

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

POSGRADO EN ARTES VISUALES

D.F. DREAM

“Una visión pictórica underground”

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN ARTES VISUALES

(PINTURA)

PRESENTA

JUAN CRISTÓBAL SANDOVAL NIETO

DIRECTOR DE TESIS

MTRO. RAÚL ARTURO MIRANDA VIDEGARAY

(ENAP)

Sinodales:

Alejandro Pérez Cruz (ENAP)

Julio Chávez Guerrero (ENAP)

Ivonne López Martínez (ENAP)

Darío Meléndez Manzano (ENAP)

MÉXICO D.F.; NOVIEMBRE 2012

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.

df. Dream

A mi Madre

a

Erika Espinosa de los Monteros D

a los

Estudiantes que lucharon en México 68

a

The Ramones

INDICE

Introducción.....	1
-------------------	---

Capítulo I. Contracultura y *Rock' n' Roll*

1.1 La contracultura y sus himnos: " <i>Simpathy for the Devil</i> " (Rolling Stones 1968), e " <i>Imagine</i> " (<i>John Lennon</i>).....	8
1.2 Como hijo de la tecnocracia pasando por la generación <i>sándwich</i> . (Anatomía del <i>Rock</i>).....	27
1.3 Patinetas y rodar la tabla en el Distrito Federal.....	58
1.4 La "Generación X ", " <i>Atari</i> ", el " <i>XBOX</i> " y el " <i>Playstation 3</i> ". (<i>Microsoft</i>).....	62
1.5 Un axioma del " <i>Ciberpunk</i> ", pasando por galaxias electrónicas: " <i>Ciberdélicos</i> ", " <i>Ravers</i> ", " <i>Hackers</i> " y " <i>Crackers</i> ".....	67
1.6 Felipe Calderón el " <i>Mr. Hyde</i> " de México.....	77

Capítulo II. *Street Art* (La cultura del *espray*)

2.1 <i>Street Art</i> . Colectivos. (<i>Crews y Teams</i>).....	86
2.2 <i>Flash-Back</i> del <i>Graffiti</i> . (Aerosoles).....	97
2.3 " <i>Street Art</i> Mexicano" vs "Cultura globalizada".....	105
2.4 <i>Street Art</i> una interpretación remasterizada.....	124

Capítulo III. D.F. *Dream* (Una visión pictórica *underground*)

3.1 *Heavy Metal* y “92.1 Radio Universal”. (La noche quedo atrás). Keith Haring una vida para el arte y Daniel Guzmán el dibujo y el *rock*.....131

3.2 Versión: “Tecate *light*” de la historia del *rock*.....146

(“*Elvis Presley*”, “*The Beatles*”, “*AC/DC*”, “*Ozzy Osbourne*”, “*Judas Priest*”, “*Metallica*”, “*Guns N’ Roses*”, “*Mötley Crüe*”, “*Kiss*”, “*Nirvana*”, “*Sex Pistols*”, “*Ramones*”, “*Led Zeppelin*”, “*Black Sabbath*”, y “*Deep Purple*”).

3.3 *Coca-Cola city*. (*Skaters* con ruedas de poliuretano y el *surf*).....202

3.4 D.F. *Dream* (Una visión pictórica *underground*).....216

Conclusión.....225

Bibliografía.....230

INTRODUCCIÓN

“La contracultura es la cresta en movimiento de una ola, una zona de incertidumbre donde la cultura se hace cuántica (...) es el equivalente cultural del tercer estado termodinámico, la región no lineal en la que el equilibrio y la simetría han dado paso a una complejidad tan intensa que a la vista parece un caos”¹

Timothy Leary

Esta investigación muestra aspectos sociales, o revoluciones contraculturales, como sería el caso de la contracultura, y derivados de esta, una de sus propuestas es el *street art* o arte de la calle.

La contracultura son vías alternas a lo establecido, proposiciones diferentes a la cultura que predomina, rechazan o simplemente se marginan, de las políticas predominantes de sus gobiernos, muchas veces brutales como son la mayoría de los pueblos latinoamericanos y México no es la excepción, un país marcado por la violencia, guerra con el narco, la pobreza, la ignorancia, y el desempleo, muy marcado en los sectores de la población joven.

Estas revoluciones culturales surgen en la segunda mitad del siglo pasado; con la era de las industrias y el progreso, como es el caso de Estados Unidos, donde empezaron a nacer los hijos de la tecnocracia. México país rural e incipiente en la industria de esos años, de 1950 en adelante, empiezan a surgir estos sucesos, como en la mayoría de los países más avanzados e industrializados.

Surgen los movimientos contraculturales que son bastantes, ya que se dan no solamente en la música, sino también en el cine, la literatura, la

---

¹ C. Martínez Rentería. *La cresta de la ola*. Estampas Gráficas, p. 9

televisión, las artes, el cómic, y en muchas expresiones culturales, porque las sociedades emplean más tiempo para pensar el mundo que los rodea, esto surge por la industria y progreso.

Se entiende por cultura, al conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver las necesidades de todo tipo.

En el siglo XX la “cultura” surgió como un concepto de la antropología abarcando todos los fenómenos humanos. Una de las ramas más importantes de esta disciplina social se encarga precisamente del estudio comparativo de la cultura.

“...Qué es una cultura, es algo muy claro: una cultura es una serie de métodos interrelacionados para producir bienestar colectivo. Si olvidamos que las culturas buscan BIENESTAR, entonces podemos debatir horas o hasta décadas enteras, que significa cultura y crear toda suerte de discusiones tan entretenidas como inútiles...”²

Las políticas de los pueblos latinoamericanos, con democracias inexistentes, incipientes, o muchas veces disfrazadas. Los latinoamericanos han vivido bajo regímenes corruptos, dictaduras como la del PRI en México, la de Argentina, Chile, República Dominicana, Cuba y muchos otros más, gobiernos totalmente devastadores que ofrecen tipos de gobierno como el totalitarismo y autoritarismo, mano dura y paternalista, otra de las cuestiones del atraso cultural es la iglesia en sus muchas formas de fanatismos, se muestra una sociedad fanática, donde todavía existen linchamientos por parte de la población, una sociedad machista, donde se maneja la doble moral, los múltiples discursos, el racismo, auto racismo, y la falsa parte conservadora de las buenas familias mexicanas.

---

² H. Yépez. *La increíble hazaña de ser mexicano*. Editorial Booket, p. 35

Las vías alternas son las contraculturas, son propuestas diferentes de jóvenes, porque el gobierno no ofrece espacios a este sector de la población, los gobernantes al igual que los narcotraficantes, buscan nada más el poder y el dinero, el beneficio es para unas cuantas familias mexicanas en el dominio económico de este país.

Son ilusiones, espejismos y siempre las falsas promesas, los gobiernos que han existido desde la Revolución Mexicana, hasta nuestros días, es mantener a la población en la ignorancia y en la pobreza. Se deben buscar cambios en la población, la falsa democracia ha encontrado su guerra, la violencia, y asesinatos por medio del narcotráfico. El atraso también debido al país más poderoso del mundo, EU donde coopta el avance de los pueblos latinos y los tiene bajo su yugo, en nombre de su enriquecimiento.

“...Han existido grupos contraculturales, o tribus urbanas como lo define Michel Maffesoli...”³, los grupos contraculturales modernos ya son cada vez más internacionales, interclasistas, hay un intercambio más rápido por la tecnología, y el mundo mediáticamente globalizado.

Se conocen varios himnos contraculturales como canciones de los **“Rolling Stones”** y John Lennon, donde miles de jóvenes los han adoptado como banderas de su movimiento.

Surgen los chavos banda en la periferia de la ciudad, la historia del *rock* es extensa pasando por las canciones de protesta de Bob Dylan, el surgimiento de Elvis Presley, pasando por la música de los **“Beatles”**, **“Doors”** y los demás exponentes de este género. La literatura de los **“Beatniks”**, la generación de la **“Onda”**, los **“Hippies”**, el **“Punk”**, el **“Underground”**, el **“Grunge”**, el **“Ciberpunk”**, y las galaxias electrónicas, los **“Ravers”**, **“Hackers”** y **“Crackers”**. Con la tecnología en progreso salen los juegos de consola, la

---

³ M. Maffesoli. *El tiempo de las tribus*. Siglo veintiuno, p. 242

generación “*Atari*”, es la pionera, y ya en evolución surgen los juegos actuales como el “*Xbox*” y el “*Playstation*”.

Con el presidente Felipe Calderón y su guerra con el narcotráfico nos deja miles de muertos, y un país que vive en el terror y la violencia, donde permea la cultura del miedo.

Las propuestas contraculturales como el *street art* o arte de la calle, surgen desde el *graffiti* en los barrios pobres de Nueva York, en *Harlem*, los guetos, son un ejemplo de cómo las personas buscan un espacio dentro de la marginación y la pobreza.

Al principio esparcían sus firmas o el nombre de sus pandillas en las calles o en el metro; a finales de los años 70 estaban todos los metros saturados de *graffiti* en este estado de EU, de ahí los artistas parisinos lo instituyen en su país, y se propaga a todos los países, incluso en Latinoamérica.

El arte de la calle ha ido evolucionado en temáticas y en técnicas, el *graffiti* en un principio era más artesanal, más vandálico y transgresor, adquiriendo una técnica muy buena, siendo ya reconocidos en su medio por otros artistas del *graffiti*.

Surgen *crews* o colectivos, dedicados a este modo de expresión, surgen los *stickers*, o calcomanías con propuestas de pegarlas en las señales de tránsito y de más objetos muy visibles para la gente, como buzones, entradas de metro, estacionamientos, el estencil o plantilla lo usan artistas que tienen nociones de arte y diseño gráfico, con propuestas interesantes de denuncia, esta técnica, es de fácil colocación y de una manera muy rápida se pone en la calle, se pinta con brocha o con el aerosol.

Estos artistas proponen la comercialización de su trabajo, otros se mantienen anónimos, se conocen artistas de la calle, como “*Acamonchi*”,

“Bansky”, “Blek Le Rat”, “Mac”, “Watchavato”, “Dr. Hoofmann” y muchos otros donde tienen propuestas sugestivas y muy originales.

Sus propuestas muchas veces son de denuncia y pueden ser de, niños secuestrados, cantantes de rap asesinados, narcotráfico, políticos corruptos, temas religiosos, migrantes asesinados, crítica a las autoridades como la policía, el ejército, instituciones represoras y en la mayoría de los pueblos latinos, corruptas, donde impera la violencia y también la enajenación que puede provocar la televisión.

Mis referentes en cuanto a la obra artística encuentro relevancia para este tema a Keith Haring; y a Daniel Guzmán, por que han tenido propuestas contraculturales, y han realizado arte de la calle.

Por ejemplo Keith Haring, realizaba dibujos con gis y línea continúa en los pizarrones del metro, plasmó su obra en la calle de varios países europeos, y también por encargo realizó murales, en Italia por ejemplo, que forman parte de la escenografía de la ciudad.

Aprovechó el espacio público y sus imágenes las sacaba de los dibujos animados de la *tv*, también personajes de ciencia ficción, naves espaciales y rayos laser, así como dibujos de *Walt Disney*.

Daniel Guzmán es un artista de ciudad Netzahualcóyotl, explora el mundo del *rock' n' roll* y otra subculturas populares. Donde adopta estrellas y grupos *pop* de las décadas de 1970 y 80.

Hace retratos de artistas, escritores, y músicos, con texto en las imágenes, también calaveras, tiene una gran pasión por la música, la literatura y el cine, ha realizado esculturas con temas sobre cultura popular y comics del “Hombre Araña”, pinturas con las imágenes de W.S. Burroughs, de mujeres voluptuosas, así como tiras cómicas mexicanas, dibujos de personajes como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Charles Bukowski, Iggy Pop y muchos más.

Tengo una gran identificación por el trabajo de Daniel Guzmán, ya que él tiene en su obra una constante que es la figura. Mi trabajo es totalmente figurativo, y de caballete con influencia de técnicas como la del estencil o plantilla, trabajé diferentes soportes, como plástico y cartón, materiales desechables que me dicta la gran urbe y van de acuerdo al tema contracultural.

Las imágenes que presento en este trabajo son imágenes de la historia del *rock*, edificios, patinetas, lucha libre mexicana, portadas de discos, deportes extremos, varias veces pintados en polípticos, y en grandes formatos. Las imágenes que aparecen en la obra van ligadas con textos, que están hechos con estencil, son palabras que hacen referencia al tema, vivencias personales, o simples líneas que hacen composición en la obra.

Haciendo una interpretación de mi obra y que va dirigida al público en general, e insertarla en la cultura popular. Son imágenes que son sobre la historia del *rock* y de la cultura de las patinetas, haciendo totalmente el contexto urbano, retomarlos para expresarlo en mi obra.

Con esa violencia en los jóvenes de ser temerarios, en los deportes extremos, en las drogas, el sexo, el tiempo libre, esa libertad convertida muchas veces, en una violencia y atracción para los demás.

Esa rebeldía muchas veces hasta peligrosa, de no medirlo hasta llegar a veces a desencadenar varias adversidades. La muerte de estrellas del *rock* por los excesos, por drogas, alcohol, llenar de alguna manera vacíos existenciales y existen diversos ejemplos de inconformidad en su mundo.

«...siempre procuro perder de vista la naturaleza. Me interesa la semejanza, una profunda semejanza más real que la propia realidad...»⁴

-Pablo Picasso

---

⁴ K. Stremmel. *Realismo*. Taschen, p. 11

CAPÍTULO I

Contracultura y *Rock' n Roll'*

1.1 La contracultura y sus himnos: “*Sympathy for the Devil*” (*Rolling Stones*) 1968, e “*Imagine*” (John Lennon).

*“A pesar de mi gran determinación, mi
experiencia en las artes de la soledad y
la libertad de mi pobreza, nunca soñé
que sería también arrollado por la acción del
universo. No creí que eso fuera posible.”⁵*

Jack Kerouac

La contracultura es una serie de sucesos o de revoluciones culturales, principalmente hecha por jóvenes o grupos de distintas formas de expresión; que se ha dado a través de la historia, a partir del surgimiento de la era industrial, podemos decir que sucedió este movimiento en la segunda mitad del siglo pasado.

Son grupos, con diferentes formas de expresión cultural para denunciar, o no aceptar los modelos que ofrecen las instituciones oficiales; y su trabajo es proponer alternativas diferentes a la opresión; así como la explotación de los individuos, que forman parte del sistema o modo de vida establecido.

Las propuestas gubernamentales de todos los partidos políticos, de los pueblos latinoamericanos y principalmente el de México.

“...el régimen mexicano se consolidó del todo y la revolución “se institucionalizó”. Las asonadas habían quedado atrás, pero también las conquistas sociales; en los años cuarenta se abatió la reforma agraria, se domesticó a los obreros y se desmanteló la educación “socialista”. El país entro en un proceso de industrialización y “modernización” en el que la influencia de

---

⁵ J. García-Robles. *Burroughs y Kerouac*. Debolsillo, p. 269

Estados Unidos creció aceleradamente. A cambio de un sistema antidemocrático y cada vez más corrupto...”⁶

Son de una forma terrible y brutal, donde se vivió la dictadura perfecta, por más de 70 años, por el PRI en México. Mencionando dictaduras en Latinoamérica, encontramos la de Somoza en Nicaragua, Vicente Gómez en Venezuela, Fulgencio Batista y Fidel Castro en Cuba, Leónidas Trujillo en República Dominicana, Juan Melgar en Honduras, Noriega en Panamá, Guillermo Rodríguez en Ecuador, Efraín Ríos en Guatemala, Hugo Banzer en Bolivia, Stroossner en Paraguay, Fujimori en Perú, Leopoldo Galtieri en Argentina, y la más represiva y sanguinaria de las dictaduras, la de Pinochet en Chile.

Se muestran insatisfacciones en la mayoría de la población y principalmente en los jóvenes donde el futuro es incierto y siempre deshumanizante, porque ser un país donde la juventud impera, sin soluciones ni espacios para desarrollarse plenamente como individuos.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la población empezó a tener cambios en la urbanización, y entrando en la industrialización, empezaron las nuevas formas de interacción y revoluciones sociales.

“...A principios del siglo XX, más del 60 % de la población latinoamericana vivía en zonas agrícolas, situación que cambió de manera drástica, sobre todo a partir de los milagros económicos de posguerra, de tal suerte que a inicios del siglo XXI, tres de cada cuatro personas viven en las ciudades, donde aumentan las situaciones de desarraigo, miseria, desempleo, devaluación del trabajo y de la educación como recursos de movilidad social, además de que la violencia y el narcotráfico parecen componentes imbatibles...”

7

---

⁶ J. Agustín. *La contracultura en México*. Grijalbo, p. 15

⁷ C. Feixa. *Movimientos juveniles en América Latina*. Ariel, p. 21

Los modelos de gobernar de los países latinoamericanos han sido devastadores; las condiciones de estos pueblos, con un crecimiento de desigualdad, en lo económico, se han incrementado el desempleo, la migración, por ejemplo tener que dejar el lugar de origen para buscar mejores opciones de vida ya sea en otro país, región, tener que radicar en otros lugares para mejorar su situación social y siempre buscando un mejor bienestar económico.

La pobreza urbana se ha incrementado en la población y la mayoría de la población joven, no tiene salida, no hay una cobertura en los servicios sociales, disminuyen las prestaciones laborales y de salud, aumentando la inseguridad pública, la situación de las personas de pobreza extrema, la miseria rural.

En los últimos años tenemos un país más pobre, más injusto, más violento, más vulnerable, no hay oportunidades y endeudado, "...la deuda externa de México- la cual incluye adeudos del sector público y de las empresas no bancarias del país llegó en enero pasado a casi 182 mil millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 54 % en lo que va del gobierno, según informes del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público..."⁸ Dependiente de Estados Unidos, imperialismo=dependencia, con una crisis económica eterna, social, política y moral. Han sido altos los costos de tener a estos gobiernos, en donde el desarrollo de millones de personas se presenta difícil; una situación desesperanzadora, para la población joven.

"...Es decir, la deuda casi se duplicó durante el gobierno de Felipe Calderón, pues el incremento hasta el 31 de enero pasado fue superior a 53 mil 300 millones de dólares, un 95.5%..."⁹

---

⁸ [http://www.animalpolitico.com/2011/03/%C2%BFque-tan-grande-es-la-deuda-externa-de-mexico/\(02/06/2012\)](http://www.animalpolitico.com/2011/03/%C2%BFque-tan-grande-es-la-deuda-externa-de-mexico/(02/06/2012)).

⁹ Ídem.

En situaciones inciertas, como es la falta de empleos para cubrir las necesidades primarias y sobre todo el de educación que es el más importante, los jóvenes buscan sus propios medios de expresión, buscar una identidad o pertenecer a algo, ya sea mostrando una serie de actitudes, o códigos en las formas de hablar y de vestir diferentes, de forma alternativa al sistema ya de por sí, gobernados por gente que tumbó este sistema al final de los noventa, con el presidente Carlos Salinas de Gortari y nos heredaron espejismos donde se manifiesta la violencia en muchas de sus formas.

“...La contracultura cumpliría esas funciones de una manera relativamente sencilla y natural, ya que, por supuesto, se trata de manifestaciones culturales que en su esencia rechazan, trascienden, se oponen o se marginan de la cultura dominante, del “sistema”. También se les llama culturas alternativas, o de resistencia...”¹⁰

José Agustín menciona que se trata de culturas alternativas o de resistencia, no son subculturas, porque no están por debajo de la cultura, que se trata de fenómenos culturales.

En Estados Unidos o en Inglaterra, el término ...“contracultura” aclara una intención minoritaria: desechar la cultura existente por parcial y mutiladora, acudir a la cultura popular, el budismo zen, la música electrónica, las drogas, la antipsiquiatría, la bisexualidad, como proposiciones de un espacio alternativo ante la cultura occidental y el patriarcado judeo cristiano”...¹¹

Los fenómenos contraculturales se han manifestado en México y en muchas partes del mundo, hasta la actualidad. También se les puede considerar a estos movimientos como fenómenos políticos; las sociedades están manipuladas, por el gobierno y la iglesia o por los países que tienen

---

¹⁰ J. Agustín. Op.cit. p. 16

¹¹ C. Monsiváis. *Amor perdido*. Biblioteca Era, p. 229

mayor poder económico, por eso la contracultura es una serie de represiones, porque denuncia las carencias del sistema.

Estas revoluciones culturales, "...conceden la primacía a la individualidad por encima de las convenciones sociales..."¹² y como ya mencioné todo tipo de restricciones de cualquier gobierno. Desafía al modo de gobernar como las dictaduras perfectas en Latinoamérica; también al totalitarismo y autoritarismo por mencionar algunos.

Se hacen propuestas o cambios sociales, con las culturas de novedad sensibles, al *establishment*, para liberarse del sometimiento de las autoridades, estados, iglesias, instituciones sociales, sistemas rígidos de creencias, convenciones de comportamiento aceptadas, tabúes, fanatismos, sistemas de gobiernos corruptos e inflexibles, por eso chocan mucho, con lo establecido.

Son movimientos organizados y visibles cuya acción afectan a muchas personas; persisten en periodos considerables de la historia, tal vez se podrían considerar grupos sociales y marginales, como subproductos de la cultura dominante, "...cultura en oposición. O sea, no algo contra la cultura o adverso a ella; sino un movimiento cultural enfrentado con el sistema establecido y con los valores sociales en ese mundo. Por lo que el término sería mejor entendido si lo tradujéramos por nueva cultura o, al menos, por la expresión castellana de "cultura a la contra"..."¹³ o "contra-convencionales".

Después de la Revolución Mexicana, el país teniendo como presidentes monarcas absolutos; con gobiernos como oligarquía absoluta, así las clases medias, empezaron a crecer.

---

¹² L. Ruiz, Aja. *La contracultura. ¿Qué fue? ¿Qué queda?* Mandala, p. 30

¹³ *Ibidem*, p. 48

Con la “modernización” como espejismo el país continuó, con los mismos prejuicios, el machismo muy marcado en la población, el racismo y auto racismo, la doble moral y el doble discurso.

La contracultura está vigente, porque en México un país sin democracia, o una democracia incipiente sometido por nuestro vecino del norte E.U, los políticos que optan por el no desarrollo y crecimiento cultural, tecnológico, científico, de nuestro país, sometido también por la tara mental de la iglesia católica.

Un país que está en la barbarie cultural y millones de mexicanos en la pobreza, donde subió a 52 millones, “...la recesión económica iniciada en Estados Unidos a finales de 2007 impactó de la forma más cruel en México al sumar 3.2 millones de personas a las filas de la pobreza, revelan las estadísticas del consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)...”¹⁴

Además 28 millones de personas tienen carencia por acceso de alimentación, a nivel nacional el porcentaje de personas con un ingreso menor aumentó, como la pobreza en los estados de la República, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y Baja California.

Se trata de cubrir las necesidades primarias, alimentación, trabajo, educación, vivienda, por eso hay mucho que denunciar y los movimientos contraculturales están presentes y activos.

¿Qué hacer cuando millones de jóvenes mexicanos se encuentran sin empleo y educación; donde carecen de formas concretas para sobrevivir en el futuro? Buscar vías alternas por medio de exploraciones, ya sea cualquier medio cultural o artístico, con propuestas cada vez más disciplinadas, más estructuradas y profundas.

---

¹⁴ <http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/07/29/pobreza-mexico-2010> (02/06/2012).

Para no caer en los excesos y propuestas pobres, a veces aisladas o como en nuestro país, muchas veces artesanales como los “hijos de las flores”, “...San Francisco, capital de los hippies, arcadia psicodélica, recibió a la flor de la juventud gabacha, a centenares de trashumantes bohemios que ondeaban la cabellera como bandera contra la división de los sexos, tiraban los zapatos para saludar a la madre tierra, vivían en comunión con la naturaleza como saltimbanquis modernos y experimentaban con las drogas y el amor como armas políticas para encontrar a Dios en la calle...”¹⁵ o los que seguían el camino del arcoíris, “...en *Haight-Ashbury* ya eran cincuenta mil los que protagonizaban el Verano del Amor...”¹⁶, poniéndose nombres como los que conocemos en la naturaleza; que carecen muchas veces de fundamento y no tienen la suficiente fuerza para sostenerse.

“...Había que hallar vías alternativas más allá de las ideologías y de la política tradicional de izquierda o derecha. Pero no se trataba de un apoliticismo sino de una forma de pacifismo manifestada en los lemas de “amor y paz...”¹⁷

Símbolo de amor y paz

---

¹⁵ C. Chimal. *Crines otras lecturas de rock*. p. 78

¹⁶ J. Agustín. Op.cit. p. 69

¹⁷ *Ibíd*em, p. 133

Surgen las pandillas, o los “cinturones del vicio”, las zonas afuera de la ciudad de México, son grupos que no están de acuerdo y viven en extrema pobreza.

“...las pandillas tenían su rito de iniciación, que a veces consistía en escribir el nombre de la banda con la punta de la navaja en el pecho o en el vientre del iniciado; las pandillas se daban en distintas colonias de clase media o media baja de la ciudad de México...”¹⁸

Con crisis de identidad, por los problemas marginales que se están viviendo; y estos grupos caen en la delincuencia común, la incorporación de la violencia, como trato común.

*“Cuando te encuentres todas las bardas pintarrajeadas
con tu nombre, sabrás que hablamos de ti y que estuvimos
cantando tu canción mientras ibas quedándote terriblemente dormido.
y a pesar de que todos los cuates te queremos un resto, tú,
al irte ni un pedo nos echaste.”*¹⁹

-La banda te recordará siempre

“...Ahora nada, ves a los chavos más bien siguiendo la corriente de las cosas, y nosotros estábamos en contra de la corriente, por eso éramos violentos y agresivos y gandallas, porque éramos espontáneamente rebeldes...”²⁰

Mucho de esto surge en las colonias y barrios populares, delincuentes, vagos, pero no precisamente movimientos juveniles, por la falta de dinero y educación.

---

¹⁸ Ibídem, p. 37

¹⁹ E. Villegas. *El blues del chavo banda*. Selector Actualidad, p. 117

²⁰ J. García-Robles. *¿Qué transa con las bandas?* Milenio, p. 188

“...El Parque México, feudo de pandillas que pelean días enteros; la cauda del miedo de los vecinos, chamarras negras de cuero, calaveras, cadenas y bóxers...”²¹

Como ritual de las contraculturas, usan recursos simbólicos para dar una imagen social de acuerdo con los grupos musicales; que adoptes, como los *punks* de ciudad Netzahualcóyotl, de los años 70, que veces caen en lo rudimentario, por su marginación extrema, eso y llenarse de tatuajes para identificar una pandilla de otra.

“...Miles de adolescentes arrevesados de los suburbios de la ciudad de México, de manera inconsciente pero exacta, irrumpieron en la escena marginal capitalina portando un estandarte y un grito de guerra con un mensaje inequívoco: qué transa...”²²

Las pandillas o los chavos banda setenteros ya no creían en nada de lo que podía ofrecer la sociedad; en una gran parte de la sociedad no existen, “...ni en la familia, la escuela, el trabajo, la religión, el gobierno, los medios de difusión...”²³ y surgen de los barrios más pobres de la ciudad, su territorio o sus calles es lo único que poseían, con bases en todo tipo de música, siendo de familias de origen miserable y muchas veces con demasiados problemas y violencia, predominaba lo *punk* y el baile era el *slam*.

---

²¹ C. Monsiváis. Op.cit. p. 240

²² J. García-Robles. Op.cit. p. 9

²³ J. Agustín. Op.cit. p. 108-9

Chavos Banda

“...Ante una atmósfera social enrarecida y poco estimulante, la banda de entonces optó por comportarse gandalla y conjurar repetidos refuegos, por achicalar al enemigo...”²⁴

Los chavos banda muestran una descomposición del sistema, son un fenómeno urbano que son en parte grupos antisociales; se rechaza a la sociedad, con violencia extrema y siempre están fuera de la sociedad. “...Embadurnarse la cara de violencia, por jurarle lealtad al *heavy metal* e idolatrar al *punk*...”²⁵

El verdadero problema de la bandas es la miseria y la falta de educación, con ninguna posibilidad de superarse en ningún terreno, la pobreza en México crece cada día más, y la violencia también, es imposible cubrir las necesidades de la mayoría de la población actual.

“...Las bandas han sido fenómeno urbano que muestra la aguda descomposición y deshumanización del sistema y que fluctúa entre la contracultura y lo antisocial. Rechazaban la sociedad al punto en que necesitan manifestarlo con una violencia ciega y casi suicida que con frecuencia los ponía fuera de la ley. Compartían una identidad común, la de la banda, que a su vez

---

²⁴ J. García-Robles. Op.cit. p. 9

²⁵ Ídem.

forja y marca al individuo. Por lo general las bandas están compuestas por niños y adolescentes que después de los veinte años buscan acomodarse en la sociedad en lo que sea, a no ser que hayan caído en la cárcel y graduado en la universidad del crimen. Por lo mismo, las bandas no duran mucho tiempo, pero cuando unas se desintegran otras están surgiendo, y este desolador espejo sigue reflejando a la sociedad entera...”²⁶

Siempre desintegrándose y a la vez emergiendo otras, en las mismas circunstancias, es un problema del gobierno, en donde no se llegan a cumplir las necesidades básicas en todos los sectores de la población.

Buscar una solidaridad mundial para estar en contra de las líneas de poder; como la producción e información de las organizaciones autoritarias. Las contraculturas se conceden espacios, en cuanto a lo social y a todas las restricciones gubernamentales. Ir a favor de cambios sociales mediáticos y siempre necesarios.

Cada contracultura se enfrenta a las convenciones y poderes de su época, librarse de la autoridad, tanto la impuesta desde afuera, como la interna, (Estados, Iglesias, Gobiernos...). Se trata de poner al alcance toda la información, las innovaciones, descubrimientos tecnológicos, científicos y trabajos artísticos. Las contraculturas han coincidido en dar lugar a movimientos de marcado carácter transgresor y vanguardista.

Llegar a que sus propuestas sean de verdad avanzadas, son propuestas y cambios, en las actitudes, en los valores, innovaciones en el arte, la ciencia, la filosofía.

“...La contracultura son “contra-sociedades”, dentro de la gran sociedad de la que se oponen, de este modo, en lugar de enfrentarse frontalmente al poder, muchas contraculturas optan por desarrollar nuevas formas de vida,

---

²⁶ J. Agustín. Op.cit. p. 111

producción, consumo, relación que propugnan, buscando -además- demostrar que son posibles y deseables...”²⁷

Las contraculturas modernas son grupos juveniles que desarrollan o expresan una voluntad de cambio para la creación de instituciones alternativas; donde las culturas juveniles desarrollan estilos de vida cada vez más interclasistas e internacionales, favorecidos por la sociedad tecnológica y mediática globalizada.

Las contraculturas conceden o van por la libertad de espacios y se está a favor de un cambio individual y social, a lo mejor hasta global, con el deseo de permanecer, en búsqueda de la novedad, la libertad de nuevas rutas a lo que ya está establecido.

Los gobiernos en Latinoamérica ya muy conocidos por la intolerancia, con los mismos patrones de gobernar, en donde unos pocos son los que quieren conservar el poder, y al mismo tiempo son los que quieren conservar el capital para el beneficio de unos cuantos. Quieren el poder para inmediatamente saquearlo y enriquecerse impunemente. Se necesitan cambios muy grandes y a la vez muy actuales.

Por eso muchas generaciones y la canción que adoptaron las masas, fue el himno contracultural por excelencia, la canción de los **“Rolling Stones”**, **“Simpatía por el Diablo”**, marco la historia de un movimiento.

“...Los **“Rolling Stones”**, son considerados como el grupo más grande de la Historia de *rock*. Es más, ellos son la definición misma de *rock & roll*...”²⁸

---

²⁷ L. Ruiz, Aja. Op.cit. p.33

²⁸ I. Sánchez, G. *Rock Stars*. Guarnerius, p. 1

Insignia utilizada por el grupo de rock "Rolling Stones"

Lo contracultural surgió en la década de los 60, y se caracterizó por la música *rock*, las drogas psicodélicas y las comunas. Este fenómeno surgió en Estados Unidos, se declara un rechazo a la sociedad de consumo, buscar un nuevo estilo de vida, sed de autenticidad, el no estar de acuerdo con las hipocresías del mundo burgués, dándole la vuelta a todo sistema jerárquico que quiera decidir sobre ellos, buscar la libertad de expresión, buscar una sociedad más justa, más humana, y con una plena desconfianza a un mundo artificial.

El término contracultura, significa contrapeso, equilibrio, un intento de equilibrar la cultura occidental, "cultura en oposición" enfrentar a lo establecido, surgirían nuevas culturas, son críticas a la sociedad post-industrial.

Es una gran negación a lo dogmático, tecnocrático, autoritario, una sociedad competitiva y violenta, compulsivamente consumista, además de puritana. Desde los años sesenta se busca de un desarrollo social alternativo, por medio del arte, sexo, política, religión, surgieron cambios a nivel mundial que trascendieron a lo largo de la historia.

También se trata de un desengaño político, por todas las vías de gobernar, como en la canción de J. Lennon *“Imagine”*, que también es un himno del movimiento.

Álbum *“Imagine”* de John Lennon

“...Lennon vivió su adolescencia de manera intensa. Se vestía como un rebelde y hacía cosas fuera de lo común para su tiempo. Para esos años, la música, y en especial el *rock*, ya habían tocado el camino de John y emprendió la ruta del *rock and roll*, de la cual nunca regresaría...”²⁹ y en 1971 se convirtió en la canción anti-guerra, por excelencia.

“...*Imagine*”, como álbum y como canción, es lo mismo que *“Working Class Hero”*, y *“Mother”* y *“God”* en el primer disco. Pero el primer disco resultaba demasiado real para la gente, de manera que nadie le compró. Fue prohibido por la radio, pero la canción *“Imagine”* que dice: “Imagina que no hay más religión, ni más países, ni más políticos”, resulta virtualmente el manifiesto comunista, a pesar de que no soy particularmente comunista y no pertenezco a movimiento...”³⁰

---

²⁹ A. Castelazo. *Las muertes trágicas del rock*. Corporativo Mina, p. 21

³⁰ I. de Juan. *John Lennon visto por sí mismo*. Júcar, p. 98

Está canción la cantó tocando un piano blanco, mientras Yoko Ono habría las ventanas de su mansión; al fondo se ve un lago y eran utopías las que mencionaba pero era, un himno contracultural.

“...La contracultura persigue el máximo de libertad, en todos ámbitos y sentidos posibles: en lo político es anarquista, en lo sexual propugna romper con los tabúes y sentimientos de culpa; en lo social trata de instaurar unas relaciones más abiertas, espontáneas y auténticas; en las actitudes personales rompe con los convencionalismos y valores materialistas de la sociedad de consumo; en el modo de conocer la realidad explora otras formas no-rationales; en lo religioso busca espiritualidad no-institucional, sin intermediarios entre el hombre y la totalidad...etc.”³¹

Los países como Estados Unidos y Japón han alcanzado una era industrial tecnológica muy significativa, con esto han satisfecho las necesidades básicas, pero a base del sometimiento de otros pueblos. Como es el caso de EU sobre Latinoamérica, manteniéndolos en la pobreza total y en una vida degradante.

Son reacciones a un nuevo tipo de problemas, provocados por los efectos negativos del crecimiento industrial y el desarrollo tecnológico, una reorganización crucial de las relaciones entre sociedad estado y economía.

Ir en la búsqueda de la autorrealización del individuo y la sociedad, pero teniendo en cuenta, que ya están compensadas las necesidades elementales, con la modernización económica, surgen nuevos problemas como daños al medio ambiente por las grandes fábricas, la explosión demográfica muy contrastada en nuestro país, con la pobreza y la marginación.

Uno de los cambios importantes fue la televisión, un cambio en la comunicación, para las masas, donde se difundieron hechos a nivel mundial, y fue una gran influencia en esos años, por los programas de televisión, donde

---

³¹ L. Ruiz Aja. Op.cit. p. 59-60

se mostraban por Tv grupos musicales como **“The Beatles”**, sus conciertos, y toda la pléyade de bandas legendarias de esa época.

“...En 1967 el grupo hizo su extraordinaria aportación a la primera transmisión televisiva en vivo a nivel mundial, un show de TV titulado *“Our World”*. Los *“Beatles”* fueron los representantes británicos y transmitieron desde los *Abbey Road Studios* su canción *“All You Need is Love...”*³²

Una de las canciones que marco una época fue *“Love me do”*, por esos años estaba por acontecer en nuestro país la matanza de Tlatelolco, y grandes revueltas estudiantiles alrededor del mundo.

“...John Lennon un huérfano agresivo y resentido socialmente, sumamente inteligente y con grandes dotes de líder, que mientras estaba en el escenario profería palabras vulgares o tomaba cerveza, George Harrison, hijo de un obrero, que no tenía el mínimo de modales considerados de elemental educación...”³³

Posteriormente surgieron canciones como *“Please, Please Me”*; *“I Want Hold Your Hand”*; *“She Loves You”*, y discos *“Yellow Submarine”*, *“Sargent Pepper’s”*, *“Revolver”*. “Las palabras «Todo lo que estamos diciendo es dar una oportunidad a la paz»...”³⁴

“...El doloroso desarrollo de su propio estilo, en deuda con los sonidos del *country* y el *R&B*, los primeros asomos de la *Beatlemania*, la fama, el dinero, las mujeres, el estrecho vínculo entre los miembros del fabuloso cuarteto. “Éramos cuatro personas en el ojo del huracán de la demencia”, dijo Harrison...”³⁵

---

³² A. Castelazo. *The Beatles*. Corporativo Mina, p. 17

³³ R. Homs. *El síndrome de la generación sándwich*. Planeta, p. 24

³⁴ I. de Juan. Op.cit. p. 123

³⁵ B. Salcedo. *Rollingstone*. Punto angular, núm. 101, p.64

Decidieron filmar un documental grabando un disco y se llamaba “*Get Back*”, durante estas sesiones, “...el grupo tocó por última vez en vivo, en el techo del edificio, *Apple* el 30 de enero de ese año...”³⁶

En una sociedad que no siempre alcanza muchas alternativas, el mejor *rock* siempre ha dado consuelo, la gente seguía creyendo en Lennon; “...las cien mil personas que se reunieron en *Central Park* a recordar a John Lennon un domingo en diciembre de 1980 querían recordar algo de lo mejor que habían sido, o querido ser...”³⁷ y con su muerte marcó el fin de sus canciones para la clase obrera.

A los grupos contraculturales se les conoce también como identidades proscritas. Ya que no están de acuerdo en cómo el gobierno se maneja, con hostilidad y corrupción.

“...Son aquellas formas de identificación rechazadas por los sectores dominantes, donde los miembros de los grupos o las redes simbólicas proscritas son objeto de caracterizaciones peyorativas y muchas veces persecutorias...”³⁸

En estas agrupaciones proscritas, podemos encontrar desde agrupaciones políticas contrarias, a la de los sistemas dominantes, diversos grupos étnicos, grupos religiosos, y toda la diversidad de grupos juveniles, que han manifestado su inconformidad a lo largo de la historia. Donde estos se buscan en las mismas redes juveniles, ya sea por la misma música, o donde son activos creadores.

La contracultura es, o son revoluciones necesarias para poder entender la realidad social y política de las últimas décadas. Con esto quiero decir, que han surgido cambios, con la llegada de la industrialización, son cambios que

---

³⁶ A. Castelazo. Op.cit. p. 39

³⁷ C. Chimal. Op.cit. p. 201

³⁸ C. Feixa. Op.cit. p. 21

sugieren las personas, o jóvenes que proponen ideas unas más estructuradas que otras, pero el fin de todo esto, es querer o proponer diferentes vertientes, en el estilo de vida.

Es la elección de las minorías, o formas de protesta no convencionales, para una sociedad, que se está derrumbando por la violencia, y la falta de oportunidades, la sociedad que sufre discriminación, no se lucha por el poder político, si no es más bien una forma de manifestarse contra el sistema.

El hecho de que exista más información, se tenga más gente con una extensión más amplia en sus estudios hace una población menos dependiente; y más autosuficiente en la hora de actuar políticamente, y una multitud dormida e inactiva, que es el propósito de los gobiernos que hemos tenido desde la revolución hasta la época post-materialista.

Los movimientos sociales se volvieron transgresores, y anti-sistema, contra la burocratización, tecnocracia e ineficacia de los gobiernos del bienestar, la corrupción, abuso de poder, el gobierno, en el cual no hay un cambio mediático, el camino no es por ahí, sino el cambio debe ser de la población y buscar soluciones para cambiar el régimen.

En los noventa, el sistema siempre permaneció en descomposición, se sostenía por la intimidación, la mano dura, y el apoyo como siempre de Estados Unidos, se empezó con la inconformidad colectiva, volvieron los asesinatos políticos, secuestros generalizados, se incremento la guerra con el narcotráfico, la miseria en ascenso.

El panorama para la población joven es difícil, "...la educación universitaria iba cerrándose para la población de bajos recursos, a la que se pretendía programar exclusivamente como técnicos, obreros, o empleados..."³⁹ La cultura se

---

³⁹ J. Agustín. Op.cit. p. 125

hace, "...conservadora, cómplice de la censura, neo-elitista y paternalista..."⁴⁰, con reparo, y se cooptaron muchas, alternativas de libertad de expresión. La población joven es una de las más resentidas, por la falta de oportunidades, de educación, de empleo, los salarios mínimos son deplorables, donde la mayoría afectan a los sectores más pobres y menos libres en la forma de actuar.

En el momento que surgió el término contracultura, la cultura mexicana de mediados del siglo XX tuvo influencias de artistas europeos que llegaron al país huyendo de la segunda guerra mundial. Surge el movimiento de la ruptura, el cual negaba los lineamientos del arte nacional y revolucionario que se hacía desde 1910.

Los integrantes pretendían ampliar el horizonte temático de las artes plásticas, y tuvieron influencias del expresionismo alemán sin dejar la tendencia figurativa. Los artistas que surgieron fueron Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Francisco Zúñiga, Mathias Goeritz, Gunther Gerzso, Vlady, Juan Soriano, Pedro Coronel, Vicente Rojo, Alberto Gironella, José Luis Cuevas, Lilia Carrillo y Francisco Toledo.

Durante la década de los años 60, la escultura, la gráfica y la pintura tuvieron un gran apogeo e irrumpe el movimiento "Nueva Presencia" encabezado por Arnold Belkin, este movimiento pretendía un regreso al muralismo figurativo con contenido social. Se propuso exponer sus obras en espacios públicos, así surge el espacio escultórico de Ciudad Universitaria, creado en forma colectiva por artistas.

El arte colectivo tuvo una presencia en la década de los setenta como un reflejo del movimiento estudiantil de 1968. Sus exponentes fueron Gabriel Macotella, Oliverio Hinojosa, Carlos Aguirre, el fotógrafo Nacho López se adhirió al movimiento. Los géneros artísticos que se manifestaron fueron la fotografía, los *graffitis*, el performance, y el happening.

---

⁴⁰ Ibídem, p. 126

Los medios fueron diversos, y en un punto coincidían, intentaban despertar una conciencia social. En la década de los ochenta hubo una abundancia de medios expresivos y tendencias artísticas, existen artistas como Irma Palacios, Francisco Castro, pintores abstractos, Arturo Rivera y Rafael Cauduro, encuentran su firma expresiva en el realismo y el hiperrealismo.

En la década siguiente esta tendencia contestataria y hasta cierto punto nacionalista (neo mexicanismo) que se venía gestando en los ochenta pierde presencia, y se perfila una propuesta internacional, prevaleció el abstraccionismo, y la instalación. Destaca la individualidad en las propuestas, multiplicidad de estilos y formas.

En los noventa fue el orientalismo como reacción al nacionalismo o mexicanismo. Lo abstracto tuvo una parte importante, los artistas como Alfonso Mena, Boris Viskin, Roberto Parodi, destacan por su obra abstracta. Se hace instalación, ambientación, performance, video, videoinstalación, uno de los representantes es Gabriel Orozco.

Han surgido vertientes en el arte mexicano se buscan alternativas para rescatar lo popular de la cultura como es el humor, la muerte, la ironía, y proponen la transgresión de la cultura. Algunos de los creadores de este tipo de arte son “emergentes” y producen obra que se complementa con las técnicas tradicionales y las nuevas tecnologías.

1.2 Como hijo de la tecnocracia pasando por la generación *sándwich*. (Anatomía del Rock)

La tecnocracia es una forma social desarrollada en el país más poderoso del mundo; Estados Unidos cuando un país, “...alcanza la cumbre de su

integración organizativa...”⁴¹ Con la sociedad industrial se empieza a, “... modernizar, de poner al día racionalizar o planificar...”⁴² Empiezan niveles de abundancia de ingeniería social, el empresario, con crecimientos profesionales.

“...La tecnocracia es el régimen de los expertos...”⁴³, se remiten a los técnicos o a formas científicas, bajo este término las sociedades se convierten en más científicas e industriales. Evidentemente, “...una tecnocracia capitalista, el lucro será siempre un incentivo central y primordial fuente corruptora...”⁴⁴ Es un rechazo a la tecnocracia y como hijos de la tecnocracia sale una anatomía del *rock*.

Cuando el actor James Dean se mató en su coche de carreras plateado, en un accidente de carretera en California y los pedazos del automóvil se vendían como suvenires en 1955, se trazó la línea de la generación perdida. “...Estos chavos idolizaron a James Dean porque el encarnó el arquetipo del héroe en un contexto contracultural...”⁴⁵ Aún cuando el “El Rey Elvis Presley” tocaba la canción de “*Jailhouse rock*”, así fue la gran difusión del *rock’n’roll*.

“...Elvis hizo la parada obligatoria de aparecer en el programa de televisión de Ed Sullivan (por primera vez el 9 de septiembre de 1956) y alcanzó la cifra de 60 millones de espectadores...”⁴⁶

Y a la vez películas como “*Rebelde sin causa*”, de Nicholas Ray y “*El Salvaje*” con Marlon Brando, marcaron un estilo.

---

⁴¹ T. Roszak. *El nacimiento de una contracultura*. Editorial Kairós, p. 19

⁴² Ídem.

⁴³ Ibídem, p. 21

⁴⁴ Ibídem, p. 31

⁴⁵ J. Agustín. Op.cit. p. 35

⁴⁶ A. Castelazo. Op.cit. p. 15

“...Estreno de la película de Marlon Brando “El salvaje” (*The Wild One*) y las resonancias de la invasión de un pueblo pacífico por un *gang* de motociclistas; la Juventud al Poder, la violencia como máximo recurso juvenil, los adultos amedrentados, la tiranía sin ficciones democráticas. Inevitablemente el cine es la señal de los comportamientos...”⁴⁷

El ambiente en México en esos años era más rural, muy conservador, muy tradicionalista, se ve en el cine mexicano de esos años. Como por ejemplo la película de “Los Olvidados” de Luis Buñuel, donde un grupo de niños marginados, de las ciudades perdidas y barrios pobres de la ciudad de México, nos muestran de una manera brutal y cruel su estilo de vida. Roberto Cobo, el que interpretó al “Jaibo”, es el ejemplo del joven criminal, de los barrios pobres, ahora en la actualidad los sicarios jóvenes del narcotráfico, son los “Jaibos” posmodernos.

En la literatura tendríamos los ejemplos de los libros de “Los hijos de Sánchez” y “Antropología de la pobreza”, ambos del escritor estadounidense Oscar Lewis.

“...descripción sumamente completa, de gran interés y un verdadero reto a las comunes preconcepciones sobre la psique de los mexicanos rurales modernos...”⁴⁸

Estos libros que aparecieron en la década de los años 50, muestran las costumbres, el lenguaje, y la pobreza de algunas familias capitalinas de esos años, donde la sociedad mostraba cambios culturales, principalmente en las familias, por la incipiente era industrial en México.

En E.U estaba surgiendo un nuevo ritmo musical, como producto de la industrialización de las masas, nuevas formas de expresión, por el

---

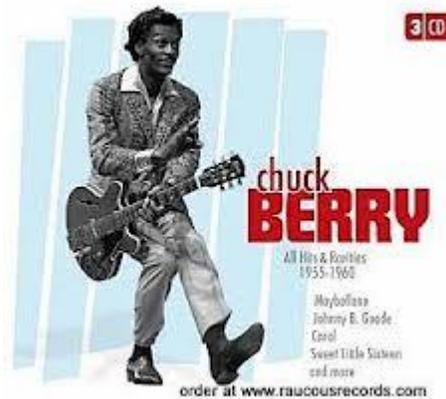
⁴⁷ C. Monsiváis. Op.cit. p. 239

⁴⁸ O. Lewis. *Antropología de la pobreza*. FCE, p. 11

auge económico que tenían las familias norteamericanas, la generación de la posguerra.

“...Un músico norteamericano, llamado Bill Haley, creo a principios de los cincuenta un nuevo ritmoailable, al que bautizó como *Rock' n roll*. Era una mezcla de *Rhythm and Blues* y música *country* música campirana de Estados Unidos...”⁴⁹

Existieron músicos como Chuck Berry y Elvis Presley que al cantar se movía sugestivamente, balanceando la cintura, sus temas eran un desafío a la autoridad paterna, y se burlaba de los convencionalismos sociales.

Chuck Berry

“...La base esencial del *rock* es el *blues*, una música primaria, básica con tendencias a la monotonía, que puede expresar una alegría que conoce el dolor. Surgió en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo diecinueve a partir de los cantos de lamentación de los esclavos africanos importados en el siglo diecisiete...”⁵⁰

---

⁴⁹ R. Homs. Op.cit. p. 22

⁵⁰ J. Agustín. Op.cit. p. 31

Los poetas y novelistas de la generación *beat* de Estados Unidos, Allen Ginsberg y Jack Kerouac, que a la sombra del que escribiera los “*Trópicos*”, de “*Cáncer*” y “*Capricornio*”, y demás libros como la famosa trilogía “*Plexus*”, “*Nexus*”, y “*Sexus*”, de Henry Miller se estaban dando a conocer.

La contracultura es donde surgen sucesos de cambio o revoluciones culturales, la generación *beat*, el movimiento *hippie*, el movimiento *punk*, el *underground*. El contenido que abarca esta investigación es aproximadamente de los años 50, después de la segunda guerra mundial, principalmente desde que surgió el término, me interesa su origen, para definir y entender los movimientos juveniles actuales.

La última mitad del siglo pasado, es testigo de que la juventud surge como nuevo sujeto social. Son movimientos juveniles emergentes, así como nuevas políticas de identidad que surgen con la posmodernidad; aunado al fuerte crecimiento de la población joven, el desarrollo hasta ahora de los medios de comunicación.

La historia que menciono es la historia contracultural hasta los movimientos actuales, más mezclados donde surgen una nueva serie o combinaciones ya con la tecnología actual de por medio.

La clase media que surge después de la guerra en E.U, el naciente crecimiento de la tecnología, en este momento surge:

“...los *beatniks* generación de intelectuales, poetas, escritores, bohemios y buscadores de sensaciones nuevas; todos aquellos opuestos a un modo de vida - el de la sociedad burguesa americana-...”⁵¹

El *rock* es un género que se formó de influencias sociales, se convirtió en medio de difusión, y modelo de vida, en inquietudes de la gente joven, en darse cuenta de los problemas sociales, educativos, morales, políticos. El *rock*

---

⁵¹ L. Ruiz Aja. Op.cit. p. 39

es el testigo activo, de nuestra época, con creadores que opinan como los cantantes que alcanzan la fama; y en nuestra época actual convierten sus canciones para las masas. También es usado como efecto terapéutico y los instrumentos básicos del *rock*, son el bajo eléctrico y la batería.

La canción de masas crea modelos a seguir, con los cuales los adolescentes o las personas, se identifican y toman el patrón o modelo de conducta, así se ofrecen un gran catálogo de cantantes, con una gran variedad para elegir.

“...La canción de masas es el resultado del trabajo de un equipo humano, compuesto por compositor, intérprete, productor, director artístico, promotores, mercadólogos...”⁵²

La canción para el público está ligada al intérprete, donde entra el carisma y la psicología, muchas veces esto genera el éxito. Se generan estados emocionales creando fantasías, para los consumidores de productos, que ha alcanzado la sociedad industrializada.

“...En el *rock* las canciones pueden convertirse en un medio de evasión de la realidad cotidiana, se imita un patrón de conducta, o estereotipos a imitar, refleja inquietudes, deseos expectativas, temores, creencias, valores morales, idiosincrasia de la sociedad en que se desenvuelve, y en un momento preciso...”⁵³

La vigencia de la canción es limitada, cuando cambian los tiempos queda fuera de lugar. Se lanza el éxito, entra la oferta y la demanda en todos los casos la canción de masas es un producto de consumo; para satisfacer al público y en México es el claro ejemplo de la tontería, que ofrecen las dos televisoras del país, el conocido duopolio de “Televisa” y “TV Azteca”, en cuanto a grupos musicales se refiere. En la primera empresa que menciono

---

⁵² R. Homs. Op.cit. p. 78

⁵³ *Ibidem*, p. 79

surge esto desde los años 60 hasta la fecha, y con programas musicales actuales, que aparecen en la televisión.

Bombardean a la sociedad con canciones y grupos musicales creados instantáneamente, con propuestas muy pobres y siempre de muy mala calidad, siempre dirigidas a los sectores populares. De “TV Azteca” es más reciente este tipo de grupos musicales, en la actualidad aparecen y desaparecen otros.

“...La música durante toda la historia de la humanidad ha estado presente, como complemento de rituales religiosos, como modo de transmisión de noticias y leyendas (tal como lo hacían los juglares) o simplemente como deleite estético...”⁵⁴

El *rock* es el género musical que trascendió, para convertirse en un medio de comunicación, con una fuerte influencia social, con variantes agresivas, o un medio de evasión mental, y con variación de cambios en conductas de las personas con sensaciones nuevas.

En los años 60 surge la música de Bob Dylan, marcando sus temas de denuncia y de protesta mediante la música *folk-rock*. Temas que hablaban de corrupción, derechos civiles, o políticos.

“...Robert Allen Zimmerman nació en Duluth, Minesota, el 24 de mayo de 1941. En su adolescencia se cambió el nombre a BoB Dylan...”⁵⁵

Era respetado por los jóvenes con actitudes contestatarias, sus canciones fueron a favor de hacer justicia social, sus grandes temas como ya mencioné fueron en contra de la guerra, la explotación, la pobreza, los empresarios. Sus canciones de muchas formas también fueron himnos contraculturales, como las canciones de “*Like a Rolling Stone*”, “*Blowin’ In The Wind*”.

---

⁵⁴ Ibídem, p. 80

⁵⁵ B. Salcedo. *Rollingstone*. Promotora general de revistas núm., 28. p 14

*“¿Cuántos años puede existir una montaña
Antes de ser arrastrada al mar?
¿Cuántos años puede vivir alguna gente
Antes de que se les permita ser libres?
¿Cuántas veces puede un hombre volver la cabeza
Pretendiendo no ver lo que ve?
La respuesta amigo mío, está sonando en el viento,
La respuesta está sonando en el viento.”⁵⁶*

-Bob Dylan.

“...La influencia del primer gran poeta del *rock*. Las densas letras de las canciones de Bob Dylan eran un camino a seguir para cualquier aspirante a cantante y compositor de la época *folk* de principios de los sesenta...”⁵⁷

Las canciones de Dylan funcionaban, las tonadas y el estilo eran armoniosos, las letras con un sentido poético, con ingenio y humor. Todo esto hizo que sus canciones se popularizaran.

Otro de los representantes de la historia en el *rock'n'roll* es Jim Morrison, el cantante de **“The Doors”**, el famoso rey lagarto, el poeta mal comprendido, era el principal compositor del grupo, pero la canción de Krieger, **“Light My Fire”**, es lo que les trajo la fama hacia el año de 1967, los **“Doors”** aparecieron en el programa de Ed Sullivan. Su música realmente contestaría y poética, son una mezcla de *blues*, *jazz*, y *rock*.

---

⁵⁶ L. Martín. *Bob Dylan*. Cátedra, p. 59

⁵⁷ B. Hoskyns. *Tom Waits*. Sagrífic, p. 38

*“Digamos que estaba poniendo a prueba los límites de la realidad. Tenía curiosidad por ver qué sucedería. Sólo era eso: simple curiosidad.”*⁵⁸

Jim Morrison (Los Ángeles, 1969)

“...En París se sostiene que la heroína fue la causa de la muerte. Jim había ido con frecuencia al *Rock' n' Roll Circus*, el centro nocturno que en esa época era el refugio de los heroinómanos. A Jim siempre le habían gustado los ambientes de degradación, pues disfrutaba de los extremos en que se desenvolvía la sociedad...”⁵⁹

Jim Morrison llevó una vida de excesos, y creatividad, se fue de este mundo, con una sobredosis de heroína y dejándole a los fans, el estar inscrito en el club de los muertos a los 27 años.

“...A veces me gusta ver a la historia del *rock'n roll* como el origen del drama griego, el cual empezó en una era en el momento oportuno y era un grupo de adoradores que bailaba y cantaba. Entonces un día, una persona poseída saltó del público y comenzó a imitar a dios. (JDM)...”⁶⁰

*“Nademos bajo la luna
escalemos la marea
penetrando la noche
que la ciudad dormida esconde...”*⁶¹

-Jim Morrison

---

⁵⁸ J. Hopkins. *Nadie sale vivo de aquí*. Lasser Press, p. 6

⁵⁹ J. Hopkins. Op.cit. p. 287

⁶⁰ F. Lisciandro. *Jim Morrison. Una vida de magia*, Ed. Tomo, p. 33

⁶¹ J. Hopkins. Op.cit. p. 68

Surge el existencialismo con las obras de “*El extranjero*” de Camus y “*La náusea*” de Jean-Paul Sartre y uno de los existencialistas mexicanos fue Jorge Portilla, con su libro “*La fenomenología del relajo*”, escribiendo la forma de ser del mexicano. Todos tenían la idea de inconformidad y de ahí surgió el término de la generación golpeada.

Los *beatniks* como predecesores de los *hippies*, aparecen descritos fielmente en la novela de “*En el camino*” de Kerouac.

“...la novela de superventas de 1957 que confirmó la reputación de Kerouac como abanderado del desperdigado movimiento *beat*,”⁶² y “*Howl*” de Ginsberg; la primera es una historia autobiográfica, escrita sin corregir nada y la segunda, es una poesía de dolor y sufrimiento, la elitista cultura *beatnik*, salida del *jazz* y la marihuana. “En 1948, Jack Kerouac bautizó a su grupo y a la vez definió a la gente de su edad: “es una especie de furtividad, como que somos una generación de furtivos...”⁶³

La novela son los viajes en automóvil de Kerouac, y su amigo, donde recorrieron las carreteras de Estados Unidos y México, donde su parada final fue el Zócalo capitalino, y se sumergieron en ese mundo capitalino no tan industrializado de esos años.

“...En febrero de 1968, Neal Cassady- a quién Kerouac despreció y vio muy pocas veces en los últimos años- fue hallado muerto a un lado de las vías del tren en San Miguel Allende, México, después de haber consumido una mala mezcla de alcohol, pastillas y marihuana. Tenía 42 años...”⁶⁴

La nota siguiente es un fragmento de la descripción, de las experiencias que vivieron en el camino y la idea que se tenía de viajar en automóvil, signo de industrialización y modernidad.

---

⁶² B. Hoskyns. Op.cit. p. 48

⁶³ J. Agustín. Op.cit. p. 22

⁶⁴ J. García-Robles. Op.cit. p. 287

“...Dejamos la carretera y nos metimos por un sendero sinuoso que atravesaba los pastos de invierno. Apareció de pronto ante nuestros faros un melancólico grupo de vacas con cara blanca...”⁶⁵

El libro de Ginsberg “*Howl*”, “...los poetas están malditos pero no ciegos, ellos miran con los ojos de los ángeles...”⁶⁶ se convirtió en un texto de culto, una revolución poética, sirvió para muchos que estaban insatisfechos con la cultura evidente. Los *beatniks* se hicieron sumamente conocidos y constituyeron un fenómeno contracultural.

Los Beatniks

“...Buscaban la “honestidad al cien por cien” para expresar su experiencia, abriéndose camino a través de la cultura occidental heredada en busca de una verdad y una realidad desnudas. Sobre todo querían alejarse de las consignas de la clase media, afirmando su solidaridad con los pobres, los oprimidos y los negros...”⁶⁷

---

⁶⁵ J. Kerouac. *En el camino*. Anagrama, p. 271

⁶⁶ A. Ginsberg. *Aullido*. Milenio, p. 15

⁶⁷ B. Hoskyns. *Op.cit.* p. 49

*“Yo vi las mejores mentes de mi generación
destruidas por la locura sufriendo fríos
hambre histórica desnudas
dragándose en calles negras por la aurora
buscando un furioso arreglo,
derrotados con cabeza-de-ángel ardiendo por la antigua conexión paradisiaca
con el dinamo estrellado en la maquinaria de la noche.....”⁶⁸*

-Allen Ginsberg

Compartiendo muchas veces el desencanto, usando la literatura como medio de expresión, fueron varias las ocasiones donde se mezclaba lo hedonista y lo lúdico, se consumieron drogas, para la exploración de la mente.

“...la enfermedad es la adicción a la droga y yo fui adicto durante quince años. Cuando digo adicto quiero decir adicto a la droga (término genérico para el opio y/o sus derivados, incluyendo todos los sintéticos, del demerol al palfium). He consumido la droga bajo muchas formas: morfina, heroína...”⁶⁹

Expandiendo la mente, con inclinaciones orientalistas, siempre con la música de *jazz*, “...el *jazz* es un género musical que se desarrolló a partir de las tradiciones de África occidental, Europa y Norteamérica. Surge específicamente en Nueva Orleans, Luisiana cuna del estilo musical, en donde llegaban remesas de esclavos de color, fundamentalmente de la zona occidental de África. Es por esto que el *jazz* nace de la combinación de tres tradiciones: la autóctona estadounidense, la africana y la europea...”⁷⁰ rechazaron siempre el sistema y los sistemas políticos opresores.

Uno de los escritores latinoamericanos que combinaba, la literatura y el *jazz* era Julio Cortázar, donde en sus libros, menciona a los mejores músicos y

---

⁶⁸ A. Ginsberg. Op.cit. p. 17

⁶⁹ W.S. Burroughs. *El almuerzo desnudo*. Anagrama, p. 7

⁷⁰ <http://www.buenastareas.com/ensayos/El-origen-De-La-M%C3%BAsica-jazz/14.html> (02/06/2012).

las mejores bandas de este género. "...Fue el momento también de la aparición de dos grandes cantantes, Billie Holiday y Ella Fitzgerald, quienes, junto a Sarah Vaughan, reinarán hasta nuestros días como diosas entre las voces del *jazz*..."⁷¹

A raíz de la llegada de los esclavos negros desde principios del siglo XVII, el *jazz* "...Nueva York y Chicago en los años veinte. En los primeros años veinte el *jazz* encontró refugio en los locales de los traficantes de alcohol. Ya en 1923 las orquestas de King Oliver y de Jerry Roll Morton comenzaron a grabar discos que anunciaban el *jazz* que tendría en Louis Armstrong a su más popular representante..."⁷² surgió por la combinación del *Gospel*, *Blues*, *Ragtime*, y marchas militares su esencia está contrastada por la improvisación y énfasis en el ritmo (*swing*).

"...El movimiento *beat* había surgido en Nueva York a mediados de los cuarenta con un grupo dispar de escritores que rompieron con las normas de la literatura tradicional en busca de un estilo más libre, afín a las improvisaciones iconoclastas de Charlie Parker..."⁷³

Se les designaba como "...a *beat generation*", o sea una generación exhausta, golpeada, engañada, derrotada..."⁷⁴

Además por esos años asesinan a los líderes fundamentales, de la iniciativa más llamativa y que congrega a miles de personas, por la lucha de los derechos civiles, en la gran marcha a *Washington*, con el conmovedor discurso de Martin L. King, "*I have a dream*" y también matan a uno de los líderes más radicales Malcom X.

---

⁷¹

<http://centros4.pntic.mec.es/ies.melchor.de.macanaz/Departamentos/Musica/historiadeljazz.htm#Conceptos>. (02/06/2012).

⁷² Ídem.

⁷³ B. Hoskyns. Op.cit. p. 49

⁷⁴ J. Agustín. Op.cit. p. 23

El asesinato de John F. Kennedy, los disturbios políticos, las protestas contra la guerra, la libertad sexual, los movimientos para los derechos civiles, movimientos ecologistas, feministas, protestas y disturbios, la experimentación con todo tipo de drogas, queriendo ser espíritus libres, es lo que marca esta generación, más el primer viaje espacial a la luna.

El gobierno estadounidense crea la “NASA”, *National Aeronautics and Space Administration*, fundada en 1958, como una organización del gobierno. Y el proyecto espacial “Apolo”, se tenía que encargarse de llevar al primer hombre a la luna, “...eran exactamente las 10:56 pm cuando Armstrong descendió por una escalerilla con su traje espacial y puso el pie izquierdo sobre la Luna. Sus primeras palabras fueron “Estoy al pie de la escalerilla, la superficie parece ser de un grano muy fino. Ahora salgo de la plataforma”. Luego diría la frase histórica: “Este es un pequeño paso para el hombre; un salto gigantesco para la Humanidad...”⁷⁵ El 16 de Julio de 1969, despegó el “Apolo II”, con los astronautas, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michel Collins.

Aldous Huxley se interesó por el estudio de los alucinógenos, “...que quiso morir en el momento más alto de un viaje y su esposa le inyectó cien microgramos de LSD...”⁷⁶ para llegar al nirvana, a la iluminación, “...yo nunca quise, en ese momento, entrarle a los alucinógenos, pero si me puse a leer libros sobre el tema. Empecé por los de Huxley, los textos conseguibles de R. Gordon Wasson, Albert Hoffman, Timothy Leary y estudios académicos sobre LSD...”⁷⁷ En lo que se refiere al consumo dependía, del sitio, la compañía, la cultura y la intención de quién los consume, según José Agustín.

---

⁷⁵ http://www.portalplanetasedna.com.ar/mision_apollo.htm (03/06/2012).

⁷⁶ J. Agustín. Op.cit. p. 45

⁷⁷ J. Agustín. *El rock de la cárcel*. Debolsillo, p. 99

“...Y un filósofo profesional, por lo menos ha tomado mezcalina para ver que luz arroja sobre ciertos viejos enigmas no resueltos, como el lugar de la inteligencia en la naturaleza y la relación entre el cerebro y la conciencia...”⁷⁸

Huxley al igual que varios escritores, “...por otra parte, Charles Bukowsky y Philip K. Dick, no fueron *beats* pero coincidieron en el espíritu...”⁷⁹ forman indudablemente parte de la contracultura y su literatura es una de las más representativas de este contexto. K. Dick, sentía una gran identificación con la generación *beat*, pero su mayor pasión era la ciencia ficción y la música clásica.

“...En esta fase de la experiencia, se me entregó una reproducción en gran tamaño del conocido autorretrato de Cézanne: la cabeza y los hombros de un hombre con sombrero de paja, de mejillas coloradas y labios muy rojos, con unas pobladas patillas negras y unos ojos oscuros de pocos amigos. Es una pintura magnífica, pero yo no la veía ahora como pintura, porque la cabeza adquirió una tercera dimensión y surgió a la vida como un duendecillo que se asomara la ventana...”⁸⁰

Desde muy jóvenes se dedicaron al consumo de diferentes drogas, y a escribir los temas que les interesaban, llegando a un punto de locura extrema.

“...la cocaína es la droga más estimulante que he utilizado jamás. La euforia tiene su centro en la cabeza. Quizá la droga active directamente las conexiones de placer del cerebro...”⁸¹

Llegando a la esquizofrenia, intentos de suicidio, hospitales, llegando a morir por la misma causa; las drogas.

---

⁷⁸ A. Huxley. *Las puertas de la percepción*. Ed. Tomo, p. 8

⁷⁹ J. Agustín. *Op.cit.* p. 24

⁸⁰ A. Huxley. *Op.cit.* p. 42

⁸¹ W.S. Burroughs. *Op.cit.* p. 245

“...Parece muy improbable que la humanidad en libertad pueda alguna vez dispensarse de los “Paraísos Artificiales”. La mayoría de los hombres y mujeres llevan vidas tan penosas, en el peor de los casos y tan monótonas, pobres y limitadas en el mejor, que el afán de escapar, el ansia de trascender de sí mismo -aunque sólo sea por breves momentos- es y ha sido siempre, uno de los principales apetitos del alma...”⁸²

Todo esto pasaba en la música y en la literatura y los varios sucesos históricos, que he indicado a nivel mundial, pero en México estaban sucediendo movimientos generacionales, estudiantiles y en contra del gobierno, como es el caso del año 68.

Un hecho importante en la historia de nuestro país fue el año de 1968, donde se dejó una huella de sangre, donde el movimiento estudiantil fue aplastado, por la fuerza autoritaria del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Con el régimen del PRI y con la ayuda de la CIA norteamericana, porque ellos también tuvieron que ver en las decisiones del presidente, en la noche de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, “...de nuevo se manifestó la naturaleza autoritaria y represiva del régimen priísta mexicano...”,⁸³ con una impunidad en la muerte de estudiantes y civiles, para acabar con el movimiento estudiantil, con mano dura, paternalista, violenta y corrupta.

El horror de Tlatelolco, con sus múltiples asesinatos, marcaron profundamente este país, surge la “onda”, era gente con el gusto por el *rock'n'roll* y estaban resentidos con el país en general, esta palabra tiene que ver con la contracultura mexicana, como estilo, amor y paz, como las consignas de John y Yoko, haz el amor y no la guerra, les deseamos una feliz navidad.

Se realizó el festival del *rock* Avándaro, con gente de todas las clases sociales, en Valle de Bravo donde se dio lugar al *rock' n' roll* y varios grupos

---

⁸² A. Huxley. Op.cit. p. 48

⁸³ J. Agustín. Op.cit. p. 83

formalizaron el concierto. Organizado por Eduardo López Negrete y Luis de Llano, también conocido como el festival de “rock y ruedas”, porque se iba a realizar una carrera de coches.

“...si se permitió el festival para medir la fuerza de la contracultura en nuestro país, los resultados no gustaron a nadie, y el sistema se cerró más que nunca para impedir que prosperaran los movimientos contraculturales...”⁸⁴

Tocaron varios grupos mexicanos del *rock’ n’ roll* por varios días, una imitación de lo que pasaba en Estados Unidos, con las canciones de protesta y consignas para la paz, el de México de menor trascendencia. Estuvieron bandas como los “*Dug Dugs*”, “*Epílogo*”, “*División del Norte*”, “*Tequila*”, “*Peace and Love*”, “*El Ritual*”, “*Los Yaqui*”, “*El Amor*”, y “*Three Souls in my Mind*”, con un público que disfrutaba del espectáculo al calor del alcohol y la marihuana.

Cartel publicitario del festival de rock

Avándaro

“...La frase de John Lennon (*The dream is over*) adquiere un sentido doblemente lapidario pero el sueño – golpeado, perseguido, maltrecho,- sigue a lo

---

⁸⁴ *Ibidem*, p. 89

largo de unos meses o de unas cuantas conductas tercas, el tiempo que se puede antes de incorporarse con discreción al repertorio de las heterodoxias olvidables.”⁸⁵

La generación de la “*onda*”, cuyos representantes eran escritores mexicanos que tenían cierta inclinación por el *rock*; y grupos musicales del momento, con ciertas inclinaciones sobre lo contracultural.

“...Un nombre para este caos o esta ambición de orden: La *Onda*. En el origen, características comunes a millones de jóvenes en todo el mundo: “norteamericanización” cultural, devoción por el *rock*, “gusto generacional” por la marihuana...”⁸⁶

La “*onda*” era no quedarse atrás, escritores como José Agustín, Parménides García Saldaña, “...era perfectamente consciente de su valor y de su naturaleza contracultural...”⁸⁷ Gustavo Sainz, “...manifestar un espíritu, el del rebelde empeñado en ser él mismo en una libertad encarcelada...”⁸⁸ así la contracultura surgió en varios ámbitos, en la televisión, el cine, teatro, en películas como “*El Topo*” de Jodorowsky, los libros con temas contraculturales. “...Dos corrientes se mezclan: la admiración por el *rock* y la necesidad de escucharlo bajo la influencia de la droga...”⁸⁹

Los discos de la “*onda*”, “*Let It Be*”, “*Sargeant Pepper’s*”, “*Abbey Road*”, de los (***Beatles***), así como Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger o Jim Morrison son sus profetas universales, en dónde “*Lucy in the Sky with Diamonds*”, “*Strawberry Fields*”, “*Satisfaction*”, “*Lay Lady Lay*”, “*The End*”, “*Ligh My Fire*”, “*Sympathy with the Devil*”, son himnos de batallas, para volverse militantes, y con éstas canciones creer en una metamorfosis interior.

---

⁸⁵ C. Monsiváis. Op.cit. p. 258

⁸⁶ *Ibidem*, p. 227

⁸⁷ P.G. Saldaña. *El rey criollo*, Planeta, p. 177

⁸⁸ *Ídem*.

⁸⁹ C. Monsiváis. Op.cit. p. 228

RUBY TUESDAY (Rolling Stones)

“Ella nunca dirá de donde vino.

El ayer no importa si se fue.

Mientras el sol brilla o en la noche más oscura.

Nadie sabe, ella viene y se va.

Adiós, Ruby Tuesday.”⁹⁰

“...Lo contracultural de la *Onda* no viene de reflexiones y teorías sino de la negativa ante el cielo de valores fijos. No hay Guerra de Vietnam, hay- eternidad relativa- las instituciones de la Revolución Mexicana y la Unidad Nacional...”⁹¹

El *punk* es una respuesta al estado de ánimo de los jóvenes pobres y tiene como base el *rock'n'roll*; se relaciona con la represión, el conformismo, la aceptación de las imposiciones, se trata de una producción artesanal como protesta a una sociedad donde es todo desechable; como una vomitada de Sid Viciuos.

Son jóvenes proletarios hartos del sistema, mostrando una radicalidad muy extrema, se despreciaba la muerte, su droga por excelencia fue la heroína, tenían peinados de colores, despreciando los grupos anteriores a ellos, como los “**Beatles**” y los “**Rolling Stones**”.

Sid Viciuos un anti-*rockstar*, acabó por matar a su esposa Nancy en medio de puñaladas, después murió de un sobredosis de heroína, siendo los máximos representantes del *punk* los “**Sex Pistols**”.

“...Lydon jamás habrá cantado, pero eso era lo de menos, así es que se transformo en Johnny Rotten, y el grupo, que McLaren bautizó como los “**Sex**

---

⁹⁰ P. G. Saldaña. Op.cit. p. 42

⁹¹ C. Monsiváis. Op.cit. p. 230

Pistols”, empezó a cobrar rápida notoriedad por ruidoso y por el salvajismo, la violencia, las atrocidades y asquerosidades que hacían en escena...”⁹²

Vicious realmente no aportó nada a la música de este grupo, no podía tocar el bajo, ni mucho menos componer, pero le dio fama internacional, por su adicción a la heroína, nunca le permitieron formar parte de la banda.

“...Vicious se hizo novio de una adicta a la heroína y eso lo clavo más fondo, hasta que finalmente murió de una sobredosis, obteniendo la droga según cuenta la leyenda de su propia madre...”⁹³

Insignia utilizada del grupo de *punk* “*Sex Pistols*”

-*Sex and Violence*

-*Sex and Violence*

-*La la la*”....⁹⁴

-*Sex Pistols*

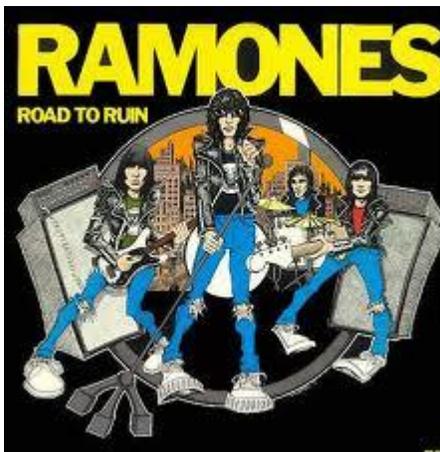
⁹² J. Agustín. Op.cit. p. 101

⁹³ A. Castelazo. Op.cit. p. 41

⁹⁴ F. J. Satué. *Sex Pistols*. Cátedra, p. 16

“...En 1975, el joven proletariado inglés había perdido toda esperanza en el ascenso-en-base-al-mérito. No más expectativas. No había otra realidad que los sótanos y los suburbios...”⁹⁵

Los “**Ramones**” son una parte principal del movimiento *punk* y en México conocemos a “**Atoxxxico**”, “**Masacre 68**”, “**Rebel’dPunk**”, así como el *punk* como entidad visible, con actitudes expresadas en la ropa y la música nihilista y confrontaciones en todos los aspectos.

Ramones

“...Más adelante, a fines de 1979 y principios de los ochenta, el *punk* llega a las calles con bandas como, “**Rebel’dPunk**”, “**Síndrome del punk**” que llevan la música a los chavos de las colonias marginadas y la calle. Pero sigue siendo música, podría decirse como protesta, pero no oficialmente, seguían siendo esencialmente *covers* de los “**Sex pistols**” y “**Ramones**”, con letras un tanto infantiles e inocentes...”⁹⁶

---

⁹⁵ C. Chimal. Op.cit. p. 31

⁹⁶ J. Martínez Ríos. *¡Arde la calle!* Mondadori, p. 21

EL cantante conocido de los “**Ramones**”, Joey Ramone no era el típico ídolo de la multitudes, de niño era un tanto retraído y pasaba desapercibido en la escuela y como hijo de la tecnocracia se la pasaba siempre viendo el televisor, escribiendo sus canciones en pedazos de papel y en las bolsas del mandado, deja la preparatoria para repartir volantes y vender flores de plástico.

Usaba como dormitorio la galería de arte de su madre, pasaba la vida en viajes de acido, después se convirtió en una máquina de hacer ruido y se enfocaba más en lo hedonista, el sexo, las drogas y el *rock’ n’ roll*. “Nuestros padres nunca nos guiaron por el buen camino” – **Dee Dee Ramone**.

*Anormal anormal anormal
necesito terapia siquiátrica
podría utilizar lobotomía
creo que nunca aprenderé
siempre seré un gusano
monstruo del monstruo de la naturaleza...⁹⁷*

-Ramones

“**The Ramones**”, fue una de las más influyentes bandas de *punk rock* en la década de los 70 y se formó en *Forest Hills*, en la comuna de *Queens*, ubicada en Nueva York, Estados Unidos en 1974. Este grupo fue pionero del *punk rock*, un estilo con sonido simple, minimalista y repetitivo, un sonido crudo, rápido y directo con influencias de grupos como “**MC5**” y “**The Stooges**”. “...Sus conciertos: un ejercicio de piedad y terror, un vértigo acelerado de adrenalina, una invitación a largarse...”⁹⁸

---

⁹⁷ *Ramones*. p. 12

⁹⁸ C. Chimal. Op.cit. p. 80

Los “**Ramones**” es uno de los grupos más importantes de la historia del *rock*. Con un sonido y estilo propio y su influencia se percibe en grupos disímiles como los “**Sex Pistols**” o “**Nirvana**”.

“...Los grupos *punk* fueron popularísimos en Inglaterra porque expresaron notablemente bien el estado de ánimo de incontables jóvenes pobres, proletarios, francamente asqueados de los mitos y los espejismos del sistema. Su desencanto era abismal y abarcaba todo: familia, religión, escuelas, instituciones, gobierno; el rechazo llevaba a los *punks* a inclinarse por muchas cosas de la sociedad consideraba repugnante, destructivo o tabú...”⁹⁹

En el conocido *Under* de la colonia Roma, se organizan conciertos, y salió de un colectivo *punk*, y se juntan para hacer una serie de eventos culturales.

Los *punks* en México, eran una especie de nómadas urbanos, salir en la ciudad, con un afán de transitar la gran urbe, en busca de aventuras con el pelo pintado de azul, rojo, anaranjado y puntas de estrella, con peinado *mohawk* y accesorios metálicos y camisetas negras, con estampados de grupos de *rock*, con la estampa de los jóvenes lumpen proletarios, y como menciona José Agustín después quedándose como simples personajes del tianguis del Chopo.

“...En México, como en otras partes, el fenómeno *punk* se dio con variaciones al modelo original. Hacia finales de los setenta y principios de los ochenta aparecieron chavos muy pobres que, orgullosos, proclamaban: Nuestro rey Cuauhtémoc fue el primer *punk* mexicano...”¹⁰⁰

---

⁹⁹ J. Agustín. Op.cit p. 102

¹⁰⁰ Ibídem, p. 103

Punks en México

El tianguis del Chopo surgió en 1980, se buscaban conciertos de *rock*, reunión de personas para intercambiar discos, así el Chopo, se convirtió en un espacio donde se puede encontrar discos, videos, ropa, donde varios grupos de personas o pertenecientes a algún grupo contracultural, convergen en un mismo sitio de intercambio, donde se pueden encontrar, un parche de los “**Sex Pistols**”, hasta la las más variadas prendas que identifican, los más diversos grupos.

“...En la calle, frente al museo, se abriera “un canal de comunicación” para el intercambio y la venta de discos, libros, revistas, y parafernalia rocanrolera-contracultural...”¹⁰¹

Por ejemplo comprar una patineta, o canciones de Bob Marley, revistas, playeras, posters, discos, ropa, todo lo referente a lo contracultural lo puedes encontrar en el tianguis cultural del Chopo. El tianguis se caracteriza por la convivencia de la serie de grupos; como *punks*, metaleros, *darks*, *skatos*, *emos*, y toda la gama de géneros, en los que se dividen todos estos grupos, hay una marginalidad social y cultural, se conectan con la banda, los sábados, en el mercado de carácter ambulante, y se puede encontrar al *rockero* mexicano, con sus demos, discos y videos.

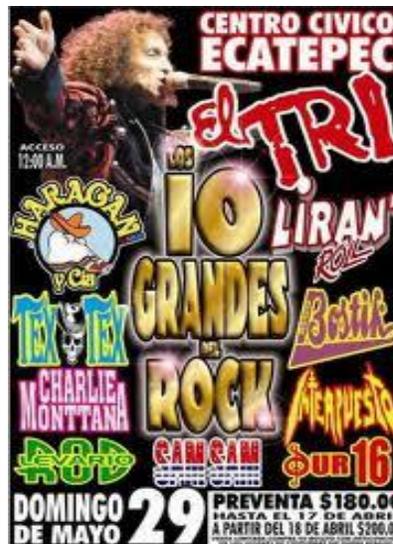
¹⁰¹ *Ibíd*em, p. 104

Surge el *rock* mexicano o *rock* en tu idioma, con los grupos **“Three Souls in my Mind”**, donde una de las canciones de este grupo se volvió muy popular, “Triste canción”, había otros grupos como, **“Tex-Tex”**, **“El Haragán y Cía”**, **“Botellita de Jerez”**, Rockdrigo González, y **“Banda Bostik”**.

El movimiento rupestre, Jaime López, Rafael Catana, que tocaban en barrios populares y en ciudad Netzahualcóyotl, *rock* en vivo que se tocaba en los CCH's, Vocas y Prepas de la UNAM, el *rock* en banda, enfrentándose a la policía en muchas tocadás, el *rock* urbano hecho por *amateurs*, que se producían en condiciones técnicas bastante artesanales, pero fueron los pioneros del *rock* mexicano en español.

*“Estoy esperando mi camión en la
terminal del ADO,
no me he podido consolar desde
que mi novia me dejó...”¹⁰²*

-“Terminal del ADO” (*Three Souls*)

Cartel publicitario de *rock* en México

---

¹⁰² C. Chimal. Op.cit. p. 227

El *rock* rupestre con fusión del canto nuevo, con voz rasposa y el fin de relatar historias urbanas, acompañados de una guitarra y una armónica, lo original fueron las temáticas urbanas e intimistas como las canciones de *Rockdrigo*: “*Metro Balderas*”, “*No tuvo tiempo*” “*Hurbanistorias*” y “*El Ete*”.

“...Entre los personajes de la contracultura de fin de milenio en México habría que mencionar a los rocanroleros *Rockdrigo* González, Alex Lora, Jorge Reyes...”¹⁰³

El *rock* en México en esos años no era tan conocido, las bandas tocaban en barrios populares, en “Televisa” los grupos musicales eran vestidos, como se le antojaba al productor, de ahí salieron una gran cantidad de grupos, con canciones escritas por otras personas, grupos y cantantes desfavorables con una calidad pésima, no existiendo realmente propuestas agradables de este género.

“...A mediados de los ochenta, el *rock* mexicano se había extendido, rebasó la marginalidad y reconquistó a buena parte de la clase media...”¹⁰⁴

Dentro de esta gama de *rock* en español, llegaron Miguel Ríos, “*Radio Futura*”, “*Toreros Muertos*”, “*Nacha Pop*”, “*Hombres G*”, “*Enanitos Verdes*”, “*Soda Stereo*”, Miguel Mateos, estos grupos llevados por la mercantilización, la moda, impuestos por el sistema “Televisa”, de llegar a ciertos sectores de la población, siempre con niveles económicos más encumbrados.

En el caso de “*Botellita de Jerez*”, su propuesta consta en la imagen, su música, el modo de ser, el humor, el albur. Mezclas de son, mambo, merengue, guaracha y todo mezclado, sale el *ethnrock*, con la frase de “Lo naco es chido”. Los “*Caifanes*”, “*La Maldita Vecindad*”, “*La Lupita*”, “*Café*

---

¹⁰³ *Ibidem*, p. 123

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 114

Tacuba”, “Tijuana No”, “Los de Abajo”, “Real de Catorce”, “Las víctimas del Dr. Cerebro” y “La Castañeda”.

“...El *rock* mexicano también se metió a codazos en las estaciones de radio de los ochenta, como *Rock 101* y radio Educación, que empezó a programar a algunos grupos del país...”¹⁰⁵

Siempre salieron bajo la etiqueta independiente, con posturas subterráneas, anti-comerciales, que hacían demos de su música. Después pasaron a las grandes compañías y pasaron a ser comerciales, de la industria masiva. Los grupos como: **“Coctel Molotov”, “Plastilina Mosh”, y “Control Machete”**, son grupos que hacen *hip-hop*, *ska*, y *rap*. Numerosos de estos grupos han mejorado en su calidad y en sus propuestas.

El *ska*, el *grunge*, gótico, mezclados con *rock*, salen grupos con diferentes matices, como: **“Los Estrambóticos”, “Panteón Rococó”, “Salón Victoria”, “La Tremenda Korte”**, de tendencia alternativa sería **“Guillotina”**, por mencionar algunos.

La sobrevivencia de la mayoría de estos grupos, o los que ni han llegado a las grandes disqueras, es a la falta de espacios, en general el *rock* mexicano, se presentan en deportivos, universidades, espacios públicos de la ciudad. Ahora en estos tiempos mediáticos se puede cantar la canción al unísono de **“Molotov”**:

-“Dame, dame todo el power, para que te demos en la madre, porque nacimos donde no hay que comer, no hay que preguntarnos como le vamos hacer, si nos pintan como unos huevones, no lo somos ¡Viva México cabrones!-

Otro género que se dio en E.U es el de Dios bendiga a los hijos de la bestia, a los hijos del *Heavy Metal*, sus raíces se encuentran en el *blues* y el *rock’n’roll*, su origen se encuentra también en Gran Bretaña.

---

¹⁰⁵ Ídem, p. 114-115

Y a finales de la década de los 60, al metal se definiría como: "...Una guitarra que corta como hacha. Un bajo que ataca como metralleta. Una batería capaz de marcar el fin de los tiempos..."¹⁰⁶

Una de sus derivaciones sería el *Trash Metal*, que es veloz y brutal, con guitarras estridentes, el grupo "**Metallica**", es uno de los más conocidos en este género. Se conocen revistas como *Conecte*, *Banda Rockera*, *la Mosca*, *Rolling Stone México*. Otros exponentes de este género son: "**Iron Maiden**", "**Black Sabbath**", "**Sepultura**", "**Slayer**", "**Led Zeppelin**", "**Megadeth**", "**Korn**", "**AC/DC**". Las palabras de Brian Johnson del grupo "**AC/DC**":

"...espero que logremos que un par de chavos tomen una guitarra y que aprendan a tocar. De esta forma mantenemos al *rock & roll* con vida pasando la estafeta, haciendo que tomen una decisión y que formen un pequeño grupo de *rock*, que compongan canciones y que unos años después sean inmortalizados..."¹⁰⁷

Heavy Metal

---

¹⁰⁶ J. Martínez Ríos. Op.cit. p. 149

¹⁰⁷ B. Salcedo. Op.cit. p. 40

Aunque es difícil de creer que el metal surgió de la música de los **“Beatles”**, ellos colgaron los instrumentos en 1970, mientras que Lennon se dedicaba a las drogas, el autor de *“Yesterday”* Paul McCartney, hacía la primera pieza de metal que se incluyó en el *“White Álbum”*, este disco publicado antes de los de **“Led Zeppelin”** y **“Black Sabbath”**, con la canción *“Helter Skelter”*.

El Álbum Blanco salió con la colaboración de Lennon, McCartney y Harrison, trabajando en cuartos separados en *Abbey Road*. Después de esto salieron tres bandas fundamentales británicas: **“Deep Purple”**, **“Led Zeppelin”**, y **“Black Sabbath”**. Eran tres corrientes distintas, por ejemplo **“Deep Purple”**, era más sinfónico, guitarras melódicas y muy rápidas de Ritchie Blackmore; lo de **“Led Zeppelin”**, era un blues más duro, más visceral, y auténtico, con **“Black Sabbath”**, incorporando la parte demoniaca y fantasmal, esto es lo que se empieza a ligar con lo oscuro del metal.

El grupo de metal como **“Iron Maiden”**, era más sofisticado, con sus baladas y melodías rápidas como para ponerte a brincar y asaltar, cuando escuchabas sus canciones.

“...los veloces galopes en bajo de Steve Harris enaltecidos por la batería de Nicko McBrian, las guitarras gemelas de Dave Murray y Adrian Smith, la voz de Bruce Dickinson...”¹⁰⁸

Los de **“Motörhead”**, utilizaron composiciones de velocidad, eran canciones con actitud *punk*. Uno de los grupos mexicanos es **“Luzbel”**, metal cantado en español, y los de **“Transmetal”** de ciudad Azteca, movían el cráneo con todo y cabellera, de arriba abajo y al mismo tiempo que tocan las guitarras a gran velocidad.

---

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 43

Un álbum que hizo historia fue el disco negro de "...«**Metallica**», de los mejores exponentes del *speed/thrash metal*..."¹⁰⁹ con las canciones de "*Enter Sandman*", "*The Unforgiven*" y "*Nothing Else Matters*", marcaron uno de los conciertos de metal más importantes en México, al igual que el concierto de "**Iron Maiden**", con el tema de "*The Number of the Beast*", que marco el retorno de los hijos de la bestia.

Otro grupo contracultural que surgió fueron los "*Emotional hardcore*", conocidos como los "*Emos*". El estilo musical de este grupo se deriva del *punk*, con baladas tiernas, surgieron en Estados Unidos, en *Washington, D.C.* en los 80, su prioridad está relacionada con un universo individual interno.

Los grupos musicales en México que se conocen son: los "**Tolidos**" (Ciudad Juárez); "**Austin TV**" (DF), "**Km 47**" (Guadalajara), "**Holiday**" (Monterrey), "**Allison**" (DF), entre otros.

Algunos se juntan en la glorieta del metro insurgentes, muchos de ellos se visten de negro, y usan mochilas pequeñas con la figura de "*Bob Esponja*" y tenis "*Converse*", negros, y "*Vans*".

"...En México, los *emos* se volvieron un tema público a principios de 2008 debido a una serie de agresiones físicas y mediáticas que sufrieron en diversas plazas..."¹¹⁰

Los "*Emos*", con los sentimientos a flor de piel, la soledad, la nostalgia por la infancia, la confrontación con las autoridades escolares, dudas en la identidad sexual, la incertidumbre del futuro, la no pertenencia a un grupo, son algunas razones de la identidad *emo*. Hay un gusto por los libros de Shakespeare, "*Romeo y Julieta*", la película "*El extraño mundo de Jack*" y el libro de "*Crepúsculo*", de Stephenie Meyer y los grupos de músicos de este

---

¹⁰⁹ Ídem.

¹¹⁰ J. Martínez Ríos. Op.cit. p. 174-175

género son de una época tardía digamos el año 2000, y 2001, se han presentado en el Foro Alicia.

“...Me parece que expresar las emociones es, sin duda, una tendencia moderna, ahora más que nunca...todo mundo está saliendo del armario, y lo digo no en un sentido sexual sino en el arrojar sus emociones al exterior...”¹¹¹

Emo

A diferencia de los “Emos” de Estados Unidos, donde ellos no se autodenominaron así, surgieron como una subcultura. En México, los “Emos” no tienen propuestas culturales definidas, en una sociedad abiertamente homofóbica y causaron curiosidad.

Mencionando al macho mexicano que creció viendo películas de Pedro Infante, donde grita sin reparo, llora, se emborracha, sufridores, castigados por las mujeres, donde este actor es un ícono de la cultura popular, se comparten muchos rasgos con el *emo* contemporáneo.

“Quiero hacer una música tan perfecta que se filtre a través del cuerpo y sea capaz de curar cualquier enfermedad”¹¹² -Jimi Hendrix

---

¹¹¹ J. Martínez Ríos. Op.cit. p. 182

¹¹² <http://mundifrases.com/autor/jimihendrix/117>

1.3 Patinetas y rodar la tabla en el Distrito Federal.

Otros exponentes de la cultura urbana son las patinetas o el “*Skateboarding*”, es un término donde caben muchas expresiones culturales, estilos musicales, la compra de tablas y espacios para deslizarte en ella. Ya sea de madera o de poliuretano, es la sensación de estrellar las ruedas con el asfalto y que giren las ruedas en *zig-zag*.

Existen publicaciones mexicanas sobre patinetas como: *Urbe skate* y *Reskate*, en las dos revistas se presentan videos, fotografías, direcciones de parques, donde puedes patinar, *tips* para efectuar los trucos más sencillos, convocatorias de concursos en toda la República Mexicana.

El truco básico en una patineta es el “*ollie*”, es donde sucede todo, es un salto con la tabla pegada a los pies y el patinador profesional conocido en toda la orbe es sin duda Tony Hawk, ha ganado todos los concursos y ha llevado la cultura de las patinetas a públicos masivos y su propia marca de tablas son las “*Birdhouse*”. Anthony Frank Hawk, de San Diego California, este patinador estadounidense es considerado el mejor del mundo, sobre rampa (*Half pipe*), uno de los más hábiles, ganando numerosas competiciones, e inventando piruetas históricas, como el *Airwalk*.

En 1985 aterrizó el “720°”, dos vueltas completas y el “900°”, 2.5 vueltas, ya considerándolo un inmortal del mundo del *skate*, en los “*X Games*”. El firma para “*Activision*”, para la creación de un video juego, para “*Nintendo*”, “*Play Station*” “*Xbox*”, el “*Tony Hawk’s pro Skater 3*”.

La compañía mexicana de patinetas es la que se conoce como “*Indestructible*”, ellos opinan que las patinetas es una sensación de libertad, se parece mucho a las actitudes del *rock’n’roll*, te relacionas con grupos, que son del mismo estilo y practicar los trucos hasta dominarla, saliendo a la calle

abandonando el cómodo sofá de tu casa, sentir el viento, al mismo tiempo en tú cuerpo, y deslizarte....

Uno de los pioneros en patinar en piscinas vacías es Tony Alva, fue una de las superestrellas de la patineta. La tabla de madera de maple, son hojas adheridas para hacer el grueso de la tabla y darle la forma, la lija que lleva encima es para que se adhieran los tenis y poder hacer los trucos, otra parte importante son los ejes de aluminio llamados “*Truks*”, van pegados con tornillos a la tabla, tienen la forma de letra T, con una goma que sirve de amortiguador y también sirven para derrapar en los: tubos, escalones y paredes.

Skater

Las llantas son de poliuretano, permiten deslizamientos suaves, se consiguen de diferentes tamaños y la dureza es importante, se deslizan más rápido y tienen más agarre en el concreto.

“...Como cualquier corriente, en el “*skateboarding*”, ha habido diversas modas y estilos. La industria se ha adecuando a los requerimientos del mercado. Por ejemplo, la forma de las tablas ha variado considerablemente: durante la década de 1970 fueron cortas y ligeras para adaptarse al estilo libre practicado

sobre superficies planas; en los ochenta fueron más largas y pesadas, con formas cóncavas, punta y cola bien definidas; en este periodo se pusieron de moda las acrobacias en rampas...”¹¹³

La marca más conocida de patinetas en Estados Unidos es la “*Powell Peralta*”, su insignia es una calavera rompiendo una pared, esta imagen la he usado en mi obra pictórica, como referencia al tema de las patinetas.

A principios de los noventa se hace un estilo más callejero, que está vigente hasta nuestros tiempos, es lo más usual que hacen las personas que se dedican a esto y que no figuran en las competiciones. El más conocido de los patinadores mexicanos es Max Barrera. Se puede patinar en el parque de cabeza de Juárez, el de Aragón y Balbuena, al principio las patinetas se conseguían en el mercado de Pericoapa, ahora ya hay más difusión.

La tabla de patineta, es considerada también como elemento deportivo, a la vez se asocia también con el *graffiti*, el *street art*, son propuestas que surgen dentro de la gran urbe, también está ligada con el *rock* y otros géneros musicales.

Dentro del género de las culturas urbanas, los *skaters* son parte de mi interés, y algunos de los elementos de esta cultura los incluyo en mi obra. Este grupo no contiene ninguna ideología, y no entra dentro de los grupos contraculturales que menciono en este trabajo, pero sí son grupos que existen dentro de la urbe, aunque algunos tienen más sus ideologías más estructuradas, existen grupos más aislados como éste, que se integran a otros, ya sea con los *graffiteros*, o demás grupos de la urbe.

“...El *Rock*, un género musical que trascendió los fines estéticos, para convertirse en un medio de comunicación, de decisiva influencia social, generó la canción de masas y le atribuyó las mismas cualidades comunicativas. La

---

¹¹³ J. Martínez Ríos. Op.cit. p. 236

canción de masas es la cronista de nuestra época. Su mayor influencia se da entre los adolescentes...”¹¹⁴

Al desarrollarse la última parte del siglo XX, se consolidó la “generación *sándwich*”, es una visión pragmática de la vida y el mundo. Se tienen deseos no cumplidos, es posible que el individuo, los idealice, “...se experimentaron una gran variedad de gobiernos...”¹¹⁵, de modos de vida y tecnológicos.

Las personas tienen más conciencia del mundo que les rodea y que no existen milagros, la forma de gobernar en México, es inexistente para la mayoría de la población, principalmente los sectores populares, campesinos e indígenas. Se trata de buscar otras opciones, cambios en la forma que se presentan los problemas de la vida cotidiana.

Para la mayoría de los jóvenes la vida en este país está difícil, la explosión demográfica nos rebasa por la falta de educación, propio de los países pobres, lo alternativo al sistema serían las expresiones culturales, y sistemas educativos con sus diferentes propuestas.

Los estilos de vida más altos, son los que llevan los políticos y los empresarios, que manejan los grandes monopolios de empresas en este país, los jóvenes se encuentran muy rezagados y olvidados en las oportunidades de empleo, que no existen y no existirán en un buen tiempo por la sobrepoblación, el propio cambio está en las mismas personas.

El gobierno y los representantes de este país es un mundo aparte, diferente al común de la población, porque sus intereses están en otro lado y sacar a un país de la pobreza es un tema muy delicado y difícil sobre todo para los que representan el poder.

---

¹¹⁴ R. Homs. Op.cit. p. 91

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 40

1.4 La “Generación X”, “Atari”, el “XBOX” y el “Playstation 3”. (Microsoft)

La “Generación X” es la llamada generación de la apatía, marca el rechazo, una rebeldía conformista y repudio a las tradiciones generales, la religión, patriotismos, e incluso la familia.

“...Los X suceden a los *yuppies*. Los *yuppies* fueron una especie niquelada y carbonizada, después al borde de los noventa...”¹¹⁶

El término surgió en el Reino Unido en el año de 1992, se definió como romper con las costumbres, no creer en Dios, hay una depresión e inconformidad en el sistema y anarquía.

“...Los de la generación X tienen que arreglarse con menos. Menos esperanzas, exiguos ingresos, ocupaciones temporales, poco futuro...”¹¹⁷

Douglas Coupland escritor canadiense popularizó el término con su obra en 1991, “Generación X”. Esta generación estuvo bombardeada con el consumismo, hasta la fecha, estar bajo los sistemas políticos, ligada al surgimiento de *Internet* y la aparición del *SIDA*.

“...No se identifican por la adscripción a un uniforme como los *punky*, ni a una comunidad como los *hippies*; tampoco forman parte de un grupo consumidor, tipo *Nike* o *Armani*, ni se mueven por himnos o al impulso de ritmos o líderes...”¹¹⁸

Con futuros nada prometedores, estudiaron carreras, algunos acabaron de oficinistas y no había garantía de una vida mejor. Los X son el vacío en

---

¹¹⁶ D. Coupland. *Generación X*. Tiempos modernos, p. 7

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 8

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 10

proyectos e ilusiones, con obsesiones como la moda y el diseño, inventando un lenguaje nuevo, con expectativas mínimas.

“...Los *yuppies* constituían un producto energético. Electrónica, masajes, velocidad, vitamina A, aerobic, dinero. Habitantes proverbiales de residencias firmadas, neuróticos consumidores de marcas y locales exclusivos...”¹¹⁹

Primera generación ligada a la tecnología, herramientas informáticas, aparece el primer celular (*Motorola Dyna TAC 8000 x*) en 1983, se comercializa *Windows*, desaparece la Unión Soviética, es el inicio de la era 3D en los videojuegos.

“...La Generación X se desarrolla en mundo posmoderno y como tal es el reflejo de este, especialmente el reflejo de una de sus principales características. “La cultura de la imagen” la cual se refleja a través del consumismo...”¹²⁰

Esta generación estuvo punteada por la música de tipo alternativo, con grupos como “*Nirvana*”, “*Faith No More*”, “*Sonic Youth Pixies*”, “*Dinosaur Jr*”, o “*R.E.M*”.

Destacó el *punk*, que en combinación con el estilo, “*Hard Rock*”, salió el “*Grunge*” y los grupos representativos son: “*Nirvana*”, “*Alice in Chains*”, “*Mudhoney*”, “*Soundgarden*” y “*Pearl Jam*”.

Son la primera generación que estudió, usando herramientas informáticas, usaron computadoras e *internet*, es la generación de los escépticos. En México los grupos representativos de esta generación fueron: “*Caifanes*”, “*Café Tacuba*”, “*Panteón Rococó*”, “*Molotov*”.

La subcultura “*Grunge*”, tan de moda en los noventa, con el principal exponente Kurt Cobain, con su sentido apolítico y desencantado, las

---

¹¹⁹ Ibídem, p. 7

¹²⁰ <http://.rincondelvago.com/generacion-xdouglas-coupland2.html> (11/02/2012).

contraculturas modernas y posmodernas comparten muchos rasgos, de grupos juveniles con características propias de las antiguas, también puede ser que una subcultura de raíz obrera se convierta en una contracultura.

También Kurt Cobain, pertenecía al club de los 27 años, que muertos a esta edad los fans hicieron una lista a los que pertenecían Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, con su música salida del estado de *Seattle*, con desmedida ira y una desilusión, por la vida, y esto lo transformaba en música llena de gritos, expresiones dolorosas, que salían de la pobreza y de familias disfuncionales.

Vivió debajo de puentes, con amigos, cuando tuvo su primera guitarra tocaba covers de “**AC/DC**”, formando posteriormente, el grupo “**Nirvana**”, grabando el disco más famoso del grupo, “*Nevermind*”, con el éxito de “*Smells Like Teen Spirit*”, sus temas eran a favor de la libre elección, contra el machismo, racismo, maltrato a las mujeres y en contra de la fobia, hacia los homosexuales.

*“Ya hace demasiado tiempo que no me emociono
ni escuchando ni creando música. Me siento
increíblemente culpable por todo eso...”¹²¹*

-Nota de suicidio de Kurt Cobain.

Su adicción a la heroína empezó a mermar sus actuaciones en vivo, teniendo intentos de suicidio. “...Estaban realmente disfrutando un momento de libertad, y en su mente, sabían que estaban haciendo un gran álbum. Esos eran buenos tiempos, hombre, antes de que toda la locura ocurriera...”¹²² En 1994 fue encontrado muerto, se denominó suicidio con arma de fuego, dándose un balazo en la cabeza con una escopeta.

---

¹²¹ M. Clarke y P Woods. *Kurt Cobain*. Ed. Tomo, p. 1

¹²² B. Salcedo. Op.cit. p. 18

“...Kurt fue la viva imagen de esos años, donde la desatención de los padres, la creciente violencia y el absurdo sistema en el que vivimos, no daban cabida a jóvenes creativos y tímidos...”¹²³

La era de la computación marca todo un estilo de vida diferente, a lo anterior:

“...un hecho sumamente trascendental en la vida de finales de los ochenta y principios de los noventa, es la influencia de la computación, que trasciende el ámbito empresarial hasta lograr colocarse a través de las máquinas *PC* (computadoras personales)...”¹²⁴

Tratándose de juegos de videoconsola han tenido una evolución desde que surgió “*Atari VCS*”, lanzada al mercado en 1977, *Video Computer Sistem*, que es uno de los mayores éxitos de la industria del video juego al venderse por más de 14 años, principalmente en Europa y E.U. Convirtiéndose en la primera en tener éxito por usar cartuchos intercambiables, un ingeniero eléctrico norteamericano, Nolan Bushnell, fue el fundador de *Atari*.

Como sabemos *Atari* fue el antecesor de la consola “*XBOX*”, producida por *Microsoft*. Estos juegos son los que han surgido posteriormente a lo largo de su evolución hay gran diversidad de juegos como: “*Halo*”, “*Halo 2*”, “*Star Wars*”, caballeros de la antigua república, “*Doom 3*”, hasta llegar a los de “*Resident Evil*”, y los más jugados las tres versiones de “*Call Of Dutti*”, “*FIFA soccer*”, “*Resistence: Fall of Man*”, “*Insomniac Games*”, “*Ridge Racer 7*”.

El “*Play Station 3*” la tercera consola de sobre mesa fabricada por *Sony Computer Entertainment*. La *Play Station* está compitiendo actualmente contra la “*XBOX 360*” de *Microsoft* y la “*Wii*” de “*Nintendo*”. Estos juegos han caracterizado a generaciones hasta la actualidad y los juegos posteriores que

---

¹²³ A. Castelazo. Op.cit. p. 34

¹²⁴ R. Homs. Op.cit. p. 37

pertenecen al siglo XXI, tienen una gran demanda y aceptación por los seguidores de este tipo de tecnología.

Por otro parte, como fueron los *hippies*, los pacifistas, los *gay*, las feministas, los movimientos estudiantiles, el pro-derecho civil, los antirracistas. A partir de los noventa surgen contraculturas ligadas a las nuevas tecnologías, los “*Cyberpunks*”, “*Hackers*”, “*Cyberdélicos*”, ligados a nuevos estilos musicales, y drogas de diseño “*Ravers*”.

Toda la tecnología en los medios de comunicación está avanzando rápidamente, la generación *internet* a marcado grandes adelantos en la era de la comunicación, en estos tiempos no se podría vivir sin eso.

El consumo excesivo de pornografía a través de este medio es impresionante, al igual como es la comunicación en *facebook* y *twitter* y otros medios masivos de comunicación hacen que la televisión se convierta, ya como en un accesorio de ornamento, por los programas grabados y de un acceso de información más lento.

Por otra parte de la llamada “Generación X”, siguieron saliendo nuevos términos para clasificar a las generaciones posteriores, lo que siguió fue la “Generación Y”, en los tempranos años noventa, la “Generación *Google*”, o lo que sería los jóvenes ermitaños cibernéticos seguida de la “iGeneración” por (*iPod*) fabricado en 2001 e invento de Steve Jobs y celulares, todo esto debido al aceleramiento tecnológico.

Toda esta tecnología marca un estilo de vida diferente y surgen nuevas propuestas, nuevos caminos en la cultura general, donde surgen nuevos grupos contraculturales.

1.5 Un axioma del “Ciberpunk”, pasando por galaxias electrónicas: “Ciberdélicos”, “Ravers”, “Hackers” y “Crackers”.

Existen unas redes en las relaciones de los nuevos grupos, más fusionados entre sí, a diferencia de los grupos de los años 60.

“...me gustaría destacar que la constitución de los microgrupos, de las tribus que acompaña la especialidad, se hace a partir del sentido de pertenencia, en función de una ética específica y en el marco de una red de comunicación...”¹²⁵

Se refiere a una multitud de aldeas, que se entrecruzan, se oponen, sin dejar su lugar de origen, todo esto da para que las personas busquen pertenecer a algo, un arraigo, territorios simbólicos, de existir como tal.

Suelen ser territorios simbólicos de cualquier especie, donde los individuos representan un papel o sentido de permanencia en un desarrollo tecnológico. Al referirse a galaxias electrónicas, podría ser el modelo de una aldea global, donde son importantes las mensajerías informáticas, creando un mundo en la comunicación, crecen grupos y desaparecen otros con diferentes objetivos cada uno.

Algunas o casi todas tienen una temporalidad o son efímeras en sus propuestas, “...los rituales de pertenencia se dan, por supuesto, en las oficinas y los talleres...”¹²⁶ los grupos culturales, así como en el barrio de una ciudad se encuentran diversos clubes de contacto entre las personas, con un cierto localismo, con necesidades y ayuda mutua.

---

¹²⁵ M. Maffesoli. Op.cit. p. 242

¹²⁶ *Ibidem*, p. 244

“...El grupo, para su seguridad, moldea su entorno natural y social, y al mismo tiempo obliga, *de facto*, a otros grupos a constituirse como tales. En este sentido, la delimitación territorial (lo recuerdo: territorio físico y territorio simbólico) es estructuralmente fundadora de múltiples sociabilidades...”¹²⁷

Hay reconocimiento entre los diferentes grupos, funcionando con ciertas reglas, reparto de territorios o de clanes, se define también como tribus urbanas, con diferentes mecanismos de funcionamiento, con alianzas o distanciamientos. Es propio de lo que caracteriza a las grandes ciudades contemporáneas, como el politeísmo y lo pluricultural.

Lo que se llamaría el reconocimiento de estos grupos, que cuentan con elementos donde secretan sus valores propios y desempeñan una función donde se puede participar en una multiplicidad de grupos.

“...Esto puede aplicarse igualmente a nuestro asunto: determinado por su territorio, su tribu o su ideología, cada uno, puede igualmente, y en un tiempo muy corto, hacer irrupción en otro territorio, otra tribu u otra ideología...”¹²⁸

Los grupos sociales moldean sus necesidades, se ajustan entre sí, en su modelo cada una se segrega y tolera, hay repulsión, atracción, no hay grupo con fidelidades, sus formas de moverse son múltiples.

“...Existen proximidades en la realidad social donde hay una red de redes, se multiplican en entornos cambiantes y diversificados. En el marco de una sociedad compleja, cada uno vive una serie de experiencias que sólo cobran sentido en el contexto global. Al participar en una multiplicidad de tribus, que se sitúan en relación recíproca, cada persona podrá vivir su pluralidad intrínseca...”¹²⁹

---

¹²⁷ *Ibíd*em, p. 246

¹²⁸ *Ibíd*em, p. 251

¹²⁹ *Ibíd*em, p. 256

Siempre se encontrarán contrastes entre las diferentes tribus; como cortos circuitos en las diferentes historias humanas y se difunden de manera paulatina en las sociedades posmodernas, son grupos efímeros, que crean algo y tienden a desaparecer.

La *cibercultura* es una nueva forma de vida, con entidades complejas robóticas y con la tecnología de trascender las limitaciones. El “**Ciberpunk**” es un subgénero de la ciencia ficción, conocido por su enfoque de alta tecnología y bajo nivel de vida, toma su nombre de la combinación cibernética y *punk*.

Es una mezcla de tecnología avanzada, tecnologías de información y cibernética, haciendo cambios radicales en el orden social, los personajes de este género, son seres marginados de la sociedad, y siempre estando al pendiente de los rápidos cambios tecnológicos, y la información computarizada, para la realización de robots. El “*Ciberpunk*”:

“...retrata mundos de un futuro próximo en la que las sociedades descentralizadas se encuentran saturadas de tecnologías complejas y dominadas por grandes corporaciones multinacionales...”¹³⁰

El género contracultural, denominado “*Ciberpunk*”, es un gusto de los llamados “*Hackers*”, que también están dentro de la contracultura. El movimiento del “*Ciberpunk*”, surge en Estados Unidos en 1980 y utiliza los adelantos de la revolución digital, la tecnología y ciencia, es una expresión del modernismo y es especialmente un culto al individualismo.

Los personajes del “*Ciberpunk*” clásico son seres marginados, solitarios, que viven al margen de la sociedad, viven los cambios tecnológicos, con información computarizada y quieren la modificación del cuerpo humano por medio de la ciencia-ficción.

---

¹³⁰ <http://www.cienciaficcio.com/glosario/c/ciberpun.htm> (09/03/2012).

Este movimiento está en contra de los “*Hackers*”, ellos están más interesados en la mega corporación. Uso de la tecnología avanzada, con visiones del futuro post-industrial, estableciéndose en inteligencias artificiales y querer futuros cercanos, con panoramas de encuentros galácticos.

Surge la revista *OVNI* en los años 70 donde se ven imágenes de encuentros cercanos, o contactados, la primera autopsia *OVNI*, la zona del silencio situada entre los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y los encuentros legendarios de Billy Meier, mensajes interestelares.

Uno de los representantes del “*Ciberpunk*”, es William Gibson, con su libro “*Neuromancer*” (1984), es la primera novela de género “*Ciberpunk*”, donde hay cuerpos con alteraciones cibernéticas, elementos mecánicos y electrónicos y operan en el ciberespacio. “...Mundo creado nacido de la yuxtaposición de la mente humana y la cibernética...”¹³¹ Son futuros apocalípticos con alteraciones del cuerpo humano por medio de la tecnología, los denominados post-humanos.

Símbolo del *Ciberpunk*

---

¹³¹ <http://www.epdp.com/escritor.php?id=2566> (13/05/2012).

Otros representantes de este género son Bruce Sterling y Pat Cadigan. El “*Ciberpunk*”, fue tema de moda en los círculos académicos y objeto de investigación dentro de los temas posmodernos, el género ingreso en *Hollywood*.

Igual encontramos, libros de Isaac Asimov, a este género pertenecen películas, como “*Blade Runner*” con los replicantes, “*Naked lunch*”, “*Terminator*”, y “*Tron*”. En estas películas se muestran la ingeniería genética, realidad virtual y el ciberespacio.

Los escritores del “*Ciberpunk*”, usan elementos de la novela policiaca, del cine negro, género de futuros alterados, antítesis de las visiones utópicas generales del futuro. Los temas y las acciones ocurren siempre en el ciberespacio, con realidades virtuales y sistemas de cómputo, enajenación tecnológica, en ciencia ficción contracultural, una muestra es la novela “1984” de George Orwell.

Existen numerosísimas películas, por supuesto, menciono algunas y también los juegos que tienen que ver con el tema, de la empresa, “*Mattel*”, es el juego “*Resident Evil*”, y “*Final fantasy VII*”, es de “*X-BOX*”, los dos son del género “*Ciberpunk*”, y claro los antecedentes, de estas consolas son: “*Atari*”, “*Nintendo*”, y “*Sega Genesis*”, otros juegos también serían “*Ciberpunk 2013 y 2020*”, y “*Ciberpunk V.3.*”

Las películas de “*Terminator*”, “*Tetsuo*”, “*Gattaca*”, “*Robocop*”, y “*The Matrix Reloaded*”, “*The Matrix revolutions*”, “*The Animatrix*”, son clásicas del “*Ciberpunk*”, muestran máquinas industriales, es un asalto a los sentidos, existe la interpretación de la biomecánica, la idea de la mutación hombre-máquina, existe lo bizarro, lo fetiche, con música industrial, son muy visuales. “*Tetsuo*” (*The Iron Man*), del director Shinya Tsukamoto, producida en Japón en los años 80, filmada en blanco y negro, con influencias de Fritz Lang, (*Metrópolis*) y de la obra de H. R. Giger.

Gustan de la música electrónica, música industrial, *rock* alternativo, y *rock* gótico, entran en los “*raves*” y el “*techno*”, inclinados por el cuero negro y el cromo, el tema siempre es la tecnología. Existen bandas como “*Mind. In. A Box.*” “*VNV Nation*”, “*Neuroticfish*” y “*Seabound*”, usan el *vocoder* sintetizador de voz, con temas y letras futuristas.

Existen personajes comunes en las películas, cómo sería el personaje de un asalariado, el policía, la lucha clásica entre dos personajes, como serían los duelos de vaqueros del viejo oeste, se ve esto en la legendaria caricatura de “*Matzinger-Z*”. La idea de las películas es la transformación del hombre, en un robot, con la idea del movimiento trepidante y veloz, al mismo tiempo, con la música, son el estilo de estas películas de este género, de ciencia ficción.

Conocemos películas como el “*Planeta de los Simios*” y “*La Guerra de las Galaxias*”, el sueño del hombre de explorar otros planetas, era el sueño de Julio Verne y de muchos otros, estamos explorando otros mundos, primero se dieron vueltas a la Tierra, ya se llegó a la Luna con el Apolo 11, y se está explorando Marte, con nuevas tecnologías.

En México este género se introdujo por medio de la literatura igualmente con temas trashúmanos; y por medio de la música también. La primera obra escrita que se conoce es la del cuento “*La red*”, de Isidro Ávila, otro libro es el de “*La primera calle de la soledad*” (1994) de Horacio Porcayo, originario de Cuernavaca Morelos su obra está en el género de literatura fantástica y ciencia ficción.

A Gerardo Horacio Porcayo se le considera el escritor que introdujo el subgénero “*Cyberpunk*” de ciencia ficción a la literatura iberoamericana y el subgénero neogótico a la literatura mexicana. Es miembro fundador de la asociación mexicana de ciencia ficción y fantasía. Otro de los escritores es Homero Sepúlveda Armengol.

Armengol escritor de la ciudad de México, innovador y brillante de los artistas del *underground*, su obra “*La caja idiota*”. La obra de Sepúlveda Armengol, junto a la de autores de la “Generación *beat*”, sirve como inspiración para escritores de la hoy llamada ola “*Ciberpunk*”.

Los herederos del “*Ciberpunk*” son: el “*Steampunk*” con historias del siglo XIX, en la era victoriana con una visión negra del mundo, el “*Wirepunk*” su temática se muestra en el siglo XX, el “*Biopunk*” son temas no con una visión tecnológica, sino más bien tienen que ver con la biología, manipulaciones genéticas en los cromosomas, un escritor de este tema es Paul de Filipo.

El *postciberpunk* es la última variante de este género, para etiquetar los nuevos trabajos, es la máxima preocupación por los ordenadores, inteligencia artificial hasta el extremo y el aumento cibernético del cuerpo humano.

Los “***Ciberdélicos***”, tienen en común con la contracultura de los 60 y los tecnólogos de los 90, el uso de drogas inteligentes, música electrónica, efectos visuales, películas, diapositivas y proyectores. Ellos actualizan la idea contracultural de vivir la idea al máximo.

“...*ciberdélicos* sueñan que la tecnología podría permitir la conexión de las redes globales que permitiría la formación de una conciencia colectiva y el despertar planetario...”¹³²

Por medio de la multimedia como el *internet*, lograr una inteligencia artificial global y así mejorar la comunicación entre los diferentes pueblos.

El *ciber-rock*, la música industrial, juegos de computadora, los *ciborgs*, son la encarnación del futuro unión entre organismo y tecnología, entre la naturaleza y la cultura, entre la ciencia ficción y la realidad social.

---

¹³² <http://recursostic.javeriana.edu.co/wiki/index.php/nuevastecnologías/velocidad> (11/02/2012).

Desde tiempo atrás en los libros se muestra el prototipo hombre máquina, como la novela gótica de "*Frankenstein*" o el moderno Prometeo. En películas como el "*Mago de Oz*" y "*Odisea del espacio*" de Stanley Kubrick, en donde ya se están manipulando productos industriales y tecnológicos.

Otro de los géneros es el de "**Rave**", es el "*rave dance*" o "*rave party*", el término surge en los años 70 y posteriormente surge el "*acid house*" en los años 80, los dos caracterizados por música electrónica, con *Dj*. Entre los géneros de música habituales están el "*house*", el "*techno*", el "*trance*", y el "*jungle*", en ocasiones se caracteriza toda esta música de modo global como "*rave music*".

A finales de los años 50 en Londres se empezó a utilizar el término "*rave*", en español "delirar". La palabra "*rave*" comenzó a ser utilizada por las crecientes subculturas, que empezaron a desarrollarse en los 60 como la forma de describir cualquier fiesta en general.

En los años 70 y 80 era una subcultura de corte popular especialmente en Inglaterra. El sonido que impulsó este fenómeno era la música electrónica. Los "*raves*" eran eventos masivos que juntaban a miles de personas y se les conoció como el segundo verano del amor.

Fue en aumento el *acid house* y estas fiestas fueron asociadas a un incremento en el consumo de "drogas de club", como "éxtasis", "cocaína" y "anfetaminas". Recibieron una cobertura mediática por la prensa nacionalista, se realizaban en fábricas industriales abandonadas, en parques y clubes de campo.

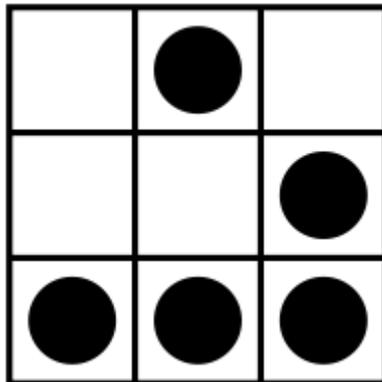
La esencia "*rave*" está fuertemente ligada a la música y tuvo repercusión en Estados Unidos, en *Detroit* el lugar de origen del "*techno*", y en *Chicago* fue el origen del "*house*", como también en San Francisco y Nueva York.

Se usan en los "*rave parties*" luces de diferente intensidad para la ambientación y decoración, como luces estroboscópicas y luces *LED*. Los "*rave*

parties” llegan a durar varios días, en lugares donde se pueda albergar a una gran cantidad de gente, dispuesto a escuchar música bastantes horas y consumir drogas de diseño.

Nuevos grupos contraculturales son los “**Hackers**”, la primera vez que se uso el nombre de “*hacker*” es de más o menos 13 años, cuentan con conocimiento de computadoras, redes, sistemas de programación, extendiendo sus capacidades y tienen como fin invadir sistemas informáticos ajenos y en variadas ocasiones colapsarlos.

El “*hacker*” en informática es una persona que pertenece a subculturas independientes o distintas. El emblema “*hacker*” es un proyecto con el fin de que sea un símbolo reconocible:

Emblema “**Hacker**”

Se considera gente apasionada por el conocimiento en informática, quieren entrar en sistemas no autorizados por medio de redes de comunicación como *Internet*. Es una comunidad de programadores y diseñadores de sistemas de computadora originada en los años 60, como un laboratorio de Inteligencia Artificial, esta comunidad se caracteriza por el lanzamiento del *software* libre.

Se conocen como los “*White hats*” los que depuran y arreglan errores en los sistemas, son los del sombrero blanco. Aseguran y protegen los sistemas de tecnologías, por lo regular trabajan en empresas de seguridad informática.

Los “*Black hats*”, los que quieren abrir candados en sistemas de seguridad cerrados, sombrero negro, son los villanos o chicos malos de la informática, lo de los sombreros salieron de la idea de los *western* norteamericanos, el héroe y el villano.

La *World Wide Web* en *Internet* son creaciones de “*hackers*” personas que tienen un conocimiento en computadoras y redes informáticas, como Tim Berners. Existen comunidades de aficionados a la informática, a los juegos del ordenador y *crackeo*. En la actualidad se les conoce como criminales de la informática, debido a la utilización masiva de los medios de comunicación desde la década de los 80. Se invaden computadoras, usando programas escritos por otros y tienen diferentes significados.

Existen los “*hackers*” del *software* libre, rompen sistemas de seguridad, los “*Crackers*”, son ladrones de cajas fuertes. Se infiltran en los medios informáticos con el fin de eludir o desactivar medidas de seguridad.

Antes se usaba el término “*Hack*” como perder el tiempo en la red y eso derivó en “*hacker*” ya como contexto informático. Desde el año 2003 se conoce como *hacktivismo* y como movimiento deriva en la apropiación de la tecnología, manejo técnico, junto con las destrezas alcanzadas individualmente y en grupo.

Se crean nuevos sistemas, herramientas, y aplicaciones tecnológicas para ponerlas en ocasiones al del servicio público.

Los “***Crackers***” muestran habilidades en informática rompiendo sistemas de seguridad de computadoras; o colapsando servidores, entrando a zonas restringidas, infectando redes o apoderándose de ellas, muchas veces se pone a prueba su destreza.

La contraparte son los “Samuráis”, que son contratados para investigar, los fallos o la invasión a la privacidad, ellos desdeñan a los “*crackers*” y a todo tipo de vándalos electrónicos, procuran la seguridad de los sistemas de redes, los “*Gamers*” son los expertos en videojuegos, con el conocimiento de todo tipo de productos.

Estos grupos contraculturales son los que han surgido después del primer y segundo verano del amor; he investigado a los que a mí me han interesado ya sea por lo vivencial o de tipo generacional.

Los grupos contraculturales van a seguir surgiendo, como propuestas culturales diferentes, porque los jóvenes van a tener el deseo de manifestarse siempre de alguna manera, ya sea en la música o cualquier otra expresión artística.

Se trata de proponer cosas diferentes a los estilos de vida que proponen los gobiernos Latinoamericanos, con democracias irreales o primitivas en las formas más vulgares de gobernar. La pobreza, la violencia y asesinatos que se vive en México es terrible, y la vida para las futuras generaciones, se ve con pocas esperanzas, los asesinatos son cosa de cada día, lo común se podría decir, propio de un país pobre y corrupto, la mayoría de la población ya se acostumbro al miedo, desde hace tiempo, a los asaltos, la inseguridad, secuestros, este estilo de vida ya es lo normal en este país.

1.6 Felipe Calderón el *Mr. Hyde* de México.

A finales de los noventa las condiciones en México siempre difíciles, por los gobiernos que hemos tenido a lo largo de la historia, hasta la actualidad, un país marcado por el atraso y la violencia.

“...el sistema se hallaba en franca descomposición, de hecho en plena putrefacción y sólo se sostenía por la intimidación, la militarización y la mano dura, por el apoyo del gran capital y de Estado Unidos. El autoritarismos se ejercía con desesperación ante las constantes muestras de inconformidad de la sociedad...”¹³³

Existen ya en la actualidad muchas muestras de inconformidad en la población; ha habido asesinatos políticos, el narcotráfico está en auge, los secuestros masivos, la violencia, la miseria imparable, el desempleo es terrible, y la población ya se acostumbró a la represión y explotación de los que ejercen el poder.

El presidente de la república Felipe Calderón, cede al control de los intereses tranasnacionales, controla a través del miedo, son muestras de un totalitarismo disfrazado, un control político en beneficio de los grandes capitales, como siempre ha sido a lo largo de la historia de nuestro país.

Esténcil/Felipe Calderón

---

¹³³ J. Agustín. Op.cit. p.125

La idea es la necesidad de dismantelar las redes del crimen organizado y hacer posible un México seguro, detener la circulación de las drogas, como sabemos eso es imposible, por el gran negocio que representa, los muertos por esta guerra, ya rebasaron toda lógica posible, la ciudadanía se encuentra en un abismo y despojada del sistema, la población civil salió perdiendo, los ganadores son, la policía, los narcos, gobernantes y jueces corruptos.

La guerra del narco, "...más de 50 mil personas han muerto en la violencia relacionada con el narcotráfico, en el país desde que el presidente Felipe Calderón lanzó la guerra total contra las bandas de narcotraficantes, luego de llegar a la presidencia en 2006..."¹³⁴ Trajo una serie de asesinatos a la vista de todos, torturados, descabezados, colgados en los puentes con mutilaciones. Se perdió la dignidad en la población, las mentiras del gobierno ya nadie se las cree, se perdió la libertad, nos encontramos en una prisión llena de violencia.

El gobierno se enfrenta a la lucha por el poder y el dinero, donde entra la ilegitimidad, es un panorama sombrío la verdad, en un país donde existe el caos, estamos muy lejos de países que han alcanzado un nivel de cultura y educación más altos, como los países europeos, nosotros estamos en la barbarie, aunado a la religión católica, donde entran los fanatismos, y el atraso que provoca en las personas, con una enajenación tremenda en el pueblo.

No existe una política clara de los gobiernos que han existido, sólo es la de disputarse el poder, el erario. La política es un gran negocio de altos costos, donde hay de todo, Salinas de Gortari uno de los más brutales, saqueador y asesino, disfrazado de político, los políticos nos golpean con optimismo y promesas, siempre esquivando las cuestiones principales del pueblo, los salarios, el empleo, educación y cultura.

La inseguridad que ya nos rebaso, la ignorancia es grandísima, e impera la apatía, la economía es el valor absoluto que se le da a la vida, el

---

¹³⁴ [http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011. \(03/06/2012\).](http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011. (03/06/2012).)

narcotráfico, es una fuente de ingresos para las mafias, partidos y gobiernos, es un negocio muy bueno y la demanda sigue creciendo. Con una fuerte corrupción de los funcionarios y de ciertos mandos de las fuerzas armadas y la policía.

Las imágenes violentas que vemos todos los días, son reproducidas hasta el cansancio por los medios de comunicación, fotografías, reportajes de asesinatos, noticieros con la nota roja, en la población genera repudio, y un hartazgo tremendo, estamos como empezó Colombia y ya somos un país igualmente de violento, por esta guerra, que empezó desde antes y no precisamente con Calderón el *Mr. Hyde* de México. "...Creo que el licenciado Felipe Calderón se ha comportado como un mandatario que ha violado la Constitución como le ha venido en gana. Creo también que lo han vencido viejos hábitos y la enloquecida pasión por el poder personal..."¹³⁵

Es una guerra mal planteada, donde el país se encuentra en una auténtica anarquía y en estado de emergencia, es un estado cooptado por criminales, los intereses de ellos y los políticos son ajenos a la ciudadanía.

El desempleo es una muestra más de degradación donde las personas no tienen salida y más el sector joven, donde no existen recursos de ningún tipo, que hacen estas personas muchas dejan la escuela y entran en las filas de la delincuencia, de cualquier género, todo esto es por el atraso y la degradación que ofrecen los gobiernos latinoamericanos, no se sabe vivir de otra forma.

Por otra parte al final "...del sexenio de Salinas de Gortari había gastado cerca de mil millones de dólares de su partida secreta, casi el triple de lo que utilizó Miguel de la Madrid. Su promedio anual de gastos secretos era de 143 mil millones de

---

¹³⁵ J. Scherer. *Calderón de cuerpo entero*. Grijalbo, p. 63

dólares, lo cual significa que cada día Salinas podía gastar 390 mil dólares, sin contar con sus honorarios, que eran de 60 mil dólares anuales...”¹³⁶

Uno de los peores sexenios presidenciales en la historia de México, fue el de Salinas de Gortari, del eterno PRI, con él se cayó el sistema, usando todos los viejos recursos del corrupto sistema priísta, con la falsa idea que eran emisarios de la modernidad.

La idea de llevar a este país al primer mundo, mientras que las izquierdas protestaban por el autoritarismo, pusieron de moda la intolerancia pendenciera entre los que los seguían.

Se decía que Salinas había compuesto la economía del país, pero fue todo lo contrario lo sumió en la pobreza y el desempleo. A lo largo de este sexenio la inseguridad alcanzó niveles muy altos, se sentía en la ciudad de México, los asaltos, secuestros, mucha gente se pasó del lado de la delincuencia por la falta de oportunidades.

La inseguridad creció a tal grado, que entre las familias, vecinos siempre había alguien que lo habían asaltado, en un taxi, en la calle, y la gente empezó a usar más sistemas de seguridad. Se pusieron de moda los secuestros a los empresarios, que antes se suponía que eran intocables, los secuestros exprés, secuestraban a los hijos de estos o los asesinaban.

“...En la costa del pacífico surgió la guerra entre los narcos. Tras la captura de Miguel Félix Gallardo, Héctor el Güero Palma, que tenía fama de sanguinario, se unió con Joaquín el Chapo Guzmán y los dos se dedicaron a asesinar espectacularmente, a la vista de todos, a sus enemigos y a quienes les estorbaban...”¹³⁷

---

¹³⁶ J. Agustín. *Tragicomedia Mexicana 3*. Planeta, p. 235

¹³⁷ *Ibidem*, p. 246

El narcotráfico creció durante este sexenio y empezaron a usar los términos de narco-poder, narco-política. El dinero del narco se encontraba en todas partes, y se encontraban envueltos en este negocio a varios funcionarios, "...Raúl y Carlos Salinas de Gortari entre los altos funcionarios ligados al narcotráfico..."¹³⁸

Todo esto desencadenó la guerra actual que vivimos por controlar el poder económico que representa este tema, y los miles de muertos por esta guerra contra el narcotráfico que lleva varios años. Se desarrolló una violencia incontrolable, que hasta la fecha no pueden parar.

Varios de los narcotraficantes están en la cárcel, pero siguen las nuevas generaciones de sicarios y las nuevas agrupaciones como son los Zetas y de más agrupaciones por la pelea de este gran negocio.

A principios de los años 90 estaba en auge el EZLN, que le declaraba la guerra al gobierno y al ejército, uno de los pilares de la dictadura de Carlos Salinas de Gortari, el alzamiento se debía a la marginación y miseria en que vivían los indígenas.

"...En la capital, Salinas apenas podía digerir el golpe, el cual de entrada dejaba ver que en vez de ingresar en el primer mundo, seguíamos bien anclados en el tercero. Todo el espejismo neoliberal se hacía añicos. La explotación y la marginación extrema de los indígenas mexicanos..."¹³⁹

La población en general empezó a simpatizar con los zapatistas, y el EZLN estableció condiciones de establecer un diálogo con el gobierno, y lo que surgió en esos momentos fue la voz de los discriminados, los indígenas, denigrados, cual nunca escuchados por todos los gobiernos que ha tenido este país, alzaron la voz a través del subcomandante Marcos, hicieron peticiones se

---

¹³⁸ *Ibidem*, p.248

¹³⁹ *Ibidem*, p. 316

hicieron visibles, para dejar un mensaje que ellos también forman parte del país.

Así como han sucedido las cosas en la historia del país vemos un México, con una democracia incipiente así como inestable, y se está hundiendo cada día más. Felipe Calderón y la absurda guerra que desencadenó en un caos.

“...En medio de una guerra que día con día se le va de las manos y cuyos costos son más espantosos; en medio también de su incapacidad para generar consensos políticos, el país no sólo vive el horror de los enfrentamientos entre los cárteles y los que estos libran con el ejército y la policía, sino también el horror de las guerras mediáticas de los faccionalismos partidistas...”¹⁴⁰

Los partidos que han gobernado al país, como el PRI y el PAN carecen de ideas claras para llevar y ordenar al país, sus métodos no funcionan y la población está inmersa en un mundo de perplejidad e indiferencia total.

A falta de una política clara, “...su tarea se ha reducido a disputarse el poder, las plazas políticas el erario. Su accionar no se diferencia del de las mafias del crimen organizado, a no ser por su “legalidad” y sus métodos...”¹⁴¹

La política como sabemos todos se ha convertido en un negocio de altos costos, donde entran en juego azaroso, donde no cuenta la gran mayoría de la población, no existen proyectos políticos como tales, si es todo lo contrario, todo está orientado a la permanencia en el poder y sus ganancias ya sean legales o ilegales.

Con la violencia que se vive actualmente, tanto el presidente en turno como el narcotráfico han ido deteriorando a este país, con un terror y una

---

¹⁴⁰ J. Sicilia. *Estamos hasta la madre*. Planeta, p. 129

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 133

intimidación hacia la población que antes nunca se había visto, se le despojo a la población de la libertad y ahora permanece la cultura del miedo.

Todas estas políticas han marcado a la población civil, la violencia va en crecimiento y se desborda por todos lados, la clase política ya es rehén del crimen organizado, no hay salida el gobierno no cede y los miles de muertos y la pobreza va en aumento.

Si bien el futuro es incierto con esta clase de gobiernos, la ciudadanía como siempre tendrá que dar el ejemplo y buscar salidas o enfrentar este gran problema de otro modo, buscar salir de esta espiral de violencia, convocar a la ciudadanía para que participe y hacer llegar las protestas de indignación de la población, sino queremos entrar en un abismo de muerte y destrucción.

CAPÍTULO II

Street Art (La cultura del *espray*)

2.1 Street Art. Colectivos. (Crews y Teams)

*"Las paredes públicas son
desde siempre un
importante laboratorio
para composiciones
pictóricas de todo tipo"*

(Anónimo)

El término arte callejero, viene de la traducción inglesa *street art* haciendo referencia a todo arte de la calle; realizado de manera ilegal, o legal, como el arte urbano institucional, se enfoca en varias vertientes desde el *graffiti*, hasta las demás expresiones que vemos en las calles. Las ciudades donde se ha visto más este tipo de expresión son en París, Londres, Barcelona, Berlín, Sao Paulo, E.U, Toronto y en mayor o menor grado en todo el mundo.

Tengo interés en el origen del arte de la calle y en la estética de este, en su forma más primitiva, si se puede describir así, el que está en la calle y percibimos de una manera directa.

“...La ciudad se volvía, a partir de entonces, un terreno para la aventura, en que lo lúdico y lo onírico ocupaban un lugar central. El juego era una manera de vivir todo tipo de experiencias, de suscitar encuentros, de hacer de la existencia una obra de arte...”¹⁴²

Desde mediados de los 90 el término *street art*, es más conocido y es la descripción del trabajo de los artistas que lo usan como medio de expresión, donde las calles muestran diferentes técnicas como (plantillas, *tag*, pósters,

---

¹⁴² M. Maffesoli. *El Nomadismo. Vagabundeos iniciáticos*, FCE, p. 93

murales, calcomanías), que se alejan del *graffiti*. “...Es subterráneo; un refugio y un lugar de exilio para el nómada posmoderno...”¹⁴³

El uso de las plantillas (esténcil) es un trabajo a menudo con mensajes políticos; en los años que ya indiqué esta expresión tiene más auge con más artistas que se dedican a esto, integrando los lugares públicos con imágenes de este tipo. En muchas ocasiones son mensajes subversivos que critican a la sociedad, con ironía, invitando a la lucha social, a la crítica política y a la reflexión.

“...A menudo se califica a la ciudad contemporánea como la jungla de asfalto. Como la selva propiamente dicha, es en muchos aspectos, hostil, misteriosa, impenetrable. Pero posee también, como la selva, algo de matricial, de primigenio y, además, es laberíntica. Ahora bien, lo característico del laberinto es producir un corto circuito en la dicotomía afuera-adentro...”¹⁴⁴

Los artistas originarios de varias partes del mundo como París, Londres, Madrid, y EU, tienen en sus obras diferentes técnicas, diferentes figuras y diferentes trasfondos ideológicos. La idea del arte urbano es tomar las calles libremente sin restricciones y tal vez como manera de protesta, a la inconformidad que presentan los sistemas políticos.

“...El de los grupos de amigos, el de las diversas tribus que van de un sitio a otro, el de los consumidores, y el de los trabajadores. Todo ello suscita un vasto flujo de alcance indefinido que, por lo menos en las grandes ciudades, parece infinito...”¹⁴⁵

El *street art* es una obra realizada en la calle, en el término también entraría lo que es el *graffiti*, el uso de plantillas, *stickers*. Los personajes son importantes en el *street art*, se encuentra una extensa gama de letras, así

---

¹⁴³ *Ibidem*, p. 94

¹⁴⁴ *Ibidem*, p. 95

¹⁴⁵ *Ídem*.

como de caricaturas, realizadas con aerosol, acrílico, rotulador, y puestas en infinidad de paredes en muchas ciudades del mundo.

El *street art* se encuentra en los lugares públicos, alejado de las galerías artísticas, y su postura es estar al margen de lo establecido, arte rebelde, el término es relativamente nuevo.

Cantan “**Simon and Garfunkel**”, en el año 1964 en su canción, “...*The sound of Silence*” con el slogan «las paredes tienen la palabra»...¹⁴⁶ se intenta plasmar en los muros ideas políticas como también poesía.

Numerosos de estos jóvenes que se dedican a realizar arte callejero, tienen sus propias ideas, así como dibujos que los identifican o los usan como firma, colocándolos en varios puntos de la ciudad, y en diversas ocasiones, son de una auténtica calidad.

El arte de la calle está ligado a algunas subculturas, en donde los jóvenes lo usan como una forma de expresión, se relaciona con la música, en la forma de vestirse, de peinarse, y su estilo de vida. Muy alejado “...del desarrollo artístico, tales como las exposiciones artísticas, los documentales, las ferias de arte o las bienales...”¹⁴⁷

El arte callejero es a menudo reflexivo sobre el lugar en el que está instalado; dependientes del contexto, podemos ver figuras caricaturescas, estarcido de collages gráficos y fotocopias en blanco y negro que ya son un arquetipo global, la colocación masiva nos lleva a una disparidad, por eso vemos diferentes calidades en los trabajos, los buenos trabajos sobresalen de la multitud.

Algunos autores de arte de la calle se relacionan con el *punk*, con el *skate*, o la cultura de hágalo usted mismo, son una manera de contestar a la

---

¹⁴⁶ J. Stahl. *Street Art*. Tandem, p. 8

¹⁴⁷ *Ibidem*, p. 10

sociedad que produce ese sentimiento de privación de derechos o el comercio de las galerías de arte.

En la época de los noventas comenzó a filtrarse en la conciencia del público en general; al grado que se levantó el movimiento anti-globalización y con el arte callejero fue asociado, así como las tácticas de tipo guerrilla que los artistas han empleado para poner sus mensajes de un lado a otro.

Los artistas son una rebelión anticapitalista, del no-logo pero se volvieron una forma visible para una audiencia generalizada, y ha llegado rápidamente a las masas. Se han lanzado ya una gran cantidad de libros sobre el tema, y entraron a las editoriales haciéndose más comercial.

El trabajo surge antes de colocarlo en las calles, es un proceso preparatorio para hacer un estencil, surge de los estudios de los artistas, pueden ser simples dibujos hacer critica de aspectos que nos conciernen como sociedad; es una narrativa visual que va a dar a la calle, es apropiarse de un espacio de una ciudad, y con rebeldía en su esencia.

Algunos artistas tienen formación académica y su trabajo lo pueden realizar en la calle, documentarlo y presentarlo de manera personal, que muchos o la mayoría de estos trabajos no son compatibles con las galerías, y es una forma de comunicarse más rápida sin intermediarios.

La tipografía que vemos en la calle, es difícil de leer y la idea o lenguaje que usan es en la mayoría de las ocasiones es difícil de entender. Este fenómeno se realiza en la pared, en la calle, en la ciudad, en lo público, o como se rayaban las paredes de las cárceles, con anuncios obscenos y como los dibujos de baños públicos, con mensajes de doble sentido, se relaciona, con lo rebelde del ser humano.

“...Un cuadro, una catedral, una sartén, una corbata, un libro, un pasillo, son objetos llenos de palabras e imágenes, que valen solo porque han sido pensado en palabras y sentidos en imágenes una y otra vez: en ellos se

depositan ideas, como la idea de fabricarlos de tal o cual manera para tal o cual efecto, y se depositan afectos, como la sensación al tocarlos, o verlos...”¹⁴⁸

Las paredes públicas sufren todo tipo de experimentación, y son un soporte para todo tipo de expresión, ya sea arte de la calle, o publicidad, mensajes políticos, *graffiti*, o simplemente dibujos que sirven de decoración para el espectador.

“...«*The name is the faith of Graffiti*» (La firma es el credo del *graffiti*): así lo reprodujo nada menos que Norman Mailer, ya en 1973, la frase de un *sprayer* de Nueva York...”¹⁴⁹

En la práctica del arte callejero, es lo más frecuente dejar el nombre escrito sobre una pared, que se hagan visibles a todos, y sobre todo, que permanezca el mayor tiempo posible, que sea duradera la firma o hacerla en una gran cantidad de diversas paredes de la ciudad.

“...A través de nuestros trayectos cotidianos realizamos una serie de rituales, que son como marcas en el espacio, y al mismo tiempo la expresión de la fuga, o por lo menos los signos de una simulación del exilio...”¹⁵⁰

En el mundo del *street art*, las piezas americanas se constituyeron en una forma mundial a imitar. En todo el planeta es una forma de actuar en la calle, es como salir del anonimato y convertirse en una persona conocida, lo que pasó en Nueva York con el *graffiti* en donde los realizadores, son conocidos, o se identifican por medio de sus obras.

El autor es una estrella mediática del momento, como las figuras del cómic, sus figuras se vuelven identificables y pasan a ser verdaderos autorretratos de artistas que hacen *graffiti*. Desde que el *graffiti* ha sido

---

¹⁴⁸ P. F. Christlieb. *El espíritu de la calle*. Anthropos, p. 50

¹⁴⁹ J. Stahl. Op.cit. p. 29

¹⁵⁰ M. Maffesoli. Op.cit. p. 96

designado, como signos o piezas no oficiales, se le relaciona con lo prohibido y lo no establecido.

Estos artistas son transgresores, los creadores son anónimos, pero cuando sus signos se vuelven identificables para la gente, ya se empieza a conocer su sobre-nombre, y son reconocibles sus trabajos ya sea por lo difícil de su elaboración, o los signos y símbolos que hace que se reconozca a la persona o autor.

Estos autores no se expresan verbalmente, en conferencias o exposiciones y no tienen nada que ver con la industria artística actual, el arte de la calle lo puede practicar cualquiera, hay una enorme cantidad en el mundo que se dedica a esta actividad, y es difícil para el mercado del arte clasificarlos.

El arte de la calle es de carácter efímero, realizados de forma rápida y pasajera, da a lo público, se ven de forma inmediata en la calle, es espontáneo superando los códigos de comportamiento de lo establecido, y se ven los cambios que sufre el espacio público.

“...Las calles por la que uno transita, el aspecto móvil que las caracteriza, son efectivamente la metáfora de la transitoriedad de la vida: tanto de los individuos, como la de las sociedades...”¹⁵¹

El arte callejero, no tiene nada que ver con el mercado del arte, o en ocasiones se realizan piezas adentro de galerías y estos autores no tienen la preocupación de los artistas de academia, por pertenecer a una galería o ser reconocidos por su trabajo.

En ocasiones artistas del arte callejero, ya se les reconoce por el trabajo realizado en la calle, haciendo libros sobre su trabajo o con otros artistas del *graffiti*, para ver lo que se está haciendo en diferentes partes del planeta. Ya

---

¹⁵¹ *Ibidem*, p. 97

que el arte callejero se puede ver en catálogos y revistas hechas para hacer publicidad.

“...Los *graffiti* cumplen una función comunicativa que va mas allá de la mera propaganda. De las paredes se puede extraer mucha información acerca de la situación política...”¹⁵²

Se mantiene la idea que el *graffiti* y el *street art*, es un arte simplemente subversivo, que se enfrenta a los derechos de propiedad. Se trabaja ilegalmente en las calles, y algunas figuras son aceptadas rápidamente, porque sus formas elaboradas cobran notoriedad, se realizan nuevas propuestas y se ejecutan directamente en la superficie que se ha elegido para intervenirla.

“...El barrio como crisol de una identidad, lugar en donde circula el intercambio simbólico y donde se lleva a cabo la fusión. Yo utilizaría de nuevo aquí la noción de “sentimiento de pertenencia” con la que caractericé al tribalismo contemporáneo. Éste se halla circunscrito a un espacio que, estructuralmente está limitado...”¹⁵³

El reparto de trabajo para hacer una pieza en la calle, tiene sus divisiones, hay jerarquías, en los diferentes *crews* o grupos (**colectivos**), en una especie de cadena, desde el *king*, que proporciona el boceto, y detalles a realizar en la superficie elegida, luego sigue el *writer*, que ayuda en el trazo en la pared y por último el *toy* es quién rellena la superficies y tiene preparados los botes de aerosol.

Las personas en los colectivos urbanos, se reparten la superficie entre ellos para realizar la pieza, los colores y las formas que le corresponden a cada uno, de ahí surge su sobre-nombre, y tienen un sentido de permanencia en su colectivo, o de manera individual se hacen de un nombre.

---

¹⁵² J. Sthal. Op.cit. p. 82

¹⁵³ M. Maffesoli. Op.cit. p. 102

“...El espíritu colectivo no es un pegoteadero ni un amontonadero de sus elementos: tiene un orden y, como en este universo sólo hay dos elementos, este orden solamente puede estar hecho de lo mismo, de palabras e imágenes...”¹⁵⁴

Las calcomanías, *stickers*, calcas, adhesivos, se apropian de los objetos, de los muros, del mobiliario urbano, se les reconoce por los colores, por letras o símbolos realizados por los autores que los pegan anónimamente en las paredes de la ciudad.

“...Al llevar mi trabajo a las calles, como parte del proyecto al natural, intento cambiar la perspectiva del entorno en la gente y forzarlos a mirar a su alrededor con imágenes atractivas pero simples, creando en ellos una nueva forma de visualizar la urbe, presentando un trabajo de calidad y fácil de entender de un solo vistazo...”¹⁵⁵

Sus antecedentes son los *tags* o firmas que también se realizan en papel adhesivo; para pegarlos en cualquier lugar o señales de vialidad, y que sean visibles, por las personas que transitan por la urbe, es una nueva búsqueda de manifestaciones estéticas en la ciudad.

Algunas calcomanías al igual que los *graffitis*, se vuelven identificables, para cierto sectores de personas, de los que están interesados en este tipo de piezas y por quien la realiza.

Es una invasión a lo público y se colocan en superficies difíciles, y cada calcomanía la elige su autor y muchas veces nada más él sabe su significado; igual que el *graffiti*, esta actividad es de carácter transgresor, y también entra en lo que es el arte urbano o *street art*.

“...Ni se exige, ni se compra, sólo brota de manera casi natural en la anatomía de las calles nutriéndose de la cultura gráfica contemporánea,

---

¹⁵⁴ P. F. Christlieb. Op.cit. p. 51

¹⁵⁵ MR. FLY + DR. RABIAS. *Calcomanías*. La Gunilla Editores.

fraguándola. Los adhesivos que invadieron hace años las ciudades del mundo, ahora son fauna urbana de naturaleza efímera y clandestina; vestidos de ese misterio que atrapa la mirada, seducen la imaginación aun cuando sólo sea por unos instantes, contagiando un poco de sorpresa a la impasible cotidianidad...”¹⁵⁶

Los *Badges* y *Stickers* es un estilo enfocado en los jóvenes, sus signos son para ser identificados. “...Éstos simbolizan la pertenencia a grupos, ideas y estilos visuales...”¹⁵⁷ Entre estos grupos se intercambian o se venden y pueden ser pegados por cualquiera. En un principio los creadores eran un pequeño grupo y ahora ya se ven símbolos reconocidos en las calles de las ciudades, marcas personales que distinguen al autor.

En una calcomanía se hace primero el diseño, luego se imprime digitalmente o en serigrafía, en papel adhesivo, y después se coloca en la calle, también en objetos personales, como computadoras y demás objetos usados por los jóvenes, también se intercambian, hasta algunos artistas las despegan de la calle y hacen sus propios portafolios, para tener una muestra de lo que se está haciendo.

La *piece*, es una abreviatura de *masterpiece*, es la clase de *graffiti* tradicional. “...Muestra en toda la regla el nombre del artista con grandes letras diferenciadas visualmente. Los variados adornos de estas letras se han cultivado especialmente a lo largo de las décadas, hasta formar un espectro significativo...”¹⁵⁸

Tienen una propuesta en la forma de sus letras, en lo que se denomina *box* muestran una gran cantidad de elementos pictóricos; para darle más significado a sus obras.

---

¹⁵⁶ MR. FLY + DR. RABIAS. Op.cit.

¹⁵⁷ J. Sthal. Op.cit. p. 274

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 278

El *Rooftop* es una visión desde la calle, donde especialmente se hacen en edificios altos y azoteas, además de escalar el edificio se aseguran de la vía de escape, "...estos trabajos exigen una idea muy clara de lo que se va a poder ver desde las distintas esquinas de la calle..."¹⁵⁹ siempre los *rooftops* son colocados en lugares donde tienen una buena visibilidad; y causan un mayor efecto desde la distancia.

El estencil es la presión de hacer el trabajo rápido, lo han usado *sprayers* como *Blek le Rat*, han usado la plantilla para realizar sus obras. "...Se puede preparar una plantilla en gran parte en casa y así la ejecución real de los cuadros sólo precisa de un periodo de tiempo relativamente corto..."¹⁶⁰

Tiene una gran semejanza con el grabado en madera, donde se puede ver un gran énfasis en el contraste, enfocándose principalmente en la forma porque es lo que va ser que el objeto este bien delineado, y nos permita reconocer las formas, y así poder pintarlo con brocha o con el bote de aerosol clásico.

Los *tags/throw-ups* se encuentran por debajo en la escala de preferencia en los ejecutantes. "...Los *tags* se ejecutan con un rotulador especial que permite hacer líneas anchas. Estos signos de la propia existencia con aspecto de firma desencadenan el miedo entre los ciudadanos, porque los mensajes son difíciles de leer o resultan muy agresivos..."¹⁶¹

Las técnicas son a veces muy escasas, la intención es que sea visible la imagen y realizarla de una manera rápida, donde se repita en varias ocasiones, hechos con líneas y saturados fácilmente.

---

¹⁵⁹ Ídem.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 279

¹⁶¹ Ídem.

En el momento que el *street art* se hizo más común, se mezcló con otras acciones callejeras, pero el arte de la calle, es realizado siempre en los espacios públicos. La cultura juvenil europea tuvo gran influencia de lo que se hacía en el metro neoyorquino.

“...El *Street Art* salido a conquistar territorios en toda regla. Sus documentaciones tienen también como objetivo la conciencia de los espectadores y desean ejercer allí su influencia. El hecho que el *Street Art* pueda convertirse en una corriente cultural global tiene que ver con este impulso originario...”¹⁶²

La destreza técnica es ya una característica de los creadores, con unos buenos bocetos, ya se crean obras cada vez más elaboradas, con más control en las ejecuciones. En Francia persisten en mantener las formas de hacerlos, con americanismos y en la mayoría de las ocasiones no emplean la cultura local. En Inglaterra si lo usan como un medio, pero ellos si emplean la jerga local, como la forma de hablar, imágenes locales, la música, y en Francia es predominante la música de *hip-hop*, dentro de estos grupos.

El *hip-hop* está instituido como música del arte callejero, debe recordar la efectividad de sus rimas, en este contexto entra el *graffiti*, el baile, el discurso y la música. Uno de los grupos mexicanos que introdujeron este género al país fue “**Control Machete**”. Las manifestaciones locales son “**Bocafloja**” (DF), “**La morena Azteca**” (DF), “**12 Pulgadas Crew**” (Durango), “**Menuda Coincidencia**” (Monterrey), entre otros.

“...En cualquier ciudad, el *graffiti* está por todos lados, aunque estoy seguro de que en nuestro país la mayoría de la gente que hace *graffiti* no lo relaciona con el *hip-hop*...”¹⁶³

---

¹⁶² *Ibidem*, p. 188

¹⁶³ J. Martínez Ríos. *Op.cit.* p. 222

La plantilla ofrece muchas ventajas, comparado con piezas más grandes, se puede trabajar en cualquier lugar donde los autores usan la plantilla de manera rápida y eficiente.

“...Como todo sistema de signos, el *Street Art* traslada contenidos no solo sociales, estéticos o ideológicos. Su mera presencia indica la necesidad de comunicación y sus diversa posibilidades...”¹⁶⁴

El estencil es la forma más común a la hora de poner o colocar una pieza en la calle; se trabaja con la plantilla y se rellena con aerosol, vemos en la actualidad una inmenso mundo de imágenes en calles de la colonia Condesa, Roma, Centro Histórico y en muchas más, al igual que calcomanías distribuidas en las señales de vialidad o en el metro, existe una gran auge, por este tipo de trabajos.

2.2 Flash-Back del Graffiti. (Aerosoles)

La escena del *graffiti* mundial es la ciudad de Nueva York, ahí es su origen, y los primeros creadores salieron de los barrios pobres y marginados, como *Harlem*.

“...escrito en barrios marginales y en el metro, expresó referencias de *ghetto* con propósitos micro políticos; incomprendible a veces para los que no manejaban ese código hermético, fue él que más típicamente quiso delimitar espacios en una ciudad en desintegración y recuperar territorios...”¹⁶⁵

En Estados Unidos es donde los creadores no dejaban espacio alguno en los trenes; empiezan a surgir estas piezas de gran espectacularidad. Surge

---

¹⁶⁴ J. Sthal. Op.cit. p. 202

¹⁶⁵ N. García Canclini. *Culturas híbridas*. Grijalbo, p. 315

a finales de la década de 1970 también en Filadelfia, donde artistas como *Taki 183*, *Julio 204*, *Cat 161* y *Cornbread*, empezaron con sus nombres en las paredes, en el metro de *Manhattan*.

El *graffiti* es un código, no es fácil descifrarlo a menos que estés dentro del contexto del artista. El punto de hacer *graffiti* es el de poner tu nombre o una serie de símbolos con un estilo muy único; que no mucha gente pueda descifrar. Es la intención de intervenir las calles, como algo que te guste, se te haga vandálico, o hacer interpretaciones personales.

“...Los monumentos urbanos están felizmente expuestos a que un *graffiti* o una manifestación popular los inserten en la vida contemporánea...”¹⁶⁶

Empezaron en los barrios pobres de *Harlem*, en donde hay una gran variedad de culturas, con muy marcadas diferencias de clase, una batalla contra el poder y una salida de los guetos, naciendo así el *graffiti* americano extendiéndose en los jóvenes de todo el mundo.

“...Desde este momento, el sentimiento de pertenencia al barrio va de la mano con el cosmopolitismo de la ciudad en su totalidad...”¹⁶⁷

La principal razón de la universalidad del *graffiti* es que desde el comienzo el género ha sido gobernado ampliamente por intereses estilísticos y el empuje de sus propios límites. Avanza con sus propias reglas, esto ha llevado a que el *graffiti*, luzca muy similar sin importar en que parte del mundo esté.

“...*Graffitis*, carteles comerciales, manifestaciones sociales y políticas, monumentos: lenguajes que representan a las principales fuerzas que actúan en la ciudad...”¹⁶⁸

---

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 281

¹⁶⁷ M. Maffesoli. *Op.cit.* p. 104

¹⁶⁸ N. García Canclini. *Op.cit.* p. 281

Actualmente estas reglas ya no son muy respetadas, el arte callejero y el *graffiti*, surgen con nuevas direcciones, éste desarrollo es bien visto por los artistas del arte callejero contemporáneo, surgen progresos en el arte público.

“...Los *graffitis* (como los carteles y los actos políticos de la oposición) expresan la crítica popular al orden impuesto. Por eso, son tan significativos los anuncios publicitarios que ocultan a los monumentos o los contradicen, los *graffitis* inscritos sobre unos y otros...”¹⁶⁹

La similitud estética de este tipo de trabajos o piezas que se hacen alrededor del mundo; es por usar los mismos materiales para su producción. La pintura en aerosol y los marcadores se prestan para una estética determinada, por eso han surgido innovaciones en este tipo de trabajos.

Hay varios aspectos formalistas para el *graffiti* que giran en torno a preocupaciones técnicas; y estilísticas, se da en el lenguaje propio, se valora mucho la habilidad manual del practicante, incluso en una marca sencilla, debe haber una buena ejecución o será desechada y no tomada tan en serio, se toma como un trabajo *amateur*.

Así como admiran el uso eficiente de la pintura en aerosol, los escurrimientos son considerados como el trabajo de un ejecutante sin experiencia; a diferencia de los artistas callejeros que usan el estencil están menos preocupados por estas cuestiones de la habilidad manual de cada quién.

Se usaban apodos pintándolos por toda la ciudad, con nuevas formas que identificaran su trabajo. Los *tags* se hicieron cada vez más grandes, hasta que surgieron las nuevas piezas, en los trenes, haciendo sus mejores obras, usando plantillas.

---

¹⁶⁹ Ídem.

“...El *graffiti* es para los cholos de la frontera, los chavos banda de la ciudad de México, para grupos equivalentes de Buenos Aires o Caracas, una escritura territorial de la ciudad, destinada a afirmar la presencia y hasta la posesión sobre un barrio. Las luchas por el control del espacio se establecen a través de marcas propias y modificaciones de los *graffitis* de otros...”¹⁷⁰

Surge el *Mud Club* en donde reunieron a varias artistas, como Andy Warhol, David Bowie, y Jean-Michel Basquiat. “...Lo culto y lo popular, acercan lo artesanal a la producción industrial y la circulación masiva...”¹⁷¹

Y también se abren galerías como la *Fashion Moda Gallery*, su ubicación se encontraba en el *Bronx*, e impulsaban el arte contemporáneo, donde entraban los *sprayers*. La nueva generación de *sprayers*, como Jenny Holzer y Jean-Michel Basquiat, exponía ahí sus obras.

Entraron en colaboración artistas formados tradicionalmente, con artistas del *graffiti*, ya para el año de 1982 Keith Haring, organizaba exposiciones y se realizaban murales públicos, causando impacto sobre el público junto con el *rap* y el *breakdance*, formaban todo un conjunto.

El “*break-dance*” es un baile urbano, donde los jóvenes marginados por los problemas sociales de las grandes ciudades, proponen un baile con gran dificultad en su ejecución, giros improvisados, brincos acrobáticos y con varias contorciones, se puso de moda con la película “*Flashdance*”.

Este baile alcanza una cobertura mundial a partir de los años 80, en las grandes urbes de distintos países, principalmente E.U y Francia. “...A partir de ese entonces diversas manifestaciones de este baile empezaron en California y Nueva York. En las calles del *Bronx* se formaban batallas de *Uprock* donde dos pandillas

---

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 314

¹⁷¹ *Ídem*.

rivales formaban un círculo y uno por uno, los bailarines pasaban al centro a bailar algunos segundos al ritmo de una vieja grabadora con potentes bocinas...”¹⁷²

Los grupos o colectivos de los barrios pobres, “...los grupos populares salen poco de sus espacios, periféricos o céntricos...”¹⁷³ empiezan a cubrir los muros de la ciudad, la:

“...*love generation*, se valían de esos espacios públicos para dar rienda suelta a su desencanto, a sus protestas, a sus desacuerdos, con las estructuras sociales, políticas y económicas de un sistema que les era absolutamente adverso...”¹⁷⁴

Los colectivos esparciendo sus firmas de los números de las calles de donde provenían; llenando las paredes con imágenes figurativas extraídas de los cómics y de los videojuegos.

“...En conjunto, la calle es toda ella un lenguaje, una imagen, un objeto, en pleno vuelo, y todo lo que se escribe y se publica, lo que se construye y se pinta, lo que se actúa y se protagoniza dentro de ella, equivale a una palabra a un gesto...”¹⁷⁵

En el *Est Village* varios músicos, con algunos artistas, compartieron su afición con la música, el *rock*, entre los artistas del *graffiti* se destacan: *Crash, Daze, Zephyr, Fab Five, Freddy, Lee, Lady Pink, Dondi, Ramellzee, Futura 2000*, con una gran calidad en su obra.

Los *graffiti* empezaron a extenderse a Europa en la década de los 80, teniendo sus raíces en el *punk*. Pero con la llegada del *hip-hop*, es el

---

¹⁷² <http://www.colegioamigo.com/alumnos2004/jessica.y.analeyre/pagina3/BREAK%20DANCE.htm> (02/06/2012).

¹⁷³ N. García Canclini. Op.cit. p. 266

¹⁷⁴ A. M. Guasch. *El arte último del siglo XX*. p. 367

¹⁷⁵ P. F. Christlieb. Op.cit. p. 68

despegue del *graffiti* europeo “...El *graffiti* -término que proviene del italiano *sgraffio*, «arañazo»-, ha existido desde el principio de la historia del hombre...”¹⁷⁶

En 1904 se lanzó una primera revista de *graffiti*, que se llamó, *Antropophyteia*, que eran dibujos y letras en los lavabos, de los baños, así en la II Guerra Mundial, los nazis pintaron paredes para propaganda de odio a los judíos, y se usó esta técnica como oposición, y en respuesta contra los mismos. La Rosa Blanca grupo de estudiantes alemanes que protestaron con pancartas; pintaron paredes en contra del régimen nazi y también en los sucesos estudiantiles de los años 60 y 70 que se expresaron con pancartas y posters.

“...Los estudiantes franceses recurrieron con frecuencia a la técnica del *pochoir* (término francés para designar el *graffiti* realizado con plantilla), precursora del actual movimiento del *esténcil* (*graffiti* con plantilla)...”¹⁷⁷

Los modelos de *graffiti* han ido evolucionando, basándose en la distorsión de letras, surgiendo estilos nuevos, con una gama de distintas formas tipográficas:

“...el estilo *blockletter*, consistente en mayúsculas de gran legibilidad, el *wildstyle* (estilo salvaje), de caracteres entrecruzados y distorsionados, el conocido el *bubble style* (estilo burbuja) y el 3D o tridimensional...”¹⁷⁸

Se usaron personajes y letras abarcando personajes del cómic, de gran realismo, con emblemas y símbolos propios, se sigue usando hasta la actualidad el bote en aerosol de aceite, pintura acrílica, aerógrafo, marcadores, esténcil o plantilla, se usa con brocha o el aerosol para pintar personajes o letras.

---

¹⁷⁶ N. Ganz. *Graffiti*. Ed. Gustavo Gili, p. 8

¹⁷⁷ Ídem.

¹⁷⁸ *Ibidem*, p. 10

“...Su trazo manual, espontáneo, se opone estructuralmente a las leyendas políticas o publicitarias “bien” pintadas o impresas, y desafía esos lenguajes institucionalizados cuando los altera. El *graffiti* afirma el territorio pero desestructura las colecciones de bienes materiales y simbólicos...”¹⁷⁹

Otra parte importante del *graffiti*, fue la fabricación de boquillas, estas se intercambian en el aerosol, para dar diferentes grosores de líneas, delgadas y gruesas, se utilizan para rellenar la superficie o simplemente delinear la pieza, hacer efectos. Las boquillas se consiguen en lugares donde se venden artículos, como patinetas o videos de *graffiti*, plumones para hacer *tags*, se conocen algunos locales de este tipo en el centro histórico de la ciudad.

Existen ya una gran cantidad de colectivos en todo el mundo, donde han creado archivos. Hay un sitio en la *web* el *Art Crimes*, es un sitio internacional donde puedes ver los trabajos de todos los artistas del *street art*.

Se han llegado a utilizar diferentes términos como, arte en aerosol, *posgraffiti*, *neograffiti*, y arte de la calle, que es el más actual, porque ya entran otras diferentes facetas de intervenir el espacio público.

En América Latina el *graffiti*, ha alcanzado relevancia internacional con dibujos figurativos de carácter *naif* o ilustrativo, es lo característico de los latinos.

“...Los problemas sociales y económicos, la drogadicción y los conflictos entre bandas, que han asolado esta parte del mundo, han tenido una influencia enorme en el ámbito del *graffiti*...”¹⁸⁰

---

¹⁷⁹ N. García Canclini. Op.cit. p. 314

¹⁸⁰ N. Ganz. Op.cit. p. 18

El *graffiti* en México ha tenido gran difusión, y es común verlos en las paredes de la ciudad, donde se han llegado a ver trabajos con buena calidad en su ejecución.

“...En América Latina existieron ambas modalidades, pero en los últimos años como manifestación simultánea del desorden urbano, la pérdida de credibilidad en las instituciones políticas y el desencanto utópico, se desarrolla un *graffiti* burlón y cínico