y centrada esta definición con el lado emocional y pasional del artista. Dejando de lado todas las demás dimensiones en las cuales puede inmiscuirse el arte mismo.

Pero estas definiciones no abarcan a todas las artes, solo a algunas o a algún rasgo esencial..., “debemos advertir que lo que está en tela de juicio no es la definición misma del arte –su posibilidad de definirlo– sino las definiciones que se fundan en una generalización ilegítima: elevar un rasgo particular del arte a la condición de rasgo esencial, común y universal de todo arte.”⁵⁰ Es decir, que las posturas citadas anteriormente al querer ser generales e incluir un rasgo a todo arte se vuelven cerradas.

Un concepto de arte...

“ha de ser abierto porque la realidad artística –como creación– está siempre abierta. Es decir, la apertura –entendida como proceso constante de creación, de aparición de nuevos movimientos, corrientes, estilos, y de nuevos productos artísticos, únicos e irrepetibles– está en la esencia misma del arte. Una definición del arte no será cerrada si su apertura entra como un rasgo esencial de ella. De este modo, la definición de lo abierto (el arte) no dará lugar a un concepto

---

⁴⁹ Ibídem.

⁵⁰ Ibídem. p 154.

*cerrado, y el intento de definirlo no sería, en modo alguno, una imposibilidad lógica.*⁵¹

Es así que el arte tiene que ser abierto para poder integrar a todas sus ramas y no volverse un concepto cerrado. El arte también es una actividad creadora donde se plasman ciertas condiciones humanas, sobre todo la concepción de la vida y lo que se espera de ella (sueños, deseos expectativas de vida, ilusiones, fracasos, etcétera), es expresión de las condiciones humanas ya sean objetivas y/o subjetivas.

De este modo nos parece pertinente y muy acertada la definición que da Sánchez Vázquez:...*“el arte es una actividad humana práctica creadora mediante la cual se produce un objeto material, sensible, que gracias a la forma que recibe una materia dada expresa y comunica el contenido espiritual objetivado y plasmado en dicho producto u obra de arte, contenido que pone de manifiesto cierta relación con la realidad”*⁵² Donde esta obra sirve como una postura en algunos casos en cuanto lo que pasa en la realidad inmediata del artista, y lo que opina o versa sobre el mundo. Es decir el lugar desde donde parte y se involucra en el proceso de producción, dotándolo de una ideología y una práctica a desarrollar y en constante desarrollo.

El arte juvenil denota y pone en contradicción algunas de las características con las cuales son señaladas como el vacío y la indiferencia, ya que si revisamos un poco las constantes prácticas artísticas de los mismos, ya sea en la calle, en el medio urbano o en grupos culturales se percibe no una indiferencia sino todo lo contrario una adhesión a los problemas que aquejan no solo a los jóvenes mismos sino al México y al mundo día con día, además de los principales rectores de vida.

---

⁵¹ *Ibíd.* p 165.

⁵² *Ibíd.* p 167.

La mayoría de los jóvenes artistas viven en un aislamiento, la trinchera o espacio individual se vuelve estandarte de los mismos. Para de ahí transmitir lo que se piensa. La forma de actuar se vuelve más “pasiva” que activa. Aunque esto no quiere decir que esta pasividad carezca de crítica.

Sólo una pequeña parte de los jóvenes se dedica al arte, y la minoría de ellos se involucran en algún grupo contracultural o se anexan a prácticas artísticas, centros de reunión como el museo del chopo o el tianguis cultural del chopo, El Circo Volador, poetas en construcción, la SECA (Sala de Expresión Cultural y Artística), el Faro de Oriente, entre otros. Llegando sólo a una pequeña parte de la sociedad su práctica artística y su decir, y si esta sociedad recibe elementos artísticos, la mayoría de las veces sólo son los que se dan a conocer por los grandes medios masivos de comunicación. La práctica artística entonces, por si misma, solo vale para el que la elabora de forma individual y, en un segundo término, para el colectivo donde se comparte la visión, ya sea esta en cuestiones personales o en fenómenos que se comparten con la mayoría del grupo.

“El arte pone un elemento de color a un mundo incoloro. Lleva un rayo de esperanza a las vidas sin sentido. El arte en todas sus formas nos hace abrir los ojos, aunque sea sólo por un momento fugaz, ante nuestra monótona existencia cotidiana, nos hace sentir que hay algo más en la vida, que podemos ser mejores de lo que somos, que las relaciones entre las personas pueden ser humanas, que el mundo puede ser un lugar mejor. El arte es el sueño colectivo de la humanidad, la expresión del sentimiento arraigado de que nuestras vidas no deberían ser así y que deberíamos luchar por algo diferente”
Alan Woods

CAPITULO 2: MOVIMIENTOS CONTRACULTURALES EN MÉXICO: ORGANIZACIÓN Y QUIEBRA DE LOS GRUPOS CULTURALES MULTIFORO ALICIA, CIRCO VOLADOR Y FARO DE ORIENTE

En México los jóvenes tienen relación con el arte: escuchan música, ven películas, asisten a obras de teatro, observan los graffitis que adornan la ciudad, asisten a bailes, antros, leen libros, etcétera, pero una parte de los jóvenes tiene una relación íntima con el arte, utilizan los medios y herramientas existentes para generar arte. Nos muestran con su práctica creadora sus bases de vida y pensamiento, y son parte del movimiento artístico de México a principios de siglo XXI.

Algunos de estos jóvenes artistas encuentran y/o establecen sus puntos de unión por medio de charlas en lugares de reunión o sitios de interés: cafés, fiestas, conciertos, tianguis, grupos culturales y artísticos. Donde estos últimos lugares de reunión son un foco importante tanto de protesta, identidad e integración así como de mediación social. Es así que cuando logran organizarse en grupos con algún interés cultural y artístico (en el mejor de los casos este grupo contracultural logra desplegar su visión del arte y la realidad), este le da principalmente al joven identidad, formas de desarrollar su práctica artística y una visión sobre lo que sucede en México. Pero esta situación en cuanto al joven, el arte y los grupos culturales no escapa de la que dicta la sociedad transmitida

neoliberal, donde la “única supuesta realidad alienada” también se convierte en un “arte alienado”.

En el complejo social estos mismos lugares o centros de reunión “juveniles” dan herramientas para enfrentar la realidad social y/o evadirla. Desde esta misma relación individuo-grupo en sintonía con la triada institucional (familia, iglesia y escuela), el monísmo ideológico, los medios masivos de comunicación y los puntos de fuga, orillan poco a poco en el entorno social a la generación del vacío a situarse entre esta misma alienación y/o reaccionar e ir perfilándose cada vez más hacia una relación humanista sujeto-sociedad, donde los elementos sociales de enlace se sitúen más en la complejidad del otro, la individualidad y todo lo que esto conlleva. Y no en la inmediatez del individualismo y el monísmo ideológico en sintonía con la sociedad transmitida neoliberal.

Es así que los grupos contraculturales y artísticos dentro de México juegan un papel importante en la realidad de los jóvenes, brindan nuevos elementos para criticar y evaluar la sociedad y la cotidianeidad donde viven, piensan, realizan y se sitúan los jóvenes. Pero estos elementos muchas veces vienen en el mismo contexto de la realidad que maniat, extorsiona y aliena al joven: la realidad monística que se introyecta por medio de la sociedad transmitida neoliberal, la triada institucional (familia, iglesia y escuela), y los medios masivos de comunicación. Es así que estos centros de reunión forman parte del escaso enlace del joven por medio del arte con el resto de la sociedad. Donde algunas veces promueven las mismas prácticas y valores, nulificando socialmente al joven como sujeto social completo.

El papel que desarrollan los grupos culturales dentro de la casi nula unión de la generación del vacío y la sociedad, donde estos mismos grupos además de darle identidad al joven, proveerlo de elementos para entender y modificar su visión y practica ante la realidad, al mismo tiempo le restan importancia al enlace con la sociedad, y algunas veces estos son parte de la visión de realidad dominante, también del arte

como artículo suntuario, es decir alejado de la sociedad en su mayoría manteniendo al mismo como algo totalmente dispar de esa sociedad, las llamadas “bellas artes”.

Es en la sociedad mexicana donde se muestra, enfatiza y corrobora día a día que la única realidad permisible es la transmitida neoliberal. Los jóvenes contrariamente desean, anhelan y, en algunos casos, luchan por una realidad y sociedad incluyente donde se escuchen la infinidad de voces y no solo la aparente “única voz”.

2.1 Movimientos contraculturales y artísticos en México: divergencia entre el poder o en contra de él.

Ampliamente la visión transmitida se hace cada vez más grande, se presenta como la más colosal; es aquella que obstaculiza, degenera, y hace todo lo posible por manipular todo el complejo social y a su vez también llevarlo hacia un solo lado. El monísmo ideológico. Para que esta visión transmitida siga agudizándose o se mantenga en la realidad, el gran capital cuenta con: la triada institucional, la sociedad transmitida neoliberal y la estetización del joven.

Por medio de la triada institucional el gran capital influye de manera permanente en la sociedad, la utiliza para crear bases donde resida el monísmo práctico-ideológico, para encontrar o promover “la lógica a fines” en todos los ámbitos del ser humano, que es la razón instrumental. *“Engels explica que en cualquier sociedad donde el arte, la ciencia y el gobierno son el monopolio de unos pocos, esa minoría utilizará y abusará de su posición para sus propios intereses.”*⁵³ Es así que la clase en el poder (empresarios, críticos del arte, intelectuales, algunos artistas) genera las condiciones neoliberales utilizando al gobierno, la ciencia y el arte para que el monísmo práctico-ideológico se filtre por casi todos los poros de la sociedad, genera las prácticas sociales y el modelo de pensamiento único, el neoliberal, por medio de tres instituciones: la familia, la escuela y la iglesia. El camino de la ciencia y el arte se vuelve muy parecido, los empresarios, críticos de arte, dueños de museos, promotores culturales, etcétera, en el poder han utilizado y utilizan al arte y la ciencia para beneficio de unos pocos, los ha vuelto, con el transcurso de los años, en una ciencia y arte de élite. Esta realidad de élite, sectaria, le va restando poco a poco elementos al sujeto social y lo va transformando en un individuo que pareciera sólo estar interesado en su mediata realidad y “nada más”. Donde el vivir diario unido con la lógica de la sociedad

---

⁵³Woods, Allan, *El marxismo y el arte: Introducción a los escritos de Trostky sobre arte*, tomado de www.engels.org/cuadernos/5_arte/ma1.html

transmitida neoliberal permite la consolidación de las prácticas e ideas de la ciencia y el arte por y para la élite apoyado en todo momento por la clase en el poder.

Los sectores más poderosos de la sociedad que a lo largo de la historia han explotado a las clases más vulnerables, no sólo a través del trabajo sino en todas las esferas sociales. De la misma forma el Estado ha utilizado la ciencia y el arte, pero desde un discurso demagógico de bienestar social donde...

“el desarrollo de la división del trabajo, hace que la base productiva de la sociedad de un gran paso adelante, pero al mismo tiempo, las conquistas de la humanidad son su perdición. La separación de los diferentes aspectos de la producción, culmina en la división del trabajo mental y manual, la condición previa para la separación de la humanidad en clases, con todo lo que implica para la humanidad. Durante los últimos diez milenios, el precio a pagar por el asombroso progreso social y económico, ha sido la alienación forzosa de la mayoría de la raza humana de los frutos de su trabajo, y al mismo tiempo, la exclusión forzosa de la mayoría de los hombres y mujeres del mundo de la cultura”⁵⁴.

El arte al develarse como arma de revolución y protesta, es encerrado en las mismas manos del burgués. Al tenerlo, lo somete y lo separa de la mayoría de la sociedad, lo convierte en un bien de lujo y de explotación comercial, en un arte de élite.

La mayoría de la sociedad del mundo y la mexicana en particular, queda relegada del arte pues a este, al igual que al joven, se le mitifica, se vuelve mito el cual según Roland Barthes...

“no niega las cosas; su función no es, por el contrario, hablar de ellas, simplemente las purifica, las hace ingenuas, las fundamenta en la naturaleza y en la eternidad, les da una claridad, mas no de explicación, de constatación (...) pasando de la historia a la naturaleza, el mito hace una economía: anula la complejidad de los actos, les confiere la simplicidad de las esencias, suprime

---

⁵⁴ Ibídem.

*toda y cualquier dialéctica, cualquier elevación mas allá de lo visible inmediato, organiza un mundo sin contradicciones, porque sin profundizar un mundo plano que se ostenta en su evidencia, crea una claridad feliz: las cosas parecen significar solas, por ellas mismas*⁵⁵

Y es utilizado el mito para enlazarlo al arte y darnos una visión superflua del arte⁵⁶, donde solo este arte lo puede comprender la clase en el poder (los críticos del arte, los estudiosos en torno al arte, pues ellos conocen las características de la obra x), los que “pueden” acceder a los centros de exposición. Todo lo anterior solo deja a la clase en el poder y su visión de arte como una relación sociedad y arte superflua e ingenua, donde al mitificarse, la mayoría de la sociedad no cuestiona este mito y acepta esta relación como: Solo de un sector, el arte de élite.

El uso del arte como arte de élite ha convertido al arte en objeto de unos cuantos, y a su vez este sector que utiliza al arte como mercancía (empresarios, dueños de museos, críticos de arte, artistas burgueses, promotores del arte) utiliza la cultura y el arte como medio de control, mediación y alienación.

Un arte y cultura utilizados en el contexto neoliberal como mercancías, objetos de uso, intercambio y consumo, en una lógica de mercado donde este arte y esta cultura son explotados por los grandes empresarios...

*“la bibliografía sobre cultura, generada hasta hace tres décadas (1970) casi exclusivamente por las humanidades, la antropología y la sociología, se ocupa de identidades, patrimonio histórico y nación. Ahora es habitual que los procesos culturales sean examinados en relación con inversiones, mercados y consumos. Se sitúa la creatividad de artistas y escritores, o la tarea de museos, medios y otras instituciones, en relación con los intercambios internacionales y la globalización”*⁵⁷.

---

⁵⁵ Rolland Barthes citado en Olliven, Ruben Georges *Las metamorfosis de una identidad*, en Identidad III Coloquio Paul Kirchhof, Ed. UNAM, 1996

⁵⁶ De la misma forma el joven es vuelto mito por la clase en el poder por medio del proceso de estetización, el de consumidor y lo que se espera de él como joven en la lógica monística, estos puntos revisados en el capítulo I

⁵⁷ García, Canclini, Nestor. Piedras, Ferial, Ernesto, *Las industrias culturales y el desarrollo de México*, Ed. FLACSO, Siglo XXI, México, 2006.

La concepción de cultura ha pasado del fenómeno del mestizaje a entablar una situación que es la actual, es decir explotable junto con las nuevas tecnologías. Donde los medios masivos de comunicación juegan un papel importante, y dentro de estos el que está más presente en los procesos culturales, el internet. En este el flujo de información es muy grande, casi cualquier cosa que pasa en unos minutos es puesta a la orden del consumidor o usuario, y al mismo tiempo es más rápida la lógica de utilización de la cultura y el arte de élite.

El arte ha sido confinado socialmente, solo es para “unos cuantos”, y se le naturaliza desde el sentido de lo práctico. Para la mayoría de la sociedad ha llegado a un exceso, a una contradicción donde esta misma relación de exclusión de los hombre y mujeres en cuanto el arte no se cuestiona. El arte es un bien, pero solo para unos pocos, un objeto de élite, para el cual se han encargado de generar mitos alrededor de él.

Uno de estos mitos y quizás el más explotado: “El arte es un proceso difícil el cual lleva un procedimiento complejo que solo unos cuantos con conocimiento del mismo pueden disfrutarlo”. Las llamadas bellas artes se vuelven el artefacto desconocido para la sociedad en general, solo aquellos que posean el conocimiento específico de la obra de arte, es decir, aquel que domine el lenguaje y el contexto de la obra de arte podrá comprender el teatro, la danza, la literatura, música, pintura, la escultura y el cine en su totalidad. Se vuelve sectario al arte y sus obras, al momento de crear un lenguaje y estilo cada vez más especializado en sí mismo y cada vez más alejado de la sociedad en su conjunto. Y más aun cuando esta forma de ver al arte esta defendida desde la clase en el poder, la que pugna para que el arte posea estas características, un lenguaje y un estilo. Al momento de poner barreras como estilo y forma, al generar un lenguaje especializado, se va alejando de una de sus características, la cual es ser parte de la sociedad como medio de expresión y protesta.

Es así que la clase en el poder en México utiliza al arte como mercancía, como arte de élite, como arte especializado con un lenguaje, conocimiento generado y

específico. Del mismo modo que cada actividad que realiza el hombre posee estas características. Pero no importa el grado de especialización (en lenguaje y grado), cualquier actividad del hombre ha desarrollado esa complejidad: la mecánica, la cocina, los deportes, las diversas ciencias, etcétera. Lo que cabe destacar es la situación actual que ocupa el arte en el proceso de producción. Se mantiene alejado de la mayoría de la población por medio de precios inaccesibles para una gran parte de la sociedad y lugares como los museos que no son óptimos ni cercanos. Y cuando este arte se inmiscuye hasta la medula de la sociedad, este proceso no se reconoce y pierde relevancia. O en algunos casos solo es el lado “divertido” y superfluo del arte, ese lado que “no es complejo ni difícil” y que es de “fácil” apreciación para la mayoría de la sociedad.

La clase en el poder ha vuelto al arte un “objeto” para “unos cuantos con conocimientos especializados y con el poder económico para acceder a él”, cuando una de sus características históricamente es disfrutarlo con el goce de los sentidos y no solo con el goce de saber el por qué y el para qué de cierta pintura, pieza musical u obra de teatro, etcétera.

No es solo coincidencia que casi todo lo que le daría una conciencia crítica a la sociedad este acorazado por prejuicios y mitos, y estos a su vez estén acompañados por un tamiz social carente de integración con los grupos mayoritarios.

La clase en el poder y su arte como medio de alienación, mediación y control social a la sociedad en general no brinda enlaces con el arte, solo da mitos de este arte. El mito del arte de élite, el mito del arte especializado, el mito del arte relevante, el mito del arte mercancía, el mito del arte como artículo suntuario entre otros. Mitos generados por el control que tiene y ha tenido la clase capitalista del arte y la cultura...

“la clase capitalista controla las escuelas, las universidades, las editoriales, las iglesias, la industria publicitaria, las librerías, los estudios de grabación, las grandes compañías de discos, los puntos de venta, los teatros, salas de conciertos, la radio, el cine y la televisión. Paga los salarios de los escritores,

editores de periódicos y artistas, decide quién trabaja y quién no. Detrás de la máscara hipócrita de la democracia formal, los gobernantes de la sociedad ejercen una dictadura de hierro –la dictadura de la riqueza–⁵⁸.

El arte se vuelve mercancía, se le rotula con un precio y solo unos cuantos pueden acceder al arte.

El arte, Benjamin lo define

“como parte constitutiva de la cultura vinculándola a la ética y ve en sus manifestaciones no solo las contradicciones sociales sino también un mundo en transformación, en lucha, que nos indica la acción del artista en constante pugna consigo mismo, en un afán de incesante superación para hallar nuevas formas, esfuerzo a tener en cuenta por el individuo que debe superarse en la realización de su propia vida, entendida como un continuo proceso de formación, un proyecto moral y una capacidad de captación conceptual de la problemática social de su tiempo”⁵⁹

Es así que el arte que tendría que servir como una herramienta de autonomía, contingente social de emancipación, enaltecimiento de la condición humana y forma de comunicación entre y para la sociedad, la clase burguesa cambia mayoritariamente todo estas características del arte por el sometimiento, alienación y moderador social. Los grupos en el poder han establecido como práctica común esta realidad del arte, la alienada. Como única vía el arte alienado para los jóvenes artistas, los grupos culturales y la sociedad en su conjunto a lo largo de la historia de México. Pero esta lucha por establecer el arte alienado tiene diversos momentos de tensión y pugna. Los mismos artistas en el México del 2010 están en esta misma disputa en contra del arte desde el poder o a favor de él, es decir que existen grupos que persisten en el mito de que el arte sólo es un artículo suntuario y otros que se alejan de esta concepción de lujo burgués optando por una concepción del arte como bien común.

---

⁵⁸ Woods. Obra citada.

⁵⁹ Walter, Benjamin, *La metafísica de la juventud*, Ed. Paidós. España, 1993. pp. 14

A lo largo de los años en México han existido diversos movimientos contraculturales y artísticos que han estado principalmente en esta divergencia en cuanto el arte: desde el poder o en contra de él. Estos movimientos artísticos tienen relación con los movimientos sociales para esto nos dice Touraine, los movimientos sociales son *la acción conflictiva de agentes de las clases sociales que luchan por el control del sistema de acción histórica*⁶⁰. Y la acción histórica es el campo social y cultural de desarrollo. Es así que los movimientos artísticos y culturales en México se han perfilado como movimientos que buscan ese control de acción histórica donde lo más importante es que se escuche no solo la visión desde los grupos de poder sobre el arte sino desde diversos ángulos. De esta forma se da un movimiento social el cual también es...*“un conflicto de clases que ponga en juego el control del sistema de acción histórica”*⁶¹, en donde este conflicto se percibe en distintos casos de los movimientos artístico-culturales en México.

En esta misma tónica podemos rastrear los principales cambios que se dieron a finales del siglo XIX y principios del XX con el afrancesamiento del arte y la cultura..., *“en más de un sentido la cultura de México parece estar compuesta por sucesivos momentos en que se alternan épocas de cerrazón. Parece constitutivo de la cultura mexicana su ambivalente situación con respecto a la cultura europea u occidental, de la misma manera que, en mayor o menor grado, ese fenómeno ambivalente es propio de toda la América Latina. Nuestros países pueden ser entendidos como pertenecientes –así sea marginalmente– al ámbito de la cultura occidental, como contradictorios o como más o menos ajenos a ella”*⁶².

En el periodo porfirista el país, la clase alta, asumió la cultura y el arte de Francia como propio, se destacó por querer ser parte de las nuevas tendencias artísticas del mundo, el llamado afrancesamiento del arte. Tomo los rasgos Europeos y trató de colocarlos en el vivir diario del México Porfirista, basta con observar el palacio de Bellas Artes para darnos una idea del tipo de proyecto que se quería desde el poder; el México

---

⁶⁰ Touraine, Alan. *Producción de la sociedad*, Ed UNAM IFAL, México, 1995, p. 239

⁶¹ *Ibidem*. P. 241

⁶² Manrique, Jorge A. *El proceso de las artes en Historia General de México*, Ed. Colmex, México, 2000, p.947

del orden y el progreso: “A la altura de las naciones cultas del mundo”. Pero en este periodo las voces inconformes no se dejaron de escuchar, Manuel Manilla y Guadalupe Posada (este último con su protesta artísticas satirizo al gobierno de Díaz) son parte de la contracultura porfiriana. Son ignorados en todo y por toda la alta cultura porfiriana, por que hacían saber a los señores de la cultura que México, a pesar de lo que ellos quisieran, no era París. Y lo hacían saber los periodistas de publicaciones de oposición como el Hijo del Ahuizote y escritores aislados como Heriberto Frías con su novela Tomochic, hacen presentes las contradicciones en las cuales caía el gobierno Porfirista queriendo exportar modelos europeos en un México que no poseía las características ni la conciencia. Se hacía evidente las contradicciones del modelo porfiriano donde si existía un avance en la economía mexicana, pero existían condiciones sociales injustas para la mayoría de los mexicanos haciendo constatar en las huelgas de Rio Blanco y Cananea donde se vivían condiciones laborales infrahumanas.

Pero a pesar de las críticas se daba el positivismo enarbolado por Gabino Barreda y Justo Sierra. *“Libertad, orden y progreso, la libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin”*⁶³. Tratando de dar orden a un país dividido por las buenas costumbres y los modales europeos defendidos desde la clase en el poder y, por otro lado, los sectores trabajadores en pugna constante hacia esta filosofía positivista, se dan también las novelas criticas de Mariano Azuela (Los Fracasados, y Mala Yerba).

Vasconcelos enuncia: *“la cultura, como el capital y el poder, se encuentran en reducidos grupos, se convierte en prenda de lujo; cesa de ejercer influencia sobre las masas”*.⁶⁴ Empieza la caída del gobierno de Díaz, el trabajo del grupo de intelectuales (Alfonso Reyes, Antonio Caso entre otros), y se va dejando poco a poco el perfil positivista y europeizante de la cultura y el arte en general. Se torna el arte en buscar las raíces de lo mexicano y los mexicanos, características filosóficas y culturales.

---

⁶³ Monsiváis, Carlos. Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX en *Historia General de México*, Ed. Colmex, Mexico, 2000, p. 965

⁶⁴ *Ibíd*em, p. 967.

Es el tiempo del Ateneo de la juventud y el regreso de la cultura y el arte a las raíces de México, a develar que es lo mexicano. De la mano se crea la Escuela de Altos Estudios y la Universidad Nacional. José Vasconcelos y compañía ponen en tela de juicio el núcleo del mexicano⁶⁵, lo que conforma la cosmovisión del mexicano, y lo retoman los artistas.

En mayor grado todo este proceso del mexicanismo junto con la Revolución mexicana es retomado por el movimiento artístico muralista encabezado por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros entre otros, en un principio se agrupan en el Sindicato de Artistas Revolucionarios, elaboran un manifiesto el cual va destinado en contra del sistema y de la burguesía. Este manifiesto proponía un arte para todos, descalificaba la pintura de caballete, y su fuente principal de inspiración artística era el arte popular mexicano, pidiendo un arte para la revolución. Siguiendo esta tendencia artístico-revolucionaria de defensa de lo mexicano y de lo que es “ser mexicano”, se generaron obras importantísimas para la vida cultural y artística de la sociedad mexicana, en el Museo Nacional de Historia, Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Chapingo, por citar algunos.

Con estos elementos propios los muralistas adquieren fama internacional, y son seguidos desde afuera. Pero lo más importante es que *“buena parte de su éxito local e internacional (depende del nacionalismo), por fin se había logrado el acariciado sueño de crear una escuela nacional, por fin se había conseguido forjar un arte que, siendo propio, se expresa en un lenguaje universal. Por fin un país americano había creado una escuela propia”*.⁶⁶ Se había creado una revolución artística con el muralismo, un movimiento propio americano, que dejaba en claro que también en América se podía generar arte original. A la par de este movimiento se genera, con Silvestre Revueltas y Carlos Chávez principalmente, la música mexicana con tintes nacionalistas.

---

⁶⁵ Podemos mencionar “La Raza Cósmica” de José Vasconcelos como la pieza fundamental de este movimiento de reivindicación de lo mexicano, y uno de los precursores de los estudios sobre la mexicanidad y el mexicano, y adquirir al mismo tiempo una conciencia bolivariana.

⁶⁶ Manrique, Ob. Cit. 951

En la literatura se genera la poesía con Amado Nervo, López Velarde, participantes del modernismo; dentro de ellos destacándose José Juan Tablada que trae la moda del hai-kú, así como González Martínez con su excelente poema la muerte del cisne y su frase “torcerle el cuello al cisne” la cual pretende el desapego de las técnicas europeas y la creación, más bien fusión de estilos únicos como el modernismo pero con tintes nacionalistas que le da características propias, estilo provocativo y universalista. En ese proceso artístico no se opta por copiar estilos extranjeros o revertirse en lo mexicano, sino por el contrario hacer una amalgama de esta dos vertientes dejando un estilo único que se perfila a veces en estos extremos, lo propio y lo ajeno.

Se crea el movimiento de los contemporáneos: Pellicer, Novo, Owen, Villaurrutia, entre otros. Los cuales están en contra del bolivarianismo de Vasconcelos, de la realidad mexicana y su nacionalismo. Este grupo y su revista significaron cambios importantes en la literatura mexicana y el teatro, influenciados principalmente del arte francés y estadounidense, brindando nuevas formas que estaban más involucradas con la vida urbana.

Todo este movimiento nacionalista se exacerbó a tal grado que se convirtió en la bandera de los gobiernos por más de 40 años, la clase en el poder utilizó el auge que tomó el muralismo y lo utilizó para su beneficio. Volvió el cambio y la búsqueda de un estilo propio y de crítica social en una moda y bandera que defendía cualquier político como lucha propia. Y casi todos los movimientos artísticos fueron enfocados en esa línea.

Hasta el año de 1950 cuando un grupo de jóvenes artistas inconformes con el sistema nacionalista (Alberto Gironella, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas, entre otros), pedían y realizaban con su obra artística un renacimiento mexicano que no estaba ligado con la institucionalización del nacionalismo con lo cual encuentran desprestigio y rechazo por los medios oficiales. Ya que estos utilizaban el nacionalismo y la búsqueda de lo mexicano como política oficial, y aceptar a este grupo de artistas

alternos era terminar con la forma de hacer este tipo de política y arte nacionalista con tan buenos resultados.

Muy ligado a ellos se encuentra la generación del 50: Rosario Castellanos, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Jaime Sabines, Miguel Guardia, Ernesto Mejía Sánchez, Ernesto Cardenal, Augusto Monterroso, y el grupo del Hyperion. Se van alejando del nacionalismo, el cual como movimiento cultural y artístico, *“ya no es método de cohesión y de estímulo imaginativo, sino gastada fórmula de promoción oficialista”*⁶⁷ Dejan de lado el movimiento predecesor y optan por narrar del México postrevolucionario e invadido por los sentimientos perpetuos, amor, dolor, desencanto, temor, desdicha. Y por los lugares conocidos burdeles, hoteles, calles. En este periodo Alemanista se opta por abandonar lo que distingue al movimiento artístico mexicano del resto del mundo y se opta por los modelos del exterior, el proceso de asimilación.

Posan todos sus sentidos en el ámbito internacional, *“la mayoría de los artistas se obsesionan observando lo que sucede en Nueva York, París y Londres y, trasvasados, se multiplican el fervor experimental y la devoción fetichista por la ruptura: la geometría como juego / la descomposición, corrupción y redención del realismo”*.⁶⁸ Se hacen propios estos modelos artísticos que optan por alejarse del romanticismo e instalarse en la descripción y el parafraseo de los lugares comunes y vulgares, enfatizando en la creación artística como espejo fiel de la realidad. Es decir se abandona la efigie conformada por los sentimientos y las particularidades de la región, por los sentimientos en común y los espacios generalizados.

Este proceso les da confianza a los artistas, pero esta se vuelve aun mayor con la revolución cubana y el boom latinoamericano, le da otro matiz. Todo viene por parte de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Marquez, los cuales se volcaban a una realidad y arte en concordancia. También en el mandato de López Mateos, ocurre el proceso de los mass media, cada vez se inmiscuye más el

---

⁶⁷ Monsiváis, Ob. Cit.

⁶⁸ Ibídem. p. 1038

papel de los medios masivos de comunicación, como la radio y el televisor, y con ellos el papel del cine y de los mitos de la pantalla. El charro y la idea del macho dominante como galardón de la cultura popular mexicano, además de los melodramas en la pantalla grande como abalorio social.

Pero esto también va generando la llamada literatura de la Onda, la cual es la contracultura. Posee elementos propios derivados de las drogas, la cárcel, un lenguaje característico, y el principal factor es la del adolescente como el principal opositor a un modo de vida. Como muchos otros movimientos artísticos "*la jerga de la onda no resiste mucho tiempo el saqueo de la publicidad comercial y su utilización fetichista en la decoración de un nuevo estatus social*".⁶⁹ Se le comercializa y palabras que identificaban a este movimiento artístico se vuelven de uso común (la tira, desafanarse, el role, llegarle), y se explotan comercialmente hasta llegar a ser un parámetro de vida cotidiana filtrado en el habla popular, desconociendo su origen y la lucha que esto generó como protesta y reivindicación social del joven y su mundo.

Es así que a partir de 1968 y Tlatelolco, el gobierno de Ordaz y la sociedad en general se perfilan en una serie de disputas donde "*el principio del diálogo era el reconocimiento oficial de la inexistencia de la democracia en México*".⁷⁰ El acto de represión que se vivió en Tlatelolco va de la mano con las nuevas políticas que adquiere México con el proceso Neoliberal. El arte después del 68.

El arte ocupa un lugar importante en la reacción que se toma, atrás quedo la revolución cubana y el boom latinoamericano, se acabo su importancia ante las practicas represoras por parte del gobierno, pero no aún así el ansia se hace evidente en las consecuencias. Los artistas optan por dejar la reverencia que caracterizó a generaciones anteriores, aparece de esta forma la ironía como principal factor en Eduardo Lizalde, Gabriel Zaid, José Emilio Pacheco y José Carlos Becerra. Los ámbitos cotidianos se vuelven en la obra artística: violentos, molestos, divertidos y efímeros.

---

⁶⁹ *Ibíd.* p. 1045

⁷⁰ *Ibíd.* p. 1045

En la segunda mitad del siglo XX, para ser más exactos finales de los sesenta y principios de los setenta, uno de los artistas más importantes de México fue José Luis Cuevas el cual fue uno de los expertos que reaccionaron ante el arte que pretendía explotar lo mexicano y el nacionalismo como tema fundamental. El explotó los paisajes cotidianos a lo largo de su obra, es decir las calles, los bares, personajes cotidianos.

A finales de los sesenta expuso el “mural efímero” como muestra de apoyo a los movimientos estudiantiles que se desarrollaron en 1968 en la Ciudad de México. Cabe agregar que dos años después se manifestó en San Francisco, California, en contra de la guerra de Vietnam, organizando happenings (espectáculos que exigen la participación del público) y elaborando carteles.

Vasta es la obra de Cuevas y su crítica se centro por un lado en los muralistas, su indigenismo y nacionalismo y por otro se observan problemas de orden inmediato, es decir la lucha contra la cotidianidad y los lugares comunes. Sobre estos lugares es lo que desarrolla su obra Cuevas, y sobre sensaciones como la soledad, los vicios y el desasosiego de su visión y sus personajes.

Los años ochenta del siglo XX para México significaron el auge del rock en español, lo que represento en primera instancia quitar la idea de que el rock solo podía ser en lengua anglosajona. En décadas pasadas y en los primeros años de los 80's la música que era más influyente en la juventud era el rock extranjero principalmente en lengua inglesa así que artistas como Cecilia Tussaint y Jaime Lopez, y grupos como Botellita de Jerez, Café Tacuba, Maldita vecindad y los hijos del quinto patio, Caifanes entre otros, lucharon para que se le diera una identificación al rock para convertirlo en rock mexicano, y en español. *“Botellita de Jerez abrió paso para retomar la cultura mexicana y un concepto mexicano en la composición e interpretación de las canciones. El “Charrocanrol” propuesto por los botellos generó otro concepto en lo que es el rock*

*nacional y junto con Jaime López y Cecilia Tussaint formaron un tipo de expresión más arraigada a lo que representa México*⁷¹. Le dieron al rock el toque mexicano, ya que hablaban de problemas nacionales y fenómenos como el mestizaje (El guacarrock de la Malinche) o fenómenos cotidianos (Alármala de tos).

En una segunda etapa el rock mexicano se lleno de músicos por ganar un lugar en la escasa escena musical. De luchar por hacerse de lugares en México para poder tocar, exponer con sus canciones la base de sus ideas y su crítica. Los problemas a los que se enfrentaban era que los espacios eran pocos y clandestinos, además de que para la sociedad conservadora de esa década y media, el rock junto con cualquier manifestación juvenil era mal vista (ideas difundidas desde mediados de los años 60), y se convertían en efecto de acoso por parte de la policía para frenar cualquier concierto o manifestación que tuviera relación con el rock tan popular con el grueso de los jóvenes.

Tuvo tal auge el rock en español que fue prohibido en la mayoría de estaciones de radio, vetado de programas televisivos. La mayoría de jóvenes pertenecientes a barrios pobres se fueron identificando con las proclamas que hacían en sus canciones la mayoría de los grupos, ya que estas letras en palabras de personas que vivieron la época, sí representaba la realidad cotidiana y lo que estaban viviendo la mayoría de jóvenes mexicanos. Los cuales de nueva cuenta comenzaban a cuestionar, juzgar y criticar la vida que les tocaba vivir. Aunado a esto la mayoría de rockeros tuvieron sus inicios en hoyos funkies donde había un ansia de expresión (el mayor critico era el publico en su mayoría jóvenes), donde podía ser aceptado por la “banda” o reprimido a punta de golpes.

---

⁷¹ <http://www.angelfire.com/oh/RockAnime/historia.html>

Poco a poco se fue perfilando como la música para y por jóvenes, pero eran jóvenes que no solo estaban influenciados por la música de Jimmy Hendrix, The Ramones, The Doors, The Rolling Stones, Janis Joplin etcétera, sino por la parte vernácula del territorio mexicano, y dos muestras de este fenómeno son los discos de Caifanes y Café Tacuba. De Caifanes el disco titulado “El silencio” y por parte de Café Tacuba el álbum “Re”, son una muestra de la amalgama y del proceso de apropiación de un forma de expresión llevada a formar parte del arte a nivel mundial. De buscar un estilo musical propio, con un sonido único y distinguible del resto de América y del resto del mundo.

Una vez que el rock mexicano tuvo su sonido característico y los espacios para su transmisión y puesta en vivo (años 88 en adelante)⁷². A finales de los ochenta y principios de los noventa el rock mexicano hace su aparición y lucha de manera directa contra el sistema con grupos de rock como Guillotina y grupos de ska como Panteón Rococó, en algunas de sus canciones hacen hincapié a la realidad transmitida neoliberal e identifican al neoliberalismo como el enemigo a vencer, especialmente el grupo de rock.

En este periodo la lucha que mantuvo contra el sistema neoliberal solo fueron algunos grupos de rock, no todos tomaron como estandarte el rock de protesta. La mayoría de grupos se fueron por temas como el amor, la muerte, el desamor, la soledad, la existencia, etcétera, y pocos llevaron sus primeras propuestas críticas en todas sus producciones.

---

⁷² Los artistas rockeros nacionales como hemos señalado libraron una larga batalla, pero además de lugares para poder tocar y de generar un estilo y sonido característico. Tuvieron que tener auestas la imagen que se daba de ellos en la sociedad transmitida neoliberal. Llegando al extremo de mencionar en el discurso popular que esa música (la producida por jóvenes) era música del demonio. Además que no existía alguna radiodifusora que tocara la música generada por bandas de rock, hasta que poco a poco se fue difundiendo este tipo de música en algunas radiodifusoras, entre ellas “Radiactivo” y “Orbita 105.7”, que después se “unen” para formar un proyecto de radio llamado “Reactor” desde el año 2005. Cabe mencionar a la extinta estación “radio 590 la pantera” que es la primera y única radiodifusora por mucho tiempo de rock en general y en español.

En la década de los noventa fue también el tiempo de uno de los artistas escultóricos más grandes de la historia. Y uno de los más influyentes de la década (1990) e incluso de la siguiente, mencionado esto por Francesco Bonami, crítico y pintor. La obra de Gabriel Orozco abarca principalmente la recreación de espacios y el cuestionar el vivir diario por medio de ensambles, es decir, tomando cualquier elemento como base para darle una apariencia totalmente distinta.

Bajo su óptica cambia cualquier aspecto cotidiano para volverlo insólito y descubrir nuevos elementos y creaciones insospechadas. Como él lo menciona con su obra, quiere generar un espacio de resignificación o dislocación y reconsideración de elementos cotidianos. Tres ejemplos de su obra es la adquisición permanente que tiene en nuestro país de una de sus obras la biblioteca José Vasconcelos llamada “la Ballena de Orozco”. Otro ejemplo es “la DS”, un Citroën (automóvil) rebanado por la mitad y transformado, generando así otro valor a la obra, y por último el “Black Kites” (papalotes negros), donde tomo un cráneo para resignificarlo totalmente elaborando un ajedrezado sobre el cráneo dotándolo de elementos nuevos y distintos.

La crítica que sitúa este artista es entorno al estancamiento que según Gabriel Orozco el arte o los artistas de esta época sufrían, tenían que salir del localismo en el cual se había suspendido el arte y la mayoría de los artistas. Y los que no estaban en esta situación lamentablemente tenían que abandonar el país principalmente porque para el Estado el arte es un segundo término por lo cual la inversión es escasa o nula. La misma situación le ocurrió a él, al abandonar el país desde 1986 para continuar sus estudios en Madrid. La mayoría de su obra no fue conocida a nivel general en México y todavía aun no es reconocido de forma general como uno de los grandes artistas del país.

La primera década del siglo XXI en Europa y Estados Unidos ya conocían de él su obra y versatilidad. Hasta el año 2000 su trabajo es recibido en México con una exposición en el museo Rufino Tamayo. En el año 2006 Merry Macmasters en un artículo que hablaba de Orozco subscribía: *“sin ser “un entendido del mundo del arte”, el escritor Pablo Soler Frost calificó al expositor como “el verdadero heredero” de los tres grandes del muralismo mexicano: Orozco, Rivera y Siqueiros, aunque “no un cultivador”. Más bien lo llamó un “hijo pródigo” que ha usado su herencia y ocupado “el corazón mismo del arte nacional obligándolo a renovarse”⁷³*. Pasaron cerca de veinte años para que se le diera el lugar, entre los especialistas, que le corresponde en México a Gabriel Orozco.

Es así que a lo largo de las últimas cuatro décadas de producción artística el joven ha tomado participación, por un lado en los años ochenta con el rock genera un estilo propio y por el otro obtiene los espacios para presentar sus propuestas. Recordemos que solo obtuvo los espacios, primero por una lucha décadas atrás y cuando el rock se vuelve rentable, es decir, cuando ya no habla tanto de cosas que incomodan a la sociedad transmitida neoliberal, sino que la creación artística toca temas como el desamor, la soledad, la existencia. Y va abandonando paulatinamente la lucha social desde sus trincheras; la música que no solo habla de aspectos mundanos.

La mayor parte del arte es utilizada, solo de Élite, se le comercializa, y unos pocos pueden acceder a él. Han existido movimientos contraculturales artísticos desde el Porfiriato con Posada y el periodismo contracultural, la literatura de la onda. Pero estos momentos de lucha contracultural la clase en el poder ha logrado que sean suprimidos, y en muchos casos solo aparezca el arte alienado. El arte neoliberal y sus mitos en torno al arte.

---

⁷³ <http://www.jornada.unam.mx/2007/02/01/index.php?section=cultura&article=a08n3cul>

La clase en el poder ha manipulado al arte para generar practicas entre la mayoría de la sociedad y el arte, que solo hacen del arte un arte coronado de mitos,... *“el capital es hostil al arte. Se enfrenta a él como a una fuerza ajena que quiere dominar y oprimir, y llega a convertirlo en todo tipo de expresiones grotescas. En este terreno yermo, el arte y la expresión artística nunca podrán florecer, nunca podrán alcanzar su verdadera talla (humana)”*⁷⁴. De la misma forma los jóvenes son excluidos y utilizados como lo deseable: mera mercancía (en el proceso antes citado de estetización), como consumidores. Pero siempre en el proceso costo-beneficio. Bajo esta perspectiva será muy difícil que realicen un desglose más allá de todas sus facultades sociales.

De esta forma y a pesar de tantos años de lucha social y artística, el monísmo ideológico y la sociedad transmitida neoliberal han permeado la realidad con sus glosas y practicas encaminadas a solo mostrar la alienación como la “posible realidad” a la que puede acceder el joven y su arte.

El arte en el siglo XXI no sale más allá de los círculos que están hechos para su difusión⁷⁵ y esa no es la esencia del arte, no debe limitarse el arte a mero boletín informativo, noticia fugaz o exposición en la zona sur del Distrito Federal. Los artistas tienen que utilizar el arte para desarrollar una secuencia en espiral sin parámetros donde nunca se sepa dónde empieza, pero el elemento fundamental sea el proceso del artista que genere arte para el gran grupo (la sociedad) y de ella como espectador y crítico hacia el artista.

---

⁷⁴ Woods, obra citada.

⁷⁵ La UNAM, su difusión cultural y de arte, no ha tenido un despliegue y tácticas de información congruentes con el siglo que vivimos, es muy corto e ineficiente. Solo llega a una parte muy pequeña de la población estudiantil. De ahí que a la población en general del D.F y el Área Metropolitana este mas rezagada y sea menor el filtro de información, además de que la situación actual en cuanto al Arte, la cultura y los grupos hagan más difícil la conexión entre la sociedad mexicana y estos.

2.2 Ruptura y resistencia dentro de los grupos contraculturales juveniles: Multiforo Alicia, Circo Volador y el Faro de oriente.

La ruptura y la resistencia son dos conceptos clave para la juventud en México...

“la resistencia reside en su función crítica, en su potencial para expresar las posibilidades radicales contenidas en su propia lógica y los intereses contenidos en el objeto de su expresión. Por supuesto, esto es más bien un conjunto de estándares un tanto generales para fundamentar la noción de la resistencia, pero ofrece un aspecto de interés y un andamio teórico sobre el que se puede hacer una distinción entre formas de conducta de oposición, que pueden ser usadas para el mejoramiento de la vida humana o para la destrucción o la denigración de los valores humanos básicos.”⁷⁶

La resistencia se vincula con la dialéctica entre el estar en la misma lógica monística del capital y el oponerse a esa lógica transmitida neoliberal por medio de prácticas que tengan que ver con el lado humanista en la vida diaria.

Es así que *“no se puede separar el cambio de la acción social ni, por tanto, de las relaciones y de los conflictos sociales. Esto nos ha llevado a rechazar el tema demasiado difundido de la resistencia al cambio, según el cual los actores suelen resistirse a la novedad que obliga a una modificación de las actitudes, a una reformulación difícil de las contribuciones y las retribuciones, a poner en entredicho los valores, las relaciones sociales, las tradiciones y las rutinas”⁷⁷* Discurso difundido sobre todo desde la sociedad transmitida neoliberal, argumentando que las clases

---

⁷⁶ Giroux, Henry, *Teoría y resistencia en educación: Una pedagogía para la oposición*, Ed. UNAM Siglo XXI, México, 1992 p. 146

⁷⁷ Touraine, obra citada, p 306

mayoritarias se resisten a las nuevas formas de organización, pero no señalando que esas nuevas formas de organización persiguen como único fin la permanencia del monísmo ideológico.

Existe esa resistencia en el discurso del gran capital pero como arma de dominación, *“Más bien se habla de la resistencia de los obreros a la introducción de un procedimiento de trabajo nuevo, que de la resistencia de los patronos a la ampliación de los derechos sindicales o a elevar los salarios. La clase dirigente se identifica con el progreso, con la racionalidad, con la eficacia. Del mismo modo, los colonizadores denuncian la rutina de los colonizados”*⁷⁸ Lo que aquí nos interesa resaltar es la resistencia del joven a las practicas que impulsa la sociedad transmitida neoliberal en cuanto lo que debe ser un joven, encaminadas a cosificarlo y mercantilizarlo. Y como en estas resistencias el capital asume la voz de la prudencia y la tolerancia inexistente en la práctica pero si en su discurso transmitido por los medios masivos de comunicación.

La resistencia...*“señala la necesidad de comprender más a fondo las formas complejas bajo las cuales la gente media responde a la interacción entre sus propias experiencias vividas y las estructuras de dominación y opresión”*⁷⁹, el joven que es vuelto mito por el burgués tiene que oponer su resistencia para deshacerse de ese mismo mito “del rebelde sin causa” (entre otros) en todo momento, en cada practica que establece con otros (familia, iglesia, escuela y trabajo). Pero esa resistencia adquiere las dos posturas antagónicas: donde el joven se encuentra en la misma lógica monística adoptando la postura casi en su totalidad y en contra de esa misma lógica que lo limita socialmente a mera mercancía.

---

⁷⁸ *Ibíd.*

⁷⁹ Giroux, Henry, *Teoría y resistencia en educación: Una pedagogía para la oposición*, Ed. UNAM Siglo XXI, México, 1992

Varios han sido los momentos de resistencia y ruptura en los cuales el joven mexicano ha tenido fuerte peso en movimientos sociales: el anti-neoliberal, el zapatista, en pro de la diversidad sexual, el movimiento social del 68...desde este la sociedad transmitida neoliberal ha esparcido el mito del joven “sin oficio ni beneficio” y el de “rebelde sin causa”. Versión de la juventud utilizada para catalogarlo por medio de la sociedad transmitida neoliberal cuando el joven forma parte de alguna manifestación que busque el reconocimiento de minorías o grupos marginados. Se le cataloga de las dos formas mencionadas para tacharlo y ubicarlo como lo indeseable, reprobable e inaceptable. Y se extiende esta idea hasta la vida cotidiana de la mayoría de la sociedad por medio de gran parte de las cadenas televisivas, la radio, medios impresos e internet. Es así que el joven ha tenido que lidiar con esta visión por parte de la sociedad transmitida neoliberal. La mayor resistencia de la mayoría de la juventud mexicana es la que se da día a día, con una larga data, desde finales de los sesenta hasta nuestros días. Una lucha en Ser, sin importar los mitos que carguen a costas, las escatologías sociales que la sociedad transmitida neoliberal les imponga por medio de los medios masivos de comunicación, la triada institucional y el arte.

Es casi nula la opción del joven de formar parte de proyectos por parte del Estado que respeten íntegramente su forma de ver el mundo y de ser, para el Estado el joven solo puede ver el mundo de forma monística, es decir acorde con la lógica de la sociedad transmitida neoliberal y no puede ser de otra forma, así, queda negado para el Estado el joven punk, skate, emo, hacker, gótico, dark, etcétera, solo “puede” ser el joven deseable por la sociedad transmitida neoliberal. Y puede ser punk, skate, emo, etcétera, sí y solo sí puede ser donde y cuando lo haga permisible el monismo ideológico.

Esta idea y prácticas son las que desea la clase en el poder perduren para siempre, y está en constante lucha con la mayoría de los jóvenes. *“La igualdad de la gente, se piensa, debe ser en términos de oportunidades económicas y sociales, pero*

*en el ámbito cultural lo menos que se quiere es una igualdad aplastante*⁸⁰ La clase en el poder cuenta con un aparato colosal, los cuales son los medios masivos de comunicación que luchan diariamente contra la idea de la pluralidad cultural. Rectificando día a día que esta diversidad cultural no es viable o posible, lo único que es viable y posible es la igualdad aplastante por medio del consumo y de las prácticas culturales que beneficien al gran capital y sus marcas comerciales. El arte sigue la misma tendencia, solo es arte aquel que es expuesto en galerías prestigiosas en la zona sur del D.F., sólo es arte importante el que se exhibe en el museo Rufino Tamayo o en el museo de arte moderno.

El arte en México en la primera década del siglo XXI se defiende desde diversos extremos. Los que nos interesa exponer son dos, el primero se define y defiende desde la sociedad transmitida neoliberal (la empresa del arte); el arte de élite, y el otro es el que se genera y se defiende en los grupos contraculturales del Distrito Federal y Área Metropolitana.

El primero de ellos con grandes espacios de exposición, con una difusión insuficiente (la mayoría de la población no sabe o no se entera de las exposiciones que se llevan a cabo, y la promoción de CONACULTA⁸¹ de las muestras de arte es muy pobre o poca, situación que comparte con la difusión cultural y artística que se desarrolla en la máxima casa de estudios, la UNAM), solo exponen a artistas con trayectoria (Orozco un ejemplo de esto), limitada promoción e inversión por parte del Estado y la mayoría de museos están instalados en lugares que para la mayoría de la sociedad representan un traslado extenuante. Además de que se tiene el mito en cuanto al arte difundida por la sociedad transmitida neoliberal: “el arte es solo para aquellos especializados en el tema”.

---

⁸⁰ Marcial, R. Ob. Cit. p. 97

⁸¹ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Lo que se resume es que este tipo de arte, concepción y práctica, se encuentra alejado de la mayoría de la sociedad. Este arte es de élite, y por característica intrínseca se encuentra apartado de la mayoría de la sociedad. No elabora enlaces con la sociedad en general, no cuenta con recursos suficientes, con adecuados medios de difusión, y la que tiene es muy limitada y solo es para espacios de la zona sur del D.F y prensa especializada. Es así que resulta comprensible el porqué la mayoría de espacios del arte, es decir, museos solo estén albergados en el D.F y focalizados en determinadas zonas.

El segundo es aquel que se genera desde los grupos contraculturales, para nuestro estudio nos centramos principalmente en tres de estos grupos con relevancia para el Distrito Federal y el Área Metropolitana. El Circo Volador, Multiforo Alicia, el Faro de Oriente. Las características de este arte, es que cuenta con pocos y, limitadísimos espacios para su difusión (en cada caso con sus propias instalaciones), con una difusión en situación similar al arte difundido por la sociedad transmitida neoliberal, o sea, es insuficiente aun con el apoyo gubernamental, la mayoría de la sociedad no sabe de las exposiciones que se presentan en estos espacios y en gran medida no saben de la existencia de estos grupos, las exposiciones que se llevan a cabo son más plurales debido a que al ser grupos abiertos para todos casi cualquiera puede mostrar en esos espacios su creación artística, pero también cae en el mismo mito sobre el arte: solo entendido este por personas especializadas en el tema.

Cada uno de estos espacios pretende difundir su quehacer artístico y cultural, dar a conocer las actividades que ahí se realizan, y brindar un espacio para que cualquier persona interesada en el tema se pueda unir, no solo son espacios donde el joven puede incidir (aunque en su mayoría son jóvenes los participantes de la oferta cultural y artística de dichos grupos contraculturales). Además de ser un lugar de reunión para sus asistentes, se realizan mesas redondas, exposiciones y son lugares propicios para la discusión de la cultura y el arte producido fuera y dentro del país. Y

pretende ser el enlace de la sociedad con la producción artística que se realiza en cada uno de estos espacios (Faro de Oriente, Multiforo Alicia y Circo Volador).

Donde estos tres grupos contraculturales y artísticos (Faro de Oriente, Multiforo Alicia y Circo volador) generan una contracultura, y nuestra idea de contracultura afianzada en la de José Agustín cuando dice: la contracultura *“es toda una serie de movimientos y expresiones culturales, regularmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Y por cultura institucional se da a entender a la cultura dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida al status quo y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de una expresión autentica entre jóvenes, además de que aceita la opresión, la represión y la explotación por parte de los que ejercen el poder, naciones, centros financieros o individuos.”*⁸², y que lucha diariamente los jóvenes con su arte contra el Estado, el monísmo práctico-ideológico, y todo lo que implica la sociedad transmitida neoliberal. Con lo cual estos tres grupos son parte de un movimiento social el cual ha logrado a lo largo de los años hasta la fecha el poder cambiar las características de la localidad donde se encuentran ubicados, así como establecer las prácticas artísticas (exposiciones, apertura de talleres en algunos casos sin costo para la comunidad, conciertos y conciertos masivos, obras de teatro, etc.), y la parte más fundamental el reconocimiento por parte no solo de la comunidad cercana y sus propios miembros, sino de la clase en el poder o de artistas de renombre (tomemos como ejemplo el caso de la visita de Bono, integrante de U2⁸³, a las instalaciones del Circo Volador) con lo cual queda de manifiesto el poder que puede llegar a desplegar los grupos contraculturales en nuestro país como una práctica transformadora de la realidad imperante.

---

⁸² Agustín, José. *La contracultura en México: la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*, Ed. Grijalbo, México, 1996. p. 75

⁸³ <http://www.jornada.unam.mx/2010/01/02/index.php?section=espectaculos&article=a05n1esp>

El Multiforo Cultural Alicia (Multiforo Alicia) se encuentra en el D.F en Av. Cuauhtémoc 91-A Col. Roma, es un espacio dedicado a difundir y presentar nuevas bandas de rock. Así que su énfasis se centra en el lado musical, principalmente. Fundado en el año 1995, nace por la necesidad de los jóvenes por centros de expresión, pero más que expresión por centros de reunión, donde se encuentren personas, no siempre jóvenes, que comparten la realidad nacional y los problemas comunes. Uno de sus principales mutualistas del Multiforo Alicia en pro de su lucha social para y por las culturas alternativas es el tianguis cultural del Chopo, y todo lo que ahí se hace: la venta de música, vestimenta, fanzines, e intercambio de música, la información de tocadas o de la aparición de nuevos discos que no están necesariamente ligados al grupo de moda o lo que se emite en la radio comercial.

El Multiforo Cultural Alicia o Laboratorio de Culturas Subterráneas y Movimientos Aleatorios se encarga de albergar a aquellos grupos musicales, además de jóvenes, más interesados en la música de protesta, que identifica a un enemigo común llamado Neoliberalismo, donde el multiforo funge como casa productora de proyectos musicales alternativos ligados al rock, el ska y el punk, todo el ensamble artístico lo definen como “música contra el poder”.

El Multiforo Alicia ha resistido por más de una década, pretenden ser...*“una casa grande y fantástica abierta para tod@s, para cualquier manifestación cultural, donde no mande el libre mercado, en donde se ejerza y se viva el apoyo mutuo.”*⁸⁴ Un grupo cultural donde importe el joven por lo que es y hace, y no por lo explotable que sea. El foro pretende ser...*“una casa grande para que sus visitantes estén a gusto, con un gran escenario, con un equipo de audio de lo mejor, con camerinos para sus músicos, con una fonoteca en donde pueda circular libremente los discos acumulados por los cuates, una biblioteca, una sala de artes plásticas, con baños amplios y limpios, un comedor de comida popular, un consultorio de medicina alternativa y un estudio de grabación*

---

⁸⁴ <http://www.myspace.com/foroalicia>

*profesional*⁸⁵, donde se convierta en un foro para cualquier voz que quiera decir algo, pretendiendo seguir de esta forma. Donde se siga manteniendo un espacio para la contracultura, *“una casa en donde se pueda resistir y gritar al poder ¡Basta!, es decir, una casa Alicia, fantástica y maravillosa”*⁸⁶. Donde también se apoya la lucha zapatista, el Arte que se aleja del mercado, se acerca a la diversidad sexual, y el aporte de cualquier persona que lo desee. En palabras de Jesús Ramírez Cuevas: *“Es el espacio más influyente de la escena contracultural chilanga. Su apoyo a las manifestaciones culturales juveniles lo han convertido en un semillero de nuevas generaciones de músicos y artistas. Es también un territorio donde confluyen expresiones artísticas y políticas alternativas. Es crisol y ventana de distintas tribus urbanas y de fenómenos culturales callejeros. El Alicia es referente indispensable para conocer los ríos subterráneos de la creación y la fiesta en la ciudad”*⁸⁷.

Un grupo cultural también con raíces en pro de los problemas que afectan a las minorías, el reconocimiento de los derechos de los grupos más marginados. *“Los alicios (como se autodenominan los que trabajan en el proyecto del Alicia) son gente comprometida, por ello han impulsado, en un medio conformista, la disidencia juvenil a través de foros, carteles y volantes y promovido causas como los derechos de jóvenes, mujeres, homosexuales e indígenas. A su vez, se han involucrado en las jornadas contra la represión, por la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana y en favor del movimiento de resistencia global”*⁸⁸. Un foro que otorgue la palabra y el poder de expresión que requieren todos los temas que piden la no exclusión y si del apoyo de otros como ellos y de todos.

El Faro de Oriente (centro cultural Fábrica de Artes y Oficios) localizado en calzada Ignacio Zaragoza s/n, colonia fuentes de Zaragoza, entre las estaciones de

---

⁸⁵ Ídem.

⁸⁶ Ídem.

⁸⁷ <http://www.jornada.unam.mx/2003/12/28/mas-ramirez.html>

⁸⁸ Ibídem

Acatitla y Peñon Viejo de la línea A del metro (metro férreo). Inaugurado desde el año 2000, es un foro que alberga el arte con exposiciones, conciertos y conferencias. También ofrece talleres donde se abarca casi todas las artes, desde la narrativa y la poesía hasta el dibujo y pintura, además de ser un centro donde se imparten cursos: carpintería, vitrales, diseño de prendas entre otros. Aunado a estos talleres existen los destinados a los infantes, para padres e hijos, para adolescentes, servicios a la comunidad y del medio ambiente. Cuenta con una biblioteca, proyección de películas (cine club), galería y una ludoteca.

El Faro pretende ser un espacio donde se viva el arte y la cultura, donde se escuchen las diversas voces por medio de la creación artística y cultural, los conciertos, muestras, exposiciones, mesas redondas, entre otros. Un centro abierto para toda la sociedad incluidos los jóvenes. *“Generar oferta cultural en una zona de alta marginalidad dentro de la ciudad y contribuir a la ocupación de los jóvenes mediante la creación de oficios que sirvan para formarse en el ámbito de la creación artística y los servicios comunitarios y culturales a través de un centro cultural, que procure una distribución más equitativa del patrimonio simbólico y material de los jóvenes a partir de sus propias preferencias y gustos artísticos donde los jóvenes sean los protagonistas”*.⁸⁹

El “Centro de Arte y Cultura Circo Volador” o como es mejor conocido Circo Volador, es un grupo cultural dedicado a la exposición de performances, ciclos de cine de arte, talleres artísticos y funge como lugar de conciertos de rock, hardrock, metal, gótico, entre otros géneros. Ubicado en Calzada de la viga No. 146 Col Jamaica, Delegación Venustiano Carranza México D.F. Fundado en el año 1998, cuenta con una larga lista de conciertos, performances, ciclos de cine, entre otros organizados para la comunidad, principalmente jóvenes del Distrito Federal y Zona Metropolitana, albergando manifestaciones culturales y artísticas no comerciales.

---

⁸⁹ González Benjamín, Gómez Concheiro Argel, *Faro de Oriente: Proyectos, balances y tareas*, Ed. Del basurero, México. 2006

Ha ofrecido una oferta cultural y artística a los sectores marginados de la ciudad de México, por medio de su oferta cultural y artística. Pretendiendo que se diversifique el enfoque de arte y de cultura tradicional con sus talleres (dibujo, danza, teatro, entre otros), libro club y los ciclos de cine. Tratando de manifestar su visión en cuanto joven, arte y cultura. Destacando la creación artística desde su recinto, manifestado en la inclusión y el respeto por los demás.

En su acta constitutiva del Circo Volador el artículo sexto dice, *“el objetivo de la asociación es:*

1.- REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES como son:

a) Fomentar y difundir mediante la impartición de talleres, conferencias y exposiciones, la práctica y el aprendizaje de las Bellas Artes: Danza, Escultura, Literatura, Música, Pintura, Teatro y todas sus derivaciones, Arte cinematográfico: Video, Cortometraje, Animación, lo anterior, de conformidad con la Ley de Cinematografía.

b) Mostrar y difundir las obras de diversos artistas ya sea pintura, literatura, artes dramáticas, danza, cinematografía y escultura, a través, de la realización de exposiciones, muestras, lecturas, video y eventos culturales como Festivales.

c) Fomentar el conocimiento y apreciación de las artes escenográficas y visuales: Música, Danza, Teatro, Cine, a través de la organización de conciertos, presentaciones, montajes y proyecciones sin fines de lucro.

d) Difundir el objetivo de la asociación a través de diversos medios de comunicación alternativas como la radio, radio por internet, páginas Web, entre otros.

Además de lo anterior el Circo se encarga de brindar actividades asistenciales como la capacitación para el trabajo, brindar orientación social y promover la participación organizada de la población.

Los tres grupos culturales, Multiforo Alicia, El Circo Volador y El Faro de Oriente han realizado una labor titánica (han resistido todo el complejo de la sociedad transmitida neoliberal) de la misma forma hay grupos contraculturales en el Estado de México específicamente en Netzahualcóyotl, Poetas en construcción y la SECA, que han transformado en sus posibilidades la conciencia y el quehacer artístico de su localidad, pero al tratar de establecer nuevos horizontes, nuevas formas que se opongan al monismo ideológico, la mayoría de las veces caen en la misma contradicción del arte para la élite, en la misma ruptura social y fuente de enlace con el otro; con la sociedad en general, es decir, al momento de sesgar a los jóvenes y de imbuirlos en el grupo se sigue cayendo en los mitos que se le han catalogado al arte. Al defender este mito el mismo grupo o grupos caen en la práctica común, por un lado el grupo artístico y por el otro la mayoría de la sociedad. Esto da como resultado que los grupos contraculturales no logren uno de sus principales fines, la conexión con la sociedad en general, la relación humanista diádica, el mutualismo, la otredad. Y se perfilen estos grupos hacia el arte de un grupo, de un sector privilegiado, un arte por y para cierto sector. Se mantiene en un círculo cerrado.

Todo esto queda de forma fehaciente cuando revisamos el alcance de los mismos grupos en el grueso de la población, la pobre difusión de su oferta artística y cultural, solo personas interesadas en el tema pueden sentirse y formar parte del grupo. Gran parte de la sociedad no conoce El Faro de Oriente, El Multiforo Alicia y El Circo Volador, muy pocas personas que viven cerca de estos grupos conocen de su localización, de su oferta cultural y artística. Los talleres que se imparten están conformados por los amigos de los amigos, los vecinos o personas inmiscuidas con el grupo cultural, pero casi nunca alguien ajeno a este círculo, y casi nunca alguien

externo a ese núcleo. No existe una comunicación entre estos grupos, lo que pase en uno no repercute en los demás. Esto mantiene a los grupos contraculturales y artísticos en un hermetismo social y artístico. Y esto hace permisible que se siga difundiendo el mito sobre el arte, un arte de élite que siga practicándose separado de la mayoría de la sociedad.

Los grupos contraculturales y artísticos reproducen en muchos casos las condiciones del arte neoliberal transmitido, siguen la misma corriente de arte de élite, sin ofrecer una alternativa real de un arte contestatario que busque la transformación hacia la sociedad y el joven.

Entonces los jóvenes pertenecientes a estos grupos y los grupos contraculturales, se resisten entre la alienación que la sociedad transmitida ha hecho de ellos, en la misma lógica que a veces estos realizan y en la misma lógica de mitificación del arte para un solo sector, dejando como resultado que la sociedad en general vea esos grupos como “los centros de reunión de emos, darks, góticos, skates, etcétera”, en lugar del centro de reunión donde se manifiesta el arte y la cultura propia y del otro. Además de que la labor de difusión, oferta cultural y artística les es ajena a la mayoría de la sociedad o la desconoce.

Y el lado contestatario, el de la lucha constante por parte de estos grupos por recrear la cultura e ir la perfilando incluyente para que sea más plural por medio de talleres, exposiciones, ciclos de cine, conciertos, estudios de grabación. Es ahí donde el arte forma parte fundamental para la sociedad y para el joven, donde una parte de los jóvenes contesta y grita por relaciones sociales justas, equitativas, y se expresa de muchas formas, una de ellas es la estética donde alza la voz no solo por el grupo en sí, sino por cualquier grupo o persona que sea socavada en todos los sentidos y en cualquier lugar que sea mermado un sector social en México y en el mundo como un

puente que une al ajeno con el otro para convertirlos en semejantes, donde se logra la relación diádica, la mutualidad, en donde a base de otra ideología y prácticas se entable el humanismo. Entonces, *“la Estética se concibe, en definitiva, como crítica de la Imaginación pura, práctica y dialéctica; vía por la que el investigador estético reencontrará los viejos caballos de batalla de la belleza, de la relación de la forma y el contenido, etcétera.”*⁹⁰

Es así que los grupos, centros, lugares, sitios de cultura en primera instancia tienen que ofrecer un punto crítico de la sociedad y del ser social mismo (es decir el hombre como conjunto) en todos sus niveles sociales. Para así pretender un ambiente social de aceptación y respeto, donde lo mínimo sea la tolerancia que poco a poco se convierta en aceptación. En donde se vea al otro como uno mismo, que se deje de lado al otro como transgresor, como antagonista o alteridad radical. Donde quede de manifiesto que el joven quiere un mundo inclusivo, donde no se le tache de cualquier forma peyorativa, sino solo como... joven.

---

⁹⁰ Búrov, Aleksandr I. El objeto específico del arte en *Estética y Marxismo*. Ed. Era, México, 1970. pp. 195

2.3 Arte y juventud: El joven y el Arte en el Multiforo Alicia, El circo volador y El faro de Oriente.

Sobre los movimientos sociales retomamos además de otros conceptos el de Alberto Melucci. Para él un movimiento social era *“el que originalmente se presentaba como una entidad que actuaba en contra del sistema político y gubernamental”*⁹¹, esto nos hace pensar en individuos que portaban un mismo estandarte y que luchaban por un punto en común. Distinguiéndose de otros por la postura que se tomaba ante la realidad. Para lo cual nos brinda un concepto más el de nuevo movimiento social denominado contemporáneo: *“son sistemas de acción, redes complejas entre los distintitos niveles y significados de la acción social. Su identidad no es un dato o una esencia, sino el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores”*⁹², esto vuelve claro la acción del sujeto en los distintos ámbitos, donde la conformación del mismo se vuelve multifacético, y donde ya casi no se sigue una misma postura ni se parte desde un punto en común o lugar de procedencia, pero si se persigue una meta compartida. Por citar un ejemplo los estudiantes en México de 1968 que llegaron a juntar a todo un cúmulo social (estudiantes, profesores, trabajadores) de las diversas escuelas e instituciones del país en pro de un fin común. Esta definición nutre la de Touraine donde el movimiento social también es *la acción conflictiva de control de un campo de la historicidad. Los actores se definen por oposición, al mismo tiempo que se capta a cada uno de ellos por la dominación que ejerce o trata de ejercer sobre el sistema de acción histórica.*⁹³ Por una parte tenemos a cada uno de los grupos culturales: Multiforo Alicia, El Circo Volador y EL Faro de Oriente con su visión de arte más incluyente y en pro de la comunidad y en el otro

---

⁹¹ Melucci, *Acción colectiva y transformación personales en la era de la información en “ciudades”* 37, enero-marzo de 1998, RNUI, Puebla, México, p 3

⁹² Ídem.

⁹³ Touraine, Obra citada. P. 276

extremo de la pugna social al arte conservador neoliberal más cerrado y en pro de la élite.

Tenemos los distintos movimientos sociales, los que hace sesenta años se distinguían en la realidad mexicana y los que ahora aparecen en nuestra ciudad. Pero no podemos entender esta dinámica social sin el término de acción colectiva la cual *“denota una transformación profunda de la lógica y de los procesos que cruzan las sociedades complejas”*. Siguiendo esta línea podemos advertir que el estado activo de los sujetos es el que logra las cosas. La transformación en el movimiento social es la partícula que realiza que esta entelequia funcione y logre el tan ansiado cambio social. Para esto es necesario realizar el consenso del grupo y realizar la acción colectiva que nos brinde una revolución en los aspectos perseguidos. Cada uno de los grupos culturales tuvo que luchar ante diversas presiones como la aceptación en el medio social, trabas gubernamentales como permisos, y la propia organización de los integrantes de los grupos.

De la misma forma que el arte es aglutinado en mitos sociales, usado en contratos y como mercancía al mejor postor, es decir, dejando versiones que pretenden maniar este arte, y esta postura en concordancia con la lógica de la sociedad transmitida neoliberal; el monísmo practico-ideológico alejado de la mayoría de la sociedad por el lugar que ocupa en el proceso de producción. Al joven, a partir de los movimientos sociales de los 60's, se le han etiquetado nombres para hacer más fácil su estudio, pero esto en algunos casos ha generado los mismos mitos, ha sido sugestionado, aglutinado en mitos sociales, usado en contratos y como modelo de lo deseable para la sociedad en general por medio del proceso de estetización.

De esta forma, al igual que al arte, al joven se le ha etiquetado con diversas configuraciones para su estudio e identificación, pero estas la mayoría de las veces

reducen al joven a expresiones pragmáticas y van abandonando poco a poco su característica más importante, la mutabilidad. Lo van subyugando en términos sociales como “rebelde”, “sin oficio ni beneficio”, esta y otras categorías se filtran en la mayoría de la sociedad como un mito para clasificar a la mayoría de los jóvenes de forma peyorativa.

En el lenguaje literario encontramos este tipo de posturas, se les ha colocado a las generaciones diversos nombres como generación X, generación shampoo, generación Y, generación nini⁹⁴, etcétera., que llevan el mismo discurso abocado a solo tipificar al joven y su mundo. Posturas interesadas en resaltar la “sinrazón”, la “falta de proyecto de vida”, y el “desasosiego” en el cual vive la generación actual en el mundo incluida la mexicana.

Una de estas posturas y la cual rescatamos para conjuntar todas las características que según el discurso oficial tienen los jóvenes mexicanos, es el vacío , el cual resulta de la sinrazón, la falta de proyecto de vida y el desasosiego en el cual se encuentra la mayoría de los jóvenes mexicanos⁹⁵. Este se ha generado por diversos factores: la escasa rebelión que se tiene después de los ochenta, la poca aglutinación que tiene fenómenos sociales como el zapatismo de finales de los noventa, la apatía que resulta de cualquier movimiento social (huelgas estudiantiles, protestas anti-neoliberales, con conciencia verde, en pro de la diversidad sexual, no a la violencia), y la única visión de futuro la del gozo inmediato.

---

⁹⁴ Es un término para describir y caracterizar a los jóvenes de finales de la primera década del siglo XXI, en el mundo y en México, donde su principal característica es que el joven no estudia ni trabaja, es decir, ni estudia ni trabaja. Y este término utilizado por la sociedad transmitida neoliberal para decir que el joven lleva al exceso o al extremo a postura de la generación anterior, la cual era no tener un proyecto de vida.

⁹⁵ Un ejemplo de este discurso general lo encontramos en una frase que transmiten en once tv: “Tengo ganas de decir muchas cosas, pero me da flojera decirlas”. En la barra de programas de central once.

Estas son las características que tiene el joven para el grupo en el poder, características que ya identificadas históricamente sirven de tipificación del grupo joven mayoritario en México, el cual es exaltado en el discurso por parte de los institutos encargados de las políticas dirigidas hacia los jóvenes.

Los jóvenes viven a cuerdas con la versión conservadora que de ellos se ha impuesto y transmitido, pero también viven la imagen negativa. En el primer caso es aquella que es funcional al discurso hegemónico y en la negativa, es un problema social (dificultades, desequilibrio o insuficiencia afectiva, delincuencia, anomía). Es decir que el discurso transmitido neoliberal se desglosa socialmente dentro de estas dos posturas, las cuales cambian en la imagen, la práctica y el discurso dominante sobre el mundo joven.

Esta visión monística pretende que se pierda de vista al joven como un sujeto de cambio, que el joven solo este ligado al proceso de estetización y a la imagen conservadora. Nunca relacionado al sujeto de cambio, características como rebeldía, transgresión social, expresiones estéticas del vestido, la música, la intervención sobre el propio cuerpo, el arte, entre otros.

La visión monística, un solo orden, el orden del capital y de la sociedad transmitida neoliberal, *“el de un orden social marcado por la migración constante, el mundo globalizado, el reencuentro con los localismos, las tecnologías de comunicación, el desencanto político, el desgaste de los discursos dominantes aunados a la profunda crisis estructural de la sociedad mexicana, como parte indisociable del escenario en el que cotidianamente miles de jóvenes semantizan el mundo y se lo apropian”*⁹⁶. En este

---

⁹⁶Reguillo Rossana, *las culturas juveniles: un campo de estudio, breve agenda para la discusión en “aproximaciones a la diversidad juvenil”*, Centro de estudios sociológicos, Ed. COLMEX, 2000. pp 20

ambiente el joven del vacío protesta, adquiere, y lleva a cabo sus prácticas sociales apartadas o en sincronía con el gran capital.

Del lado del gran capital el joven deja de ser eso “joven”, para convertirse en un receptáculo de laboratorio que no opina, que no debe opinar, que no dice, que no debe decir, que no grita, que no debe gritar. Para el cual todo pasa rápido, todo debe aceptarse... pero el joven del vacío no es así, con cada característica de la sociedad mexicana como las anteriores, ofensiva, en contra de condiciones justas, se hace presente la juventud. La juventud no es sólo un receptáculo, sino un conglomerado el cual produce nuevas prácticas y fenómenos por medio de movimientos sociales o utiliza al arte para detallar su posición ante tales condiciones. Hablar desde y del vacío.

Que a su vez este vacío nos da por un lado un descontento social y por otro brinda al joven o a la generación del vacío de esperanza. Un descontento y esperanza cuando podemos observar a lo largo de la historia en los movimientos sociales en los cuales ha tenido algo que ver el joven. Movimiento del 68, la huelga de la UNAM en el 99, el movimiento del EZLN y del FZLN, entre otros. Además de estos movimientos se hace evidente este descontento social y esperanza al revisar la creación y práctica artística en México. Y lo logrado por cada grupo cultural.

De la misma forma que el joven mexicano lucha contra la imagen conservadora (funcional al discurso hegemónico) y la imagen negativa (problema social), tiene que vincularse con la sociedad transmitida neoliberal de alguna forma. Principalmente en dos vías: al incorporarse y al ser contestatarios.

Los incorporados son aquellos que están más relacionados a las escuelas, al ámbito religioso y al consumo cultural...“*la racionalidad* neoliberal, por un lado la

anulación del sujeto como centro de las actividades del Estado, y por otro, la falsa propuesta de que el fortalecimiento de las grandes estructuras de producción traerá consigo beneficios sociales”⁹⁷. Y los alternativos o disidentes los cuales no están tan incorporados a la cultura dominante, sino que se encuentran dentro del lado contestatario. Algunos de ellos dentro de los grupos culturales y su práctica artística. Y esto se constata al revisar las propuestas de políticas, donde no se incluye al joven en toda su gama sino solo al lado monístico.

El monísmo que invade al joven junto con la sociedad transmitida neoliberal, entonces *“el asunto por supuesto consiste en reconocer y reconstruir las condiciones discursivas bajo las cuales las mujeres, las minorías, los jóvenes, y otros grupos son condenados por el patriarcado y las relaciones sociales del capital así que su presencia como sujetos de raza, cultura y género son borrados efectivamente de los archivos y narrativas actuales de la historia”*⁹⁸. Los jóvenes dentro de las minorías, también se encuentran marginados por el monísmo ideológico, y de la misma forma es borrado de las narrativas actuales de la historia o en un sentido contradictorio se muestra de formas peyorativas en esas narrativas, en las ideologías y las prácticas. Dejándolo mitificado para la mayoría de la sociedad.

El joven se presenta como el elemento de cambio en las sociedades, ya sean estas de primer mundo o como la nuestra, tercermundista, se le agrega el carácter revolucionario al joven, pero solo en el tenor del gran capital, no salirse del lado hegemónico, como lo mencionamos en el primer apartado: las formas correctas de ser joven. *“La sociedad ha encasillado a sus jóvenes con tantos calificativos, que ha construido una serie de mascararas sobre lo que se piensa o se supone que es la juventud: según esto los jóvenes son irresponsables, violentos, incontrolables, en un*

---

⁹⁷ Mendez, Sanchez Leonardo, *El carácter neoconservador del liberalismo en “Neoliberalismo”*, Centro de Integración Universitaria, Ed. Universidad Iberoamericana, México, 1995. pp. 12

⁹⁸ Mc Laren, Peter, *La experiencia del cuerpo posmoderno: la pedagogía crítica y las políticas de la corporeidad en “Posmodernidad y Educación”*. Ed. CESU, México, 1995. pp. 279

palabra son lo instintivo, o que esta fuera de cause".⁹⁹ Formas de dominación establecidas en relaciones de dominación, las cuales se inscriben diariamente en los jóvenes de la ciudad de México, donde estas mismas relaciones no le dan descanso al joven, desde que entra al ambiente neoliberal transmitido hasta al irse a acostar es atosigado en casi todos los espacios sociales que ocupe. Principalmente, casa, escuela, trabajo, iglesia, y también grupos contraculturales.

La sociedad y en ella incluida la generación del vacío vive en una constante, la cual es la invasión de los medios masivos de comunicación en la vida diaria y esto exacerbado por las redes sociales: my space, hi 5, facebook (entre otros), *"en el ámbito de Internet, las redes sociales son páginas que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, etc."*¹⁰⁰, destacando una permanencia en el mundo virtual plagado de pautas, imágenes y prácticas relacionadas mas con el monísmo ideológico que con el lado diádico y humanista.

El joven mexicano vive diariamente con este complejo social, mientras tiene que vivir en un sistema que día a día se esfuerza por negarle social y económicamente su posición como sujeto, y de reiterarle a cada oportunidad que la única vía es la del gran capital. Tiene que soportar el mito y sus derivados de joven que se ha encargado de generar en la historia la sociedad transmitida neoliberal, y sus tipologías científicas. Y por último, todo este complejo llevarlo a cualquier sitio donde el vaya, hasta los espacios contraculturales.

---

⁹⁹ Perez, Islas J. Antonio, Visiones y versiones. Los jóvenes y las políticas de juventud en *Aproximaciones a la diversidad juvenil*, Centro de estudios sociológicos, Ed. COLMEX, 2000. pp 313

¹⁰⁰ http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social

Ante todo esto el joven hace uso en su vida diaria de los puntos de fuga o “procesos de evasión: alcoholismo, masificación deportiva, y toda forma enajenante que aleje al joven de la realidad y refleje su impotencia para enfrentar su problemática.”¹⁰¹ Cualquier relación social que permita que el joven se “olvide” de la realidad: conciertos de rock, películas en los cinemas, fiestas, la academia misma, la drogadicción, los deportes, la contracultura, las modas, videojuegos, irse de antro. Puntos de fuga que elige el joven para no enfrentarse a la realidad, para perderse en el hedonismo y olvidar los problemas mediatos y de larga data. “*En cuanto a drogas, alcoholes y similares, difícil es agregar algo a lo ya conocido: es el dolor el que llama al opio, es el tedio de las existencias quebradas, sin futuro. Y adviértase esa especie de cultura somnolienta, amarga, ajena a toda ilusión, que suele desprenderse de esas circunstancias.*”¹⁰² También el arte se suscribe en la práctica en punto de fuga, asume esta característica al convertirse en un punto de desfase ante lo que ocurre en la realidad, realidad que tiene todas las contradicciones del sistema neoliberal, donde el joven marginado históricamente, reconoce, tiene importantes derechos coartados: la libertad de expresión, la libertad de credo, de orientación sexual, el derecho al trabajo, a ejercer el uso de su propio cuerpo, el de libre tránsito, y si en caso contrario existen todas esas libertades son donde el joven rebelde y transgresor no resulte un daño a las buenas costumbres y el buen gusto.

Lugares contraculturales como los trabajados anteriormente (Multiforo Alicia, Circo Volador y el Faro de Oriente) que el joven ha ganado a lo largo de la historia mexicana, donde no se le juzga por todos los derechos negados, sino se le ve de otra forma, como un compañero, como el significante de la otredad. “*Las historias de vida de diversas generaciones de jóvenes pueden “leerse”, precisamente, como un proceso de “conquista” de espacios urbanos, que se expresa en una lucha por la autonomía en la vida cotidiana.*”¹⁰³ Pero este mismo proceso, estos mismos lugares se han convertido en

---

¹⁰¹ Tenorio, Antonio. *Juventud y violencia*. Fondo de cultura económica. 1974. México, p. 16

¹⁰² Valenzuela Feijo, José. *El mundo de hoy: mercado, razón y utopía*. Ed, Anthropos UAM, México, 1994, p. 28

¹⁰³ Feixa, Pampols Carles. Los espacios y los tiempos de las culturas juveniles en *Aproximaciones a la diversidad juvenil*, Centro de estudios sociológicos, Ed. COLMEX, 2000. pp 49

los lugares para el joven punk, el joven emo, el joven skate, etc., se han convertido estos espacios en los lugares “donde el gran capital deja ser al joven”, y no en lugares donde se promuevan totalmente los caminos para ser joven sin tipologías.

Y en estos lugares la generación del vacío también desarrolla sus puntos de fuga, su escape ante la lógica neoliberal. Se convierten en medios culturales para evadir los problemas del joven. *“Nuestros medios culturales se han convertido en una “zona amortiguante” en un “sitio paradójico” en el cual la juventud evade lo difícil sino es que imposible relación con el futuro”*¹⁰⁴. Pero estos puntos de fuga dejando al joven entre la sumisión y el confort cuando entra en el proceso de los puntos de fuga. La mayoría de estos puntos son prácticas sociales que el joven disfruta, pero que también pueden ser una adicción cuando las cosas no van bien, cuando la realidad parece colosal e imposible de superar.

Puntos de fuga (antros, drogadicción, videojuegos, alcoholismo y grupos culturales) que son fácilmente utilizados por el monismo para manejar a los jóvenes, para explotarlos y de nuevo inmiscuirlos en la realidad transmitida neoliberal. En estas relaciones se vuelve a someter al joven, pero también el joven resiste, hace evidente su descontento y su esperanza en esa misma lógica, ya que estos mismos puntos de fuga le sirven como puntos de unión o reunión con otros símiles que tienen en algunos casos los mismos problemas o situaciones análogas.

Son lugares donde se puede observar la diferencia, las prácticas distintas; plurales y significativas. En los puntos de fuga el joven no abandona totalmente toda la complejidad a la cual se enfrenta, desde estos mismos espacios puede resignificar su realidad y encontrarse con los otros. Optar por una visión y práctica crítica ante la

---

¹⁰⁴ Mc Laren. Ob. Cit. pp. 148

realidad que casi lo mutila socialmente, que casi lo condiciona en su ideología y sus prácticas.

Los puntos de fuga pueden drenar del joven todo vestigio de problemas, hacer que olvide sus problemas. Permiten que el joven huya, se haga mutis y se escape de la realidad,...*“los jóvenes soportan la carga de unas responsabilidades y presiones nuevas e inmerecidas para “hacerse mayores”, al mismo tiempo sus libertades se recortan y sus garantías constitucionales y derechos ciudadanos se restringen”*¹⁰⁵. Adquiera en todos los sentidos el valor de la sociedad transmitida neoliberal y sea más probable que se abandone a todo exceso hedonista. Pero tarde o temprano el joven abandona el punto de fuga y regresa a la vida cotidiana, a ser parte de la realidad que no descansa en querer mutilarle socialmente por todos los medios posibles. En un momento el joven tiene que hacer frente a la sociedad transmitida neoliberal y al monísmo ideológico, el punto de fuga no es eterno y el joven tiene que tomar una decisión, y ser parte del problema: mostrándose acorde a la lógica del Estado, demostrando su descontento y su esperanza en sus prácticas (en algunas de ellas en sintonía con el arte: la practica creadora) o no tomar ninguna postura y estar solo al lado del camino.

La práctica creadora es una posición que lleva acabo alguna parte de la generación del vacío para contestar, y manifestarse ante lo que ocurre en su realidad, es utilizar al arte como fuente de creación y protesta. Practica creadora que en un primer momento es de manera clandestina, ya que el joven comienza a criticar y enunciar su postura ante el mundo, primero como una reacción ante lo que ocurre y después en el mejor de los casos, dentro de un grupo de artistas o dentro de un grupo cultural (Multiforo Alicia, Circo Volador y Faro de Oriente).

---

¹⁰⁵ Giroux, Henry. *La inocencia robada: juventud, multinacionales y política cultural*, Ed. Morata, Madrid, España, 2003. pp. 22

El joven utiliza al arte y habla sobre el mundo, critica al mundo y en algunos casos lucha por cambiar al mundo. Ya que el arte no solo es un discurso per se sino es una postura y practica ante la realidad, discurso y practica que puede protestar contra lo que le ocurre al mundo y lo que ocurre en el mundo. Un arte que pide en muchos casos relaciones justas y que se respete el valor de la juventud y del arte en la sociedad mexicana y el mundo. Un arte que es la reacción ante la sociedad transmitida neoliberal, un arte que pretende ser inclusivo. *“El arte y la ciencia coinciden porque el propósito de ambos consiste en facilitar la vida de los hombres: la ciencia cuidándose de su mantenimiento, el arte de su creación. En la era que se anuncia el arte logrará el goce de la nueva productividad, la que es capaz de mejorar en gran medida nuestro bienestar y podría constituir en sí misma, cuando no se le trabe, el deleite más grande”*¹⁰⁶ Librarse de las barreras que le impone la sociedad transmitida neoliberal, pocos espacios para su difusión, exposición y desarrollo. Un arte que en muchos casos permanece dentro de los grupos contraculturales por medio de exposiciones, conciertos, mesas redondas, etc. Y estos a su vez son foros donde se perfila cada vez más con lo expuesto en...*“los movimientos sociales la defensa del derecho de cada quien, individuo o grupo social, a escoger y a construir su existencia, a la vez que a defender, si lo desea, la herencia cultural – lengua, creencias, pero sobre todo creaciones y esperanzas – de la que se siente descendiente. De manera que equiparo por completo el tema del sujeto y el del movimiento social, pues desde los movimientos ciudadanos y el movimiento obrero hasta los movimientos de liberación nacional y los movimientos de mujeres, es el derecho de ser sujeto, de no estar sometido a roles impuestos o a una conciencia alienada, lo que todos ellos defienden”*.¹⁰⁷ Aunque a veces pareciera que toda esta reflexión de Touraine en nuestro contexto, joven-practica creadora-grupo cultural-monísmo práctico ideológico, solo sea algo inasequible por la misma lógica en la cual están inmersos los grupos culturales.

---

¹⁰⁶ Bertolt Brecht, El arte como diversión en *Estética y Marxismo*. Ed. Era, México, 1970. pp.208

¹⁰⁷ Touraine, Obra citada. P. 15

En cualquier trabajo físico, aunque se trate del más mecánico y degradado, siempre existe un mínimo de calidad técnica, o sea un mínimo de actividad intelectual creadora.

No hay actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención intelectual, no se puede separar el *hombre faber* del *hombre sapiens*. Cada hombre, considerado fuera de su profesión, despliega una cierta actividad intelectual, o sea es un “filósofo, un artista, un hombre de buen gusto, participa en una concepción del mundo, tiene una línea de conducta moral, y por eso contribuye a sostener o a modificar una concepción del mundo y a suscitar nuevos modos de pensar.

Antonio Gramsci

CAPITULO III: MOVIMIENTOS CONTRACULTURALES–ARTISTICOS: MULTIFORO ALICIA, CIRCO VOLADOR Y EL FARO DE ORIENTE; BASE DEL ENLACE SOCIEDAD – JOVEN COMO PRACTICA HUMANISTA.

Los movimientos contraculturales–artísticos en el Distrito Federal y el Área Metropolitana se encuentran en los tres foros más representativos: El Multiforo Alicia, El Circo Volador y El Faro de Oriente. Estos a lo largo de los últimos 20 años han logrado juntar condiciones como un espacio, talleres, exposiciones, conciertos, conferencias para el arte y la cultura. Condiciones desde su hacer y óptica de cada centro, que en general podemos caracterizar como “un arte plural y divergente”. Pero que estas prácticas y visiones acerca del arte solo están enmarcadas dentro de los mismos límites del grupo cultural, es decir, es difícil que este arte llegue a la mayoría de la sociedad repitiendo el círculo cerrado del arte de la élite, la difusión que se le da a las prácticas de estos centros es muy poca, y entre estos grupos la comunicación y unión es casi nula.

Lo cual muchas veces en la sociedad nos deja solo el mito del arte de élite, el desconocimiento de la oferta cultural y artística que cada grupo ofrece, y es difícil el

reconocimiento de la misma sociedad hacia estos espacios como centros que generan en algunas ocasiones posturas y practicas distintas hacia el monismo neoliberal, como centros donde se gestan nuevas ideas y prácticas ante la sociedad transmitida neoliberal y mucho menos concebirlas como una unión clara entre la misma sociedad y los jóvenes como una idea y práctica humanista.

Los grupos culturales forman parte del movimiento artístico-cultural que se opone a la visión de la sociedad transmitida neoliberal de forma directa e indirecta, la dialéctica entre lo contestatario y lo alienado por medio de la resistencia. Los grupos culturales deben de ser primero focos de reunión, después lugares donde se reorienta y se resitúa al joven en sus prácticas y modos de pensar, y por último en pos de luchar por proyectos en común que hagan caso de sus necesidades e intereses de la juventud por medio de relaciones humanistas entre los jóvenes artistas y la sociedad en general donde el puente lo realice los grupos culturales y todo lo que estos grupos conlleva. Es decir las prácticas que llevan a cabo los grupos contraculturales actualmente: arte de élite, poca difusión, casi nula comunicación entre los mismos grupos, poca unión entre la sociedad en general y los grupos contraculturales. Estas prácticas directa o indirectamente tienen relación con mantener la realidad que nulifica, aliena y sesga a los jóvenes y la sociedad, y deja por último las prácticas contestatarias que logran cambiar las condiciones imperantes por posibilidades reales de transformación.

La crítica que poseen los jóvenes por y para cambiar las practicas y formas de pensar en los diversos espacios en los cuales esta inmiscuido principalmente en el Multiforo Alicia, El circo volador y El faro de oriente. Donde estas formas de pensamiento y prácticas dentro de los grupos se perfilan sobre un lado humanista, crítico y hacedor de formas distintas de hacer y pensar la realidad.

Proponer un camino para la autonomía de esta generación sin mitificaciones en la cual no se le catalogue de ninguna manera que no sea la de joven, con todas las variantes que este pueda conjuntar. Donde los jóvenes artistas y los grupos contraculturales sean el dinamismo para la realización de la práctica diádica entre el joven y la sociedad en general. Siendo así, la generación del vacío y su arte ante la sociedad neoliberal transmitida, una revolución socio-artística.

3.1 Movimientos contraculturales–artísticos: elementos de cambio y reasignación del joven, la sociedad y el Arte; grupos contestatarios y su dinámica.

Como hemos revisado a partir de los dos capítulos anteriores el joven en general se encuentra en una realidad que lo excluye de toda propuesta de cambio. Donde la mayoría de las veces esta exclusión del joven se impone como “la única visión que existe”, y dado que es lo único existente se encarga de divulgar su visión de la vida en todos los ámbitos de la sociedad: la familia, el trabajo, la iglesia y la escuela principalmente (además del arte). Asimismo se encarga de difundir esta visión de la realidad a través de los medios masivos de comunicación. Lo cual da como resultado una sociedad transmitida neoliberal donde en cada momento y sin descanso se van repitiendo los mitos del joven y el Arte para la mayoría de la sociedad en los cuales participan los grupos culturales.

Estos mitos, es decir, visiones superfluas y simplificadas alrededor del joven, van perfilados en el mismo tenor de los mitos sobre la sociedad burguesa: el éxito por medio de la educación, la democracia en todos los aspectos de la vida de la sociedad, la educación como la panacea de fin de milenio e inicios del nuevo, la familia base como núcleo de la sociedad (padre-madre-hijos), la igualdad entre sexos, etc. Los jóvenes también se perfilan como alterados por estos mitos donde en forma general sólo ofrecen una visión de ese joven: “el joven sin oficio ni beneficio” y de la misma forma el arte, como lo revisamos en el segundo capítulo, se encuentra en una situación similar, principalmente como el arte de élite.

En este proceso de mitificación de lo joven o de la juventud se va trazando un camino que tiene mucho que ver con el monísmo ideológico, va creciendo al lado de la permanencia de la visión transmitida y solo muestra una cara de la juventud, el proceso de estetización de lo joven. Donde a este joven para la sociedad transmitida neoliberal solo se deja en el erotismo y lo “bello” de ser joven, traducido en nuevas experiencias pero sólo enfocadas en el placer como fin y medio. Lo cual se explota como la visión del joven (además del joven sin oficio ni beneficio), se muestra como lo deseable para toda la sociedad, principalmente en la publicidad que satura la vida diaria por medio de los medios masivos de comunicación. Dejando de lado al joven como constructor de su realidad, critico de lo que pasa en su vida diaria y lo que sucede en el mundo.

A su vez el arte de élite se vuelve en aquel arte expuesto en galerías o museos de la zona sur del Distrito Federal, al cual se le caracteriza como una relación con la obra de arte que sólo puede llevar a cabo la clase en el poder: empresarios, curadores de arte, críticos, intelectuales, es decir, sólo aquellas personas que tienen un conocimiento en sí de la obra de arte o exposición.

Y aunado a esto se muestra la posición de los grupos contraculturales en un enfoque perfilado más al lado pasivo que al activo, donde es poca la difusión de la crítica que se muestra desde los mismos grupos hacia el mundo y la sociedad transmitida neoliberal, faltando una unión de estos con la mayoría de la juventud y con la sociedad misma. Donde el arte también es solo muestra de creatividad pero sin el acento humanizante que requiere.

Los grupos contraculturales: Multiforo Alicia, Circo Volador y El Faro de Oriente han logrado varios objetivos en común como el contar con un espacio propio donde se establezcan prácticas y se escuchen ideas distintas a lo que es el joven, la sociedad y el arte. También han logrado establecer talleres, exposiciones, mesas redondas,

conciertos, apoyo a la comunidad. Pero estas prácticas a veces caen en la misma lógica de la sociedad neoliberal transmitida y el monísmo ideológico.

Los grupos contraculturales han luchado a lo largo de 20 años y han logrado avances, pero nosotros identificamos algunos aspectos que no hacen fácil el desglose de los grupos como centros donde se establezcan las prácticas distintas a las imperantes en casi todo el entorno social, las establecidas desde el monísmo ideológico. Estas prácticas son: arte de élite, poca difusión, casi nula comunicación entre los grupos contraculturales y poca unión entre la sociedad en general y los grupos contraculturales.

En los tres grupos contraculturales, Multiforo Alicia, El Circo Volador y El Faro de Oriente se genera arte en algunos de sus aspectos, dibujo, pintura, teatro, música, danza, fotografía, entre otros. Al realizar esta práctica creadora se genera una concepción y prácticas de lo que es el arte como un factor que puede cambiar la realidad y crearla de acuerdo al hacedor. Se devela el lado contestatario, por medio de su quehacer estos grupos sitúan su visión y práctica de su arte, pero al momento de contar con poca difusión la práctica de los talleres y la concepción del arte se vuelven en arte de élite.

Recordemos que el arte de élite solo está posicionado como el arte que le conviene tener expuesto (al monísmo ideológico) en museos de la zona sur del Distrito Federal. Es un arte que si muestra cuestionamiento del hombre su situación y su complejidad en lo social, pero se pierde el origen del artista ya que el mismo artista pertenece al grupo que es dueño de los museos públicos y privados, de las galerías de arte públicas y privadas, de la difusión de estos espacios, etcétera. Un arte que hace caso omiso del generado por los grupos contraculturales, ya que el arte que se exhibe en los recintos del sur de la capital tiene su propia lógica de mercado, es por y para la

clase en el poder, es su arte de élite. Por esta razón el arte al ser instrumento de dominación en manos del burgués, y no medio de emancipación en la sociedad en general, no tiene relación con el arte que se genera desde los grupos culturales porque no es rentable desde la misma lógica de mercado. Entonces el monísmo ideológico se encarga de difundir las ideas y practicas relativas a mitificar al arte de elite a través de la sociedad transmitida neoliberal y los medios masivos de comunicación. Y dejar al arte de élite como una práctica realizada solo por personas especializadísimas en lo que es el arte dejando fuera a la mayoría de la sociedad (la cual no entra en esta lógica de especialización) y las corrientes artísticas en todas las representaciones de las bellas artes (teatro, pintura, música, literatura, cinematografía, arquitectura y escultura). Donde este arte de élite solo es para la clase en el poder y esta impone los espacios de exposición, alejados de la mayoría de la sociedad. Pero también la clase en el poder genera mitos acerca del arte que han perdurado desde el afrancesamiento de la cultura y el arte en México y se vuelven en ideas falsas, superfluas y aceptadas por la mayoría de la sociedad en cuanto el arte: como esa especialización per se para disfrutar del arte, solo la persona con recursos y posibilidades puede disfrutar del arte, y el conceptuar que a los museos solo puede entrar cierto sector de la sociedad y no la mayoría de la sociedad.

Al tener estos elementos en cuanto las personas que pueden “gozar” del arte de élite: especialización, recursos y lugares específicos. Los grupos culturales ofrecen una práctica e ideología distintas y lo hacen a menos en el discurso: *“Quienes hemos participado en la construcción del Faro, consideramos que la cultura es el mejor instrumento de desarrollo humano, que es una forma de diálogo y encuentro y es ante todo la posibilidad de vernos ante la mirada de otros. No existe civilización sin pensamiento crítico y reflexivo, no se puede combatir a la barbarie sin diálogo y cultura”*¹⁰⁸, reconocemos que los grupos culturales han logrado ser espacios de reunión y encuentro, y algunas veces en la misma dinámica de la organización se separa y se rompen con esos mitos en cuanto el arte de élite.

---

¹⁰⁸ González Benjamín, Gómez Concheiro Argel. Obra citada. pp. 38

Pero en su mayoría estas prácticas solo van dirigidas a los mismos integrantes del grupo contracultural y personas que por la localización de sus hogares llegan a ver la oferta cultural y acercarse (en el mejor de los casos). Al formar parte de esta dinámica el grupo contracultural cae también en la concepción del arte de élite. Es decir, que solo personas con cierto grado de conocimiento sobre el arte que se genera en los grupos culturales puede disfrutar de ese mismo arte. Las personas con los recursos y la cercanía para acceder a los grupos pueden formar parte de esas formas alternas del arte y la cultura.

Es así que al permanecer la concepción alterna sobre el arte, solo dentro del grupo y no salir del limitado campo de influencia (unas cuantas cuabras o mediana difusión en medios masivos de comunicación en el mejor de los casos), los grupos contraculturales siguen la tendencia del arte de elite y se mantienen como un grupo cerrado donde solo un sector puede acceder al arte. Y muchas veces no salen de esa misma lógica de arte de élite, un circulo de arte que solo tiene relevancia para el grupo cultural y unas cuantas personas más, pero muy pocas veces para la sociedad en general, y esto propiciado por la poca difusión que se tiene de las practicas y la oferta cultural y artística de los grupos culturales: Multiforo Alicia, Circo Volador y El Faro de Oriente.

Debemos reconocer la importancia del arte en la transformación, creación y concepción de una realidad que no permanece eterna e inmodificable sino como estatua de sal por moldear, por cambiar. Y en este tenor la educación artística tiene una vital importancia, recolocar al arte como relación con la sociedad de trascendental importancia: *“De acuerdo con el actor (Mario Iván Martínez), el delirio cibernético en el que vivimos no tiene nada que ver con que el niño disfrute un concierto en vivo o una puesta en escena. Lo importante es dar al niño las opciones para que decida qué le*

*gusta y tenga amplias posibilidades para formar su criterio, añade.*¹⁰⁹ Y esta postura de dar las opciones culturales y artísticas va mas allá del niño es decir al resto de la sociedad, resignificar la relación que tiene el hombre con el arte, resignificar el papel del arte requiere también redignificarlo y hacer partícipe a la mayoría de la sociedad en la relación con el arte. Ya sea como espectador, crítico y/o creando el arte y las relaciones dentro de la sociedad.

E ir quitando poco a poco los mitos que se han plantado en la sociedad en general a lo largo de casi 40 años por medio de vincular a los grupos contraculturales con la mayoría de la sociedad por medio de exposiciones, mesas redondas en torno a temas de interés como la violencia en sus diferentes facetas y como el arte puede ayudar a generar otras opiniones en torno a este y muchos temas, también con la difusión de los grupos por medio de carteles en calles, estaciones de metro, escuelas, hospitales, iglesias, tiendas de abarrotes, etc.

*“En el actual momento histórico afrontamos un discurso hegemónico eficiente para ocultar espacios. Ocultamiento que se produce desde una lógica de exclusiones conformada por las lógicas económicas dominantes centradas en la eficiencia y la rentabilidad. De lo que resulta imperativo tener que desarmar en sus mecanismos de constitución el discurso que como tal, modela la subjetividad de los sujetos. Desarme que tiene como objetivo romper con las inercias de acomodación a lo que se muestra como posible (que se han fortalecido con el colapso de las utopías) en desmedro de las potencialidades del sujeto”*¹¹⁰

Y este ocultar espacios tiene relación en el generar mitos alrededor de casi todas las prácticas e ideas que pueden desarrollar una conciencia crítica en la población, es decir, al joven y al arte se le vuelven mito y rentables. Ante esto lo que se pretende es fomentar la posición del joven y la sociedad como espectador, crítico y/o creador.

---

¹⁰⁹ <http://www.jornada.unam.mx/2010/07/02/index.php?section=cultura&article=a06n1cul>

¹¹⁰ Zemelman, Hugo, *Necesidad de conciencia: un modo de construir conocimiento*, Ed. El colegio de México y Anthropos, México, 2002.pp. 66

Alguien que quiere acercarse al arte, antes de saber su historia o su corriente artística o el para qué o por qué de cierta obra, debe gozarlo y experimentarlo con el sentido común para encontrar una satisfacción por medio de los sentidos antes que el goce del logos. Pero esta postura de goce como primer paso en cuanto al arte la reconocen en los grupos culturales la cual está en conflicto con el arte de élite, solo que la poca difusión que se tiene del grupo contracultural, la casi nula comunicación entre los mismos grupos y la poca unión entre la sociedad en general y los grupos contraculturales. Hacen aún todavía más difícil el establecer la relación social entre la mayoría de la sociedad y el arte sin caer en un arte de élite.

Los grupos contraculturales, entendidos como lugares donde se pone en entredicho la lógica del monísmo ideológico, muchas veces caen en el mismo sentido del arte de elite. Esto tiene relación con la poca difusión que se tiene de las prácticas que se llevan a cabo en los grupos culturales, ya sea por falta de recursos dentro de los grupos o por una falta de apoyo por medio del gobierno del D.F. o de apoyo privado. Cualquiera de estos dos casos da como resultado una ínfima divulgación de la oferta cultural y artística que se llevan en común en cada grupo y en lo particular. Aún con la presencia que tienen el Multiforo Alicia, El Circo Volador y El Faro de Oriente ahora en internet.

Recordemos que la universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está en una situación similar en cuanto la difusión del arte y la cultura. En la UNAM toda la difusión del arte se remite principalmente al personal docente y alumnos. Y muy poca de esa difusión lleva como objetivo ofrecer una oferta cultural y artística a la mayoría de la sociedad, y sí se da esa difusión muchas veces la sociedad en general no llega a saber de la oferta cultural y artística que ofrece la universidad. Y esta misma postura de la universidad al centrar su difusión en la comunidad universitaria y después en la

sociedad en general limita la inserción de la mayoría de la sociedad a la oferta cultural y artística. Pero gran parte de la comunidad académica, y la sociedad en general, desconoce las exposiciones, talleres, mesas redondas, ciclos de cine, obras de teatro y conciertos que ofrece la UNAM. Reproduciendo la universidad la poca difusión y el arte de élite.

Los tres grupos contraculturales al reproducir parcialmente el arte de élite y al reproducir condiciones similares generan una difusión de la oferta cultural y artística pobre, ya sea por una falta de recursos o por contar con poco apoyo del gobierno o apoyo privado. Se mantiene la constante de solo estar en pocos medios masivos de comunicación, y estos no siendo los más conocidos por la sociedad en general. Además de no contar con una estrategia que resitué al grupo contracultural como una oferta cultural y artística real.

La mayoría de la sociedad tiene la posibilidad de conocer la oferta cultural y artística de los grupos contraculturales: Faro de Oriente, Circo Volador y Multiforo Alicia, ser parte de los talleres que ofrecen, de las mesas redondas, exposiciones, ciclos de cine y conciertos, y no solo verlos como aquellos lugares donde se reúnen los jóvenes skates, punks, emos, darks, etc. Sino como el grupo contracultural donde se puede identificar y ser parte de la realidad cultural y artística de mi comunidad y de México. Y así poder reconocer a los jóvenes como al otro y no como el ajeno.

Para lograr desmitificar el arte de élite y lograr una difusión media de los grupos contraculturales, se debe de luchar con las ideas de arte de élite y las practicas de élite, es decir, el joven (y la sociedad a grosso modo) por medio de los grupos contraculturales y la práctica que genere en los grupos, desde ser parte de los talleres, acudir a las mesas redondas, los ciclos de cine, se le debe recordar que el grupo cultural es un espacio que no reproduce la lógica del monísmo ideológico bajo ninguna

circunstancia y este tipo de prácticas en pro de la diversidad de lo que se ser joven, lo que es el arte y los grupos contraculturales alejados de la lógica monística formen parte del vivir diario de los grupos artísticos. Y esto se puede lograr al practicar el respeto de cualquier idea dentro de los talleres, la discusión de cualquier óptica en las mesas redondas, el colocar posters de personajes que representen las ideas base de la lucha del grupo social (el subcomandante Marcos por citar un ejemplo), la reorganización de los grupos sin tener puestos en orden de importancia sino en orden horizontal sin jerarquías, tener más la publicidad del centro en toda la zona de influencia del joven, ya sea esta local, (casa, escuela, lugar de trabajo, entre otros) o virtual (el envío de mails, el posteo¹¹¹ de blogs¹¹² donde se hable del trabajo dentro de los grupos y en las redes sociales: my space, twitter y facebook, principalmente)

Todo esto siempre en pro de defender el lado humanista de la cultura y el arte. *“Debemos autodesafiarnos como sujetos para los que la historia se hace existencia, donde el tiempo se transmuta en lo incumplido en forma de conciencia. Historia donde el hombre encuentra refugio a su abandono y a la indiferencia cósmica.”*¹¹³ Donde se muestren claras las posibilidades del sujeto, donde se reconozcan estas posibilidades. Posibilidades que tienen relación con las condiciones por cambiar donde el humanismo tenga un papel preponderante.

Reconocer las posibilidades, pero desde la prontitud, desde el hoy, el presente, porque dada la realidad monística el joven (o el individuo – sujeto marginado) no puede darse como una primera instancia de cambio la visión de una utopía (y a esta anclarle todas las necesidades y proyectos)

---

¹¹¹ Remitir un mensaje al público mediante un foro, bitácora, grupo de noticias u otro medio informático similar, fuente: <http://es.wiktionary.org/wiki/postear>

¹¹² Sitio o página en internet con información personal o de una organización en forma de diario en línea y donde las nuevas ediciones aparecen en orden cronológico y que típicamente incluyen enlaces a otros sitios, fuente: <http://es.wiktionary.org/wiki/postear>

¹¹³ Zemelman. Obra citada. pp. 73

3.2 Grupos contestatarios y su dinámica: el arte juvenil frente el avance de la economía mundo, la asequibilidad del arte en la sociedad mexicana.

Los grupos contraculturales: Multiforo Alicia, Circo Volador y Faro de Oriente han logrado varios avances desde su consolidación en la oferta cultural y artística fuera de los grupos de poder. Pero también a la par de estos logros tenemos algunas consideraciones por criticar: el arte de élite, poca difusión de la oferta cultural y artística, la casi nula comunicación entre los grupos y la poca unión entre la sociedad en general y los grupos culturales.

El arte de elite y la poca difusión los tratamos en el apartado anterior donde se destaco la importancia por desmitificar al arte y hacerlo humano, y por otro lado el resaltar la poca difusión que existe de los grupos contraculturales, y no solo de estos, para la sociedad en general. Las anteriores características de los grupos contestatarios se hacen más fuertes con la poca comunicación que existe entre los propios grupos y la poca unión entre la sociedad en general y los grupos contraculturales.

Los grupos contraculturales antes mencionados tienen una casi nula comunicación entre ellos, y al tener esta base como relación entre los grupos nos permite pensar en que no importa lo que haga el otro, la oferta cultural y artística que importa es la que genero dentro de mi grupo (arte de elite), ni la unión entre estos.

Esto lo inferimos al acercarnos al Circo Volador por su acta constitutiva y al encontrarnos con trabas al realizar nuestra investigación, para lo cual nos pidieron permisos y demás cosas. Ya una vez con esto fue un tanto difícil encontrar al

encargado de dar informes sobre el Circo: Jovani Aviles. Hasta que contamos con la ayuda de Pamela de Heras la cual forma parte de este grupo contracultural y nos proporciono la ayuda que necesitábamos.

Pamela nos dijo que el Circo Volador no tenía relación con los demás grupos culturales, que hasta hace algunos años si se reunían, pero en el año 2010 no tenían relación con ningún otro grupo cultural. Y esto se hace evidente al no ver ningún tipo de propaganda del Circo Volador en El Faro de Oriente y viceversa, con lo cual el arte de elite se hace más presente. Por la misma realidad monística los grupos deben de estar en una unión constante donde se percaten unos de otros sobre el quehacer diario dentro de su oferta cultural y artística donde se establezcan formas de unión y critica entre los grupos. Y no la actitud encerrada en sí misma, de la no unión y el no conocimiento del ajeno.

Es difícil pretender ser un espacio que de crítica, una visión y practica ajenas a la sociedad transmitida neoliberal y apoyo a la comunidad desde el no conocimiento del otro, el permanecer cerrado ante los demás grupos culturales.

“Los jóvenes de la Ciudad de México han encontrado en el Faro quizá el único espacio que aún dialoga con sus formas y estilos de vida (sic), es el Faro un lugar donde las expresiones como el rock, el punk, el ská, el reggae, la música electrónica, el surf, el happy punk, la trova, los ritmos afro latinos, entre muchos otros, se pueden presentar de manera pública y de acceso libre, sin que esto represente un peligro para la ciudad y su patrimonio, aquí creemos firmemente que los jóvenes son el principal capital social de la ciudad y que solicitan de un gobierno los espacios necesarios para expresarse y desarrollarse, no buscan tutoría ni paternalismo, ni que conduzcamos sus vidas o sus roles, quieren confianza en lo que ellos hacen y en las formas en que se manifiestan, desean

que la ciudad y sus calles tengan un lugar para ellos, demandan derecho a la ciudad y al futuro.”¹¹⁴

Un grupo puede tener delimitado que quiere y que no quiere el joven, puede abrir espacios para que el joven “sea y haga”, puede brindar espacios seguros para que el joven disfrute de expresiones que hagan su identidad y le den seguridad, puede ser un foro abierto a la diversidad de estilos y formas, puede ser un lugar donde el joven dialogue con sus formas y estilos de vida, pero no puede pretender ser el único grupo cultural, ni mucho menos el único donde el joven puede ser. Y en ese aspecto es donde no encontramos coherencia con lo que estipula al menos González cuando caracteriza al grupo cultural como el “único” grupo donde se estipula un dialogo con sus formas y estilos de vida.

Y también es contradictorio al caracterizar al Faro como una comunidad. *“Esta comunidad a lo largo de estos años ha realizado un trabajo de integración a través del arte, sus pensamientos, sus sentimientos, su expresión, su capacidad de discernimiento y de crítica, todo ello ha tenido cabida en el Faro, sus expresiones estéticas han tenido lugar y sus manifestaciones de júbilo también”¹¹⁵*, pero una comunidad aislada que desconoce a los demás grupos contraculturales y puede ser que si los conozca, pero no reconoce el esfuerzo que también han tenido, la lucha que han librado a lo largo de estos últimos 20 años, el Circo Volador y el Multiforo Alicia. Lo cual nos hace pensar que estos últimos dos grupos se manejan en el mismo contexto de desconocimiento aparente entre ellos y del no reconocimiento del esfuerzo a lo largo de los años.

Desde nuestro criterio no puede seguir siendo así, un grupo contracultural no puede solo enaltecer su esfuerzo... *“el Faro a servido para acercar a esta comunidad con infinitas formas de expresión, a través de la participación de cientos de creadores de toda la ciudad, del país y de muchas partes del mundo. Esta comunidad ha*

---

¹¹⁴ González Benjamín, Gómez Concheiro Argel. Obra citada. pp. 38

¹¹⁵ Ibid. pp. 37

*dialogado con formas y culturas de lo más diversas, aprendiendo a mirar a otros, a escuchar con mayor atino y a reflexionar sobre quiénes somos y qué queremos.*¹¹⁶ Y dejar de lado el reconocimiento de los otros espacios culturales que también forman parte del movimiento contracultural–artístico. Deben de permanecer unidos conociendo que hace y que no hace el otro grupo contracultural para y por la comunidad artística por limitada que esta sea.

Entonces tenemos la poca unión entre los grupos contraculturales la cual está inmersa en el no conocimiento de la oferta cultural y artística del otro y en el no reconocimiento del esfuerzo realizado a lo largo de los años. Pero si en elogiar lo logrado por el grupo específico, un ejemplo de Maite López: *“el Alicia en todos estos años ha influido en las políticas juveniles y culturales de la ciudad, ha contribuido a la tolerancia entre los jóvenes, la diversidad sexual, impulsado cambios legislativos para que los inmuebles desocupados se conviertan en espacios culturales. Por todo esto y más es un espacio radicalmente democrático.”*¹¹⁷ Se han logrado importantes avances, pero no se puede seguir avanzando sin el conocimiento del otro, el reconocimiento y la ayuda mutua. Donde también esos centros culturales y artísticos han resistido los embates de la sociedad transmitida neoliberal.

Para esto lo que proponemos es el seguir de cerca al otro desde una práctica humanista enfocada a reconocer la labor hecha en los otros grupos, valorar el esfuerzo que se hace en los otros grupos, y crear un frente común que tenga como estrategia el luchar contra la concepción y prácticas de arte de élite, que solucione y haga efectivas todas las pretensiones de los grupos en general: ser espacios plurales e incluyentes. Y todo esto se logrará por medio de foros de discusión organizados dentro de los mismos centros donde se expongan la visión de los integrantes de los grupos, sus opiniones en cuanto a México y el arte, las problemáticas particulares y en general. Foros de

---

¹¹⁶ Ibidem. pp. 37

¹¹⁷ <http://www.jornada.unam.mx/2010/06/09/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp>

discusión donde se reconozca el otro, planes de trabajo que no solo vayan a dentro del espacio individual sino que respeten y hagan plural en un sentido más amplio el quehacer, pensar y sentir de los jóvenes.

Donde la poca participación social entendida como movimiento social, es decir, que “los movimientos sociales son la expresión directa o indirecta del conflicto de clases”¹¹⁸, es juntar a los grupos culturales en un fin común, y este es luchar contra el arte de élite, la poca difusión de la oferta cultural y artística, la casi nula comunicación entre los mismos grupos y la poca unión entre la sociedad en general y los grupos culturales.

Tenemos el arte de elite, la poca difusión y la escasa comunicación y unión entre los mismos grupos. Y estos elementos hacen posible que el mismo grupo se mantenga alejado con la mayoría de la sociedad, donde solo se percibe al ajeno en esos grupos contraculturales y nunca al otro que es mi símil.

La mayoría de la sociedad no conoce la oferta cultural y artística que brindan estos espacios, los talleres que ofrece, los conciertos, exposiciones, mesas redondas. Al momento de relacionar la poca información que se tiene con el mito del arte de elite, es decir, la especialización sobre el arte (no conoce las corrientes artísticas en las cuales se enmarca el arte producido en los grupos culturales) y al creer esto, la sociedad en general no se acerca al grupo por más interesado que esté en la oferta cultural y artística.

---

¹¹⁸ Touraine, obra citada. pp. 294

Además de esa especialización tenemos la poca difusión que se tiene del centro cultural, pero además de esto si observamos detenidamente quienes son los que ocupan esos espacios, quienes son los que forman parte más activa en los talleres, hacia quienes va más dirigida la oferta cultural, cuales son los grupos musicales que se presentan en conciertos, que tipo de cine se muestra en los recintos. Se hace más claro el porqué de la negación de centros de reunión para la mayoría por parte de la sociedad.

Van más dirigidos los grupos culturales en torno a los jóvenes que hacia otro sector de la sociedad, los jóvenes ocupan la mayoría de los espacios, son los jóvenes quienes más forman parte activa en los talleres, la oferta cultural en su mayoría va destinada a los jóvenes, los ciclos de cine también van encaminados en su mayoría hacia el joven.

Por un lado tenemos el mito en cuanto al arte como arte de élite, la poca difusión que se tiene de la oferta artística y cultural, y esta oferta abocada en su mayoría hacia los jóvenes. Si a esto le agregamos la posición que ocupa la mayoría de la sociedad en el proceso de producción se vuelve más complejo. La mayoría de la población sufre similares condiciones que lo limitan e imponen algunas situaciones en el proceso de producción: jornadas de trabajo extenuantes, salarios por debajo de lo inhumano, lugares de trabajo con ambiente hostil, transporte de condiciones deplorables, y tiempo para el ocio lastimeros. Con estas características el trabajador asalariado que solo cuenta con 100 pesos en la bolsa para gastarlo en él (y en el mejor de los casos solo en él), el cual llega a casa después de soportar todo este complejo no resulta tan fácil el sacudirse toda la “realidad imperante monística” para optar por leer un libro, escribir poesía, tocar la guitarra... o ir al cine o a una obra de teatro o un concierto resulta imposible pues sólo cuenta con 100 pesos en la bolsa. Es más fácil perderse en los puntos de fuga tradicionales que en el arte. Y es menos probable que este asalariado

opte por ir al grupo contracultural a checar que oferta artística ofrece porque el grupo está alejado de su hogar o al conceptualizarlo como el lugar de reunión de los chavos.

De esta forma es difícil que se acerque la mayoría de la sociedad a los grupos contraculturales y formen parte de los talleres y actividades que le darían otro sentido al quehacer diario. Resignificaría y redignificaría el papel que asume la mayoría de la sociedad en la vida diaria, un cambio de solo ser un individuo a la espera de sentido por un sujeto que se reconoce como creador, crítico y espectador activo al dar un sentido más humano a la mayoría de la sociedad, ser sujeto capaz de develar su historia, transformarla y apropiarse de ella, historia que...*“nos coloca ante el desafío de ubicarnos en el momento que nos determina, pero que a la vez nos impulsa hacia una ampliación de horizontes.”*¹¹⁹ Se vuelve a significar y a dignificar la práctica del sujeto que tiene relación con el arte.

Y en esta nueva óptica que le daría las practicas que podría llevar a cabo en los grupos contraculturales también para hacer el enlace de los grupos con la mayoría de la sociedad es necesario reeducar a la población en lo concerniente a la relación que tiene con el otro que es el joven y por otro lado resituar al joven como el otro y no como el ajeno por medio de en primara instancia hacer fácil la relación que pueda tener la sociedad en general y el arte, por medio de exposiciones y platicas para la mayoría de la sociedad en cuanto la oferta cultural y artística de los grupos contraculturales, donde el joven incide y lleva a cabo su práctica creadora. La cual debe de estar en conflicto con la incompletud,...

“incompletud que es la matriz de todas las necesidades de trascendencia, por consiguiente, que configura el contorno dentro del cual se lleva a cabo la búsqueda y el acuñamiento de ideas y conceptos sobre la verdad y lo real, de sentimientos y semblanzas de lo que es bello, así como la percepción de aquello

---

¹¹⁹ Zemelman, obra citada. pp. 48

desconocido que nos acecha, pero que también nos impulsa, y misteriosamente nos seduce a ser develado. Es la significación profunda del siendo."¹²⁰

Pero es un siendo que debe de hacer caso de las necesidades de trascendencia con los otros, que a su vez esa trascendencia tiene relación con las prácticas y no solo con conceptos o ideas que ayuden a enlazar a la mayoría de la sociedad con el joven (el otro) y los grupos contraculturales y artísticos: Multiforo Alicia, Faro de Oriente y Circo Volador.

---

¹²⁰ *Ibíd.* pp. 89

3.3 La desmitificación del joven y del Arte en la transformación de espacios de resistencia a espacios de divergencia, hacia una relación humanista: jóvenes–sociedad.

Hemos colocado las características de los grupos contraculturales y artísticos, lo que para nosotros son las características más urgentes por modificar: la concepción y prácticas en cuanto la mitificación del arte de élite, la poca difusión de la oferta cultural y artística de los grupos (Multiforo Alicia, Circo Volador, Faro de Oriente), la existente casi nula comunicación entre los mismos grupos contraculturales (el escaso reconocimiento del otro y la del trabajo dentro del grupo, pero no del otro) y por último la poca unión entre la sociedad en general y los grupos culturales, lo cual tiene relación con el mito de arte de élite, el mito del mundo joven, la posición que tiene la mayoría de la sociedad en el proceso de producción y el reconocer que la mayoría de la sociedad, es decir, la clase trabajadora puede ser parte de la relación sujeto–obra de arte como espectador, crítico y hacedor.

Bajo esta lógica se necesitan más grupos contraculturales o reconocer la lucha de muchos otros a lo largo del D.F. y el Área Metropolitana, pero primero reposicionar por medio de la acción social a los grupos como parte medular de la vida social diaria, al arte que se genera en estos espacios y después recrear las ideas que se tienen de los jóvenes pertenecientes a estos grupos contraculturales; jóvenes artistas y los jóvenes en general.

Ideas que tienen relación con prácticas que llevan los jóvenes artistas en su quehacer diario por medio de las actitudes vitales, las cuales son dos: la senil y la juvenil. *“La senil, que maneja un horizonte temporal nulo o estrechísimo... y la juvenil, la*

*que proyecta la vida en el contexto de un grande e infinito horizonte.*¹²¹ Donde el joven artista ve su vida y la propia trascendencia en esas dos posturas en conflicto permanente, la senil al vislumbrar el futuro incierto que le ofrece la realidad mexicana y el juvenil cuando crea y modifica la realidad y su obra de arte cuando se percata de que esa obra superara el tiempo.

Se vuelve en el luchar contra la decadencia y contra los mitos que ha colocado el monísmo práctico, su estigma es ese, pero el joven en general no se deja soslayar por estos mitos y se aleja del *“hombre estrecho, el que no sueña, no ama ni se interroga, suele vivir así”*¹²². Estas posturas van desapareciendo ya que no podemos separar socialmente del ser su condición de individuo y de sujeto. Porque la riqueza y complejidad de la realidad, objetiva y subjetiva, lo posicionan a veces en contra de su voluntad en estas dos constantes. El joven es individuo por periodos, pero una vez que es crítico, que es amplio, sueña, se interroga; es sujeto, y es muy difícil que deje de ser así.

Debe mantenerse en esa postura de crítico de todo y todos, posee las herramientas y armas por medio de los grupos contraculturales para desplegar su visión y practicas alternas en lo relativo a lo que es el mundo, que es la sociedad y para el que debe cambiar desde su propia óptica, una óptica que para nosotros está encaminada en relaciones diádicas–humanistas orientadas a modificar su relación: jóvenes–sociedad.

Esta situación en torno al joven solo nos demuestra que es necesario develar elementos que permitan pensar al joven desde otros ángulos, que permitan reconocerlo y que este se reconozca desde sus prácticas primero como individuo y en un segundo

---

¹²¹ Valenzuela, obra citada. pp. 31

¹²² Ibídem. pp 39

momento como un sujeto capaz de reaccionar con mayor prontitud ante cualquier política en contra de los intereses y necesidades que este posee como parte de la sociedad. Y en búsqueda de formar parte activa de su entorno como transformador del mismo por medio de su práctica creadora más humanizada: el arte.

En este mismo sentido el ser social, el joven, se perfila desde dos posturas, la del gran capital que lo descubre como un consumidor, un individuo y por otro el que el mismo joven se otorga dentro de sus propias prácticas y formas de pensamiento, un sujeto. Donde esta práctica y forma de pensar en algunos casos nos demuestran la insatisfacción del joven por las cosas como son y se van dando.

En lo cual no puede perder de vista el joven su poder de crear, modificar y criticar la realidad existente por medio de sus ideas y prácticas. Además de plasmar esto en su práctica creadora donde se debe de hacer presente *“el carácter social del hombre no sólo consiste en el hecho de que sin el objeto él no es nada, sino ante todo en que demuestra su propia realidad en una actividad objetiva. En la producción y reproducción de la vida social, es decir, en la creación de sí mismo como ser histórico-social, el hombre produce:*

- 1) los bienes materiales, el mundo materialmente sensible que tiene como fundamento el trabajo;*
- 2) las relaciones e instituciones sociales, el conjunto de las condiciones sociales;*
- 3) y, sobre esta base, las ideas, concepciones, emociones, la cualidad humana y los sentidos humanos correspondientes.*

*Sin el sujeto, estos productos sociales del hombre carecen de sentido, mientras que el sujeto sin sus premisas materiales y productos objetivos es un simple espejismo. La esencia del hombre es la unidad de la objetividad y la subjetividad”.*¹²³ Y como de la

---

¹²³ Kosik Karel, *Dialéctica de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo)*, Ed. Grijalbo, México, 1967. pp. 142

misma forma que el joven condiciona a su entorno (y en este la obra de arte), el entorno tiene repercusiones en el joven y en toda su dinámica.

Pero debe de ser desde las posturas del humanismo y lo diádico como principal eje rector, teniendo este eje siempre en cualquier espacio social en el que se inserte el joven (familia, escuela, iglesia, lugar de trabajo, lugares para el ocio y grupos contraculturales, entre otros) el sentido del otro como lo más importante. Donde *“la relación social más decisiva es la que se establece entre las clases sociales.”*¹²⁴ El joven entonces tiene que anteponer y reconocer el conflicto que se establece entre el monísmo ideológico, la sociedad transmitida neoliberal, la sociedad en general y el mismo joven. Para reconocer el nivel de conflicto y derrumbar uno a uno los mitos que se generan en torno al mismo joven y al arte.

Un joven como individuo se resigna al devenir de las cosas, de la realidad, la cual desde esta postura se ve como lo incambiable,... *“el hombre, al subordinarse a un logos racional, ha condicionado todas las formas de relación con el mundo a las exigencias de explicarlo, con lo que ha contribuido a potenciar algunas de sus facultades, como las intelectuales, en desmedro de otras como las emocionales”*¹²⁵, pero estas emociones no son abandonas per se, sino responde a la misma realidad la cual el individuo la cree inamovible e imposible de cambiar aun cuando ese mismo individuo, en etapas de su vida, se transforme por instantes en sujeto y modifique esa realidad.

Un individuo que está tan inmerso en su conflicto, se encuentra perdido, sin pistas, se disipa en los puntos de fuga, no puede reconocer las batallas ganadas, ni

---

¹²⁴ Zemelman, obra citada. pp. 50

¹²⁵ Zemelman, Hugo, *Necesidad de conciencia: un modo de construir conocimiento*, Ed. El colegio de México y Anthropos, México, 2002.pp. 12

mucho menos anteponer a las situaciones adversas un proyecto que dirija el que–hacer y el que–pensar, hablar de utopías con él sería algo reprochable. Pero le enseñaría a obtener distintas imágenes de él y de reconocerse en diversos espacios que lo perfilarían de otras formas.

Y en ese momento cuando el individuo reconozca sus limitantes y sus posibles caminos podremos...“abordar la formulación del discurso desde el propio sujeto, sus percepciones de lo real y sus posibilidades de ser, en vez de quedar extrañado y atrapado en la descripción de los atributos de aquellos que lo rodea”¹²⁶, es empezar un diálogo entre los jóvenes con los jóvenes, y de ahí partir hacia las necesidades en común para revisar cada uno de los intereses como grupo atenuando en las relaciones igualitarias que pueden promover los jóvenes desde sus espacios más propios. Que para nosotros de estos espacios formarían parte los grupos culturales develados como el puente entre la sociedad en general y los jóvenes por medio del arte. Donde este mismo arte puede ser visto, criticado, resignificado y redignificado por el mismo joven y la sociedad en general. Donde se denote un proyecto social relacionado con la independencia y la dignidad humana.

Una resignificación del joven y el arte relacionado con el humanismo,...“una formación humana que despierte, estimule, y posibilite en cada uno realizaciones valiosas, que puedan ser sorprendentes cuando no encajan en lo ya históricamente vivido. Pero tales sorprendentes realizaciones, habrán de ser las que reducen sin duda alguna en la grandeza, estímulo y satisfacción de quien las realiza, que a su vez se prolongará en actitudes semejantes, para estímulo y engrandecimiento de los demás.”¹²⁷Un humanismo que facilite la unión del joven con la mayoría de la sociedad y viceversa. Donde se sienta al otro como semejante, como creador, crítico y parte importante del vivir diario. En donde este humanismo tenga un carácter de grupo, y se

---

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Jiménez, Moreno Luis, *Hombre, Historia y Cultura: Desde la ruptura innovadora de Nietzsche*, Ed. Espasa–Calpe, Madrid, España. 1983

vayan perdiendo poco a poco todas las prácticas dirigidas a mantener al joven y la sociedad como lo aislado.

Generar un proyecto colectivo donde los grupos contraculturales tengan el papel central de unión social por medio del arte. *“Pensamos en un proyecto que movilice y haga posible la intervención creciente de los sujetos para edificar su realidad y crear sus significaciones. Para ello, es imprescindible tolerar las diferencias, sin censuras ni marginaciones, y permitir que todos los actores puedan participar y puedan tener la oportunidad de resignificar su historia proyectándose hacia un futuro”*¹²⁸ Un futuro que por medio de los grupos contraculturales se convierta en una realidad alternativa para la mayoría de la sociedad y de los jóvenes en el D. F. y el Área Metropolitana. Un proyecto que sea incluyente y en cada paso se vea lejos y en contra de toda la lógica estipulada y manejada desde el monísmo práctico– ideológico y la sociedad transmitida neoliberal.

Y en esta lógica humanista también establecer relaciones donde cada una de las partes joven y sociedad, sociedad y joven, se rescaten al otro como posibilidad de crecimiento, como crítico, creador y compañero. *“Se trata de no rendir culto a una entidad abstracta –la humanidad- ni exaltación del individuo como átomo social, sino de un imperativo de respeto a la persona humana, al hombre como ser concreto, que lo es efectivamente realizándose en la trama de sus interdependencias socioculturales, tanto o más que en el mantenimiento progresivo de sus dependencias biológicas y cósmicas.”*¹²⁹ Una responsabilidad dentro de la dinámica humanista que va encaminada hacia el respeto de la divergencia, el otro y la pluralidad. Un camino que es más fácil si se cuenta con el arte como medio de emancipación y unión con los otros, como proyecto colectivo. Como posibilidad de ser y de hacer como sujetos, más coherentes con la situación en contra del monísmo práctico-ideológico, posibilidad que tiene que

---

¹²⁸Fernandez, Lidia, “Subjetividades emergentes, psiquismo y proyecto colectivo” en *La vida cotidiana y su espacio–temporalidad*, Lindon, Alicia (coordinadora), Ed. Anthropos, Barcelona, España. 2000. pp 93

¹²⁹ Jimenez. Obra citada. pp. 28

ver con la apertura que puede dar el arte a la mayoría de la sociedad y el joven por medio de resaltar y enriquecer el lado humanista en la sociedad.

Sería valiosísimo que los jóvenes tomaran el arte como medio de diálogo con la sociedad en general, y estos diálogos establecidos en los grupos contraculturales. Mostrando la apertura a escuchar lo que el otro tiene que decir, a entablar conversaciones y prácticas que redignifiquen al joven con la sociedad y dejen al joven sin más características peyorativas. Y que sólo se reconozca al joven como eso “joven”.

Esta postura en cuanto al joven encaminada en un humanismo que brinde seguridad, esperanza y fe en proyectos alternos a lo estipulado y practicado desde el poder,... *“entendemos el proyecto colectivo, no como dado e instaurado por unos pocos, sino como una creación colectiva que supone la pluralidad. Es condición esencial el respeto a subjetividades con distintos rasgos identificatorios, con raíces, historias y orígenes divergentes y, por consiguiente, con deseos, valores y necesidades culturales muy amplias.”*¹³⁰ Proyectos encausados en brindar elementos por medio del arte y la cultura (talleres, ciclos de cine, apoyo comunitario, exposiciones, conciertos, mesas redondas, etcétera), para ayudar a la unión de la sociedad y los jóvenes, para resignificar y redignificar esta unión, para posicionar al arte como medio de goce, crítica y unión en el entorno social.

Una práctica humana entre los jóvenes y la sociedad en general. *“Ha de aceptarse también para esta realización humanizante, que es preciso favorecer las actividades que cada uno pueda proyectar, primeramente haciéndolas posibles, desde una ecología ambiental, un urbanismo y en concreto favoreciendo el desarrollo de cada persona como persona.”*¹³¹ Y en esta dinámica incluir también al arte como un elemento

---

¹³⁰ Fernandez, Obra citada. pp. 93

¹³¹ Jiménez. Obra citada. pp. 32

primordial en la realización humanizante, en el proyecto colectivo que es posible construir por medio de los grupos culturales para la sociedad en general que permitirá establecer practicas nuevas entre el joven y su sociedad. Posibles caminos que resitúen lo que es ser joven para y por la sociedad en general.

Un proyecto donde el joven y la sociedad en general por medio de los grupos contraculturales y el arte, se identifiquen así mismos como sujetos sociales participantes y creadores de la historia,...*“la historia no es un proceso controlado por la razón, un camino ya trazado, hay que pensarla como un sistema abierto que permite esperar un futuro nuevo, pero el cual puede quedar frustrado, sufrir reversiones o padecer el influjo de lo negativo.”*¹³², pero además de estos reveses que pueden ocurrir también se puede generar lo contrario, disfrutar de influjos positivos que tienen que ver con la participación de la mayoría en prácticas inclusivas y humanizadas, por eso la historia es un sistema abierto como esa posibilidad de cambiar la realidad a favor de proyectos alternativos.

---

¹³²Cansino, Ortiz César, Ernst Bloch y el marxismo. Los avatares de un proyecto filosófico en *Ernst Bloch: Sociedad, política y filosofía*, Pérez Cortes, Sergio (coord.)Ed. UAM: Departamento de Estudios Políticos, México, 1988. p.28

CONCLUSIONES

La mayoría de los jóvenes mexicanos se encuentran limitados en su vida diaria, pocas veces su forma de ver la vida es respetada (en sus propios intereses y necesidades), en esa situación la sociedad transmitida Neoliberal por diversos medios como lo son la familia, la escuela, el trabajo y la iglesia, así como los medios masivos de comunicación filtra la lógica monística, la cual ha catalogado al joven mexicano en el que comparte la visión transmitida, es decir, el que se vuelve funcional con el sistema, pero existe otro joven el que se opone al sistema.

Esta limitación del joven está caracterizada por el monismo práctico e ideológico, le siguen a este el proceso de estetización de lo joven, el joven como simple consumidor, y los estigmas que le han atribuido al joven. De esta forma solo se puede ser joven (para la clase en el poder) si se comparten estas características.

Estas características limitadas, donde casi no se nota al joven que puede ser parte de alternativas a estas características, solo nos ofrecen una visión del joven mutilado socialmente, solo puede ser joven el que está preocupado por comprar, el que comparte al pie de la letra las ideas y practicas burguesas (sobre la familia, la escuela, el trabajo y la iglesia) resumidas en callar y obedecer, el que muestre que es hedonista en cada acto y libre en su libido, y este alejado en cada practica de aquellas marcas que impuso la sociedad transmitida neoliberal al joven.

De la misma forma que el joven es limitado por la sociedad transmitida Neoliberal y su dinámica, el Arte casi en su totalidad se encuentra en una situación similar. Esta limitado por la clase burguesa (dueños de galerías, críticos de arte, curadores, artistas,

etc.) por medio de los mitos que se le han impuesto a lo largo de los años. Estos mitos han logrado separar casi en su totalidad al gran público de la obra artística.

Uno de los mayores mitos en torno al Arte, es aquellas ideas y prácticas que se elaboran en base al “arte de élite”. Este arte de élite queda presentado por aquellas ideas donde el arte solo es entendido por aquellas personas que conocen de arte, el estilo y vanguardia de la obra de arte, al autor y todo lo relacionado a la obra de arte. Y por consiguiente toda persona que no conozca sobre arte y la obra de arte, queda excluido de poder establecer una relación profunda con la obra de arte y con el arte.

Al tener esta óptica en cuanto al arte y la obra de arte la mayoría de la sociedad mantiene este mito, pero también hay que recalcar que el acceso que tiene la mayoría de la sociedad del D.F. y la zona Metropolitana a los museos y galerías es complicado debido a su localización y a las cuotas que en algunos casos hay que pagar para acceder a alguna exposición o muestra de arte. Además a esto se incluye la situación de apatía que experimenta la mayoría de la sociedad al ser parte de la dinámica del proceso de producción, como simples empleados con jornadas laborales de ocho de la mañana a cinco de la tarde, lo cual al ser extenuante, deja muy poco tiempo para interesarse por el arte y la obra de arte. Y más aun si el trabajador asalariado se inmiscuye con el mito de arte de élite.

Tenemos por un lado al joven limitado y por el otro al arte limitado, estos dos elementos necesitan de una redignificación y resignificación para la mayoría de la sociedad que vaya más allá de todo mito. Y esta nueva situación será más fácil lograrla al incluir a los grupos contraculturales: Multiforo Alicia, Circo Volador y Faro de Oriente, pero estos grupos también formando parte del proceso nuevo y de sus resultados, es decir, de nuevos enfoques y prácticas de lo que es ser joven, el arte y lo que es un grupo contracultural y artístico.

Y estos nuevos enfoques serán el resultado de promover las prácticas humanistas en cada espacio que pisa el joven: el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la iglesia, etc. Y en cada relación que establezca dentro de la familia, el grupo educativos, la dinámica laboral y la convivencia con los feligreses. Donde estos nuevos de Ser y Pensar sean nutridos por prácticas humanísticas que cada día estén alejadas del monísmo práctico e ideológico, prácticas que tengan como núcleo la igualdad, la fraternidad y la libertad.

Esa igualdad, fraternidad y libertad se observa en el trato que algunos jóvenes de los grupos contraculturales y artísticos tienen con los demás integrantes de estos grupos. Y esta misma humanización se observa al contrastar con esa limitación tanto del arte como del joven.

Contraste que nos demuestra que el joven desea, anhela y necesita de una lucha constante contra el monísmo, contra la sociedad en general y contra sí mismo. Donde lo que se desea, anhela y necesita es un joven y una sociedad más alejada de los mitos burgueses. Y más cerca los jóvenes de la sociedad en general por medio de los grupos contraculturales y artísticos.

BIBLIOGRAFÍA

Agustín, José. *La contracultura en México: la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*, Ed. Grijalbo, México, 1996.

Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad*, México: Ed. Siglo XXI, México, 2000.

Bertolt Brecht, El arte como diversión en *Estética y Marxismo*. Ed. Era, México, 1970.

Cansino, Ortiz César, Ernst Bloch y el marxismo. Los avatares de un proyecto filosófico en *Ernst Bloch: Sociedad, política y filosofía*, Pérez Cortes, Sergio (coord.)Ed. UAM: Departamento de Estudios Políticos, México, 1988.

Coupland, Douglas, *Generación X*, Ed. Suma de letras, México, 2000.

Feixa, Pampols Carles. Los espacios y los tiempos de las culturas juveniles en *Aproximaciones a la diversidad juvenil*, Centro de estudios sociológicos, Ed. El colegio de México, 2000.

Fernandez, Lidia, “Subjetividades emergentes, psiquismo y proyecto colectivo” en *La vida cotidiana y su espacio–temporalidad*, Lindon, Alicia (coordinadora). Ed. Anthropos, Barcelona, España. 2000.

Flecha, Ramón, *Las nuevas desigualdades educativas* en “Nuevas perspectivas críticas en Educación”, Ed. Paidos, Barcelona, 1994.

García, Canclini, Nestor. Piedras, Fera, Ernesto, *Las industrias culturales y el desarrollo de México*, Ed. FLACSO, Siglo XXI, México, 2006.

Giroux, Henry, *Jóvenes, diferencia y educación postmoderna* en “Nuevas perspectivas críticas en educación”, Ed. Paidos, Barcelona, 1994.

Giroux, Henry. *La inocencia robada: juventud, multinacionales y política cultural*, Ed. Morata, Madrid, España, 2003.

Giroux, Henry, *Teoría y resistencia en educación: Una pedagogía para la oposición*, Ed. UNAM Siglo XXI, México, 1992.

González Benjamín, Gómez Concheiro Argel, *Faro de Oriente: Proyectos, balances y tareas*, Ed. Del basurero, México. 2006.

Hernández Laura, *Las malas palabras como paradojas. La transgresión de la normatividad social y la ética en los jóvenes en "Aproximaciones a la diversidad juvenil"*. Ed. El colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México, 2000.

Jiménez, Moreno Luis, *Hombre, Historia y Cultura: Desde la ruptura innovadora de Nietzsche*, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, España. 1983.

Kosik, Karel, *Dialéctica de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo)*, Ed. Grijalbo, México, 1967.

Lenkersdorf, Carlos, *Cosmovisiones*, Ed. UNAM Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Coordinación de Humanidades, México, 1998.

Manrique, Jorge A. *El proceso de las artes en Historia General de México*, Ed. Colmex, México, 2000.

Margulis, Mario, *La juventud es más que una palabra*. Ed. Biblos, Buenos Aires, 2000.

Mc Laren, Peter, *La experiencia del cuerpo posmoderno: la pedagogía crítica y las políticas de la corporeidad en "Posmodernidad y Educación"*. Ed. CESU, México, 1995.

Melucci, *Acción colectiva y transformación personales en la era de la información en "ciudades"* 37, enero-marzo de 1998. Ed. RNUI, Puebla, México, 1998.

Mendez, Sanchez Leonardo, *El carácter neoconservador del liberalismo en "Neoliberalismo"*, Centro de Integración Universitaria, Ed. Universidad Iberoamericana, México, 1995.

Monsiváis, Carlos. Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX en *Historia General de México*, Ed. Colmex, Mexico, 2000.

Perez, Islas J. Antonio, Visiones y versiones. Los jóvenes y las políticas de juventud en *Aproximaciones a la diversidad juvenil*, Centro de estudios sociológicos, Ed. El colegio de México, 2000.

Perus, Françoise, *Literatura y sociedad en América Latina*. Ed. Siglo XXI, México, 1976.

Reguillo, Rossana, *Las culturas juveniles: un campo de estudio, breve agenda para la discusión*, en "Aproximaciones a la diversidad juvenil", Ed. El colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México, 200.

Rolland Barthes citado en Olliven, Ruben Georges *Las metamorfosis de una identidad*, en *Identidad III Coloquio Paul Kirchhof*, Ed. UNAM, 1996.

Sanchez Vazquez, Adolfo. *Ética*. Ed. Grijalbo. México, 1969.

Sánchez, Vázquez, Adolfo, *Estética y Marxismo*, Ed. Era, México, 1970.

Tenorio, Antonio, *Juventud y violencia*. Ed. Fondo de cultura económica. México. 1974.

Touraine, Alan. *Producción de la sociedad*, Ed. UNAM IFAL, México, 1995.

Valenzuela Feijo, José. *El mundo de hoy: mercado, razón y utopía*. Ed, Anthropos UAM, México, 1994.

Wallerstein, Immanuel, *¿El fin de que modernidad?* en "Sociológica", año 10, numero 27, *Actores, clases y movimientos sociales I*, Ed. UNAM. México. Enero-Abril de 1995.

Walter, Benjamin, *La metafísica de la juventud*, Ed. Paidós. España, 1993.

Yurén, Camarena, María Teresa, *Eticidad, valores sociales y educación*. Ed. UPN, México. 1997.

Zemelman, *Conocimiento y sujetos sociales: contribución al estudio del presente*. Ed. El colegio de México, México.2000.

Zemelman, Hugo, *Necesidad de conciencia: un modo de construir conocimiento*, Ed. El Colegio de México y Anthropos, México, 2002.

BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA

[Woods, Allan, El marxismo y el arte: Introducción a los escritos de Trostky sobre arte, tomado de www.engels.org/cuadernos/5_arte/ma1.html](http://www.engels.org/cuadernos/5_arte/ma1.html)

<http://www.angelfire.com/oh/RockAnime/historia.html>

<http://www.jornada.unam.mx/2007/02/01/index.php?section=cultura&article=a08n3cul>

<http://www.jornada.unam.mx/2010/01/02/index.php?section=espectaculos&article=a05n1esp>

<http://www.myspace.com/foroalicia>

<http://www.jornada.unam.mx/2003/12/28/mas-ramirez.html>

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social

<http://www.jornada.unam.mx/2010/07/02/index.php?section=cultura&article=a06n1cul>

<http://www.jornada.unam.mx/2010/06/09/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp>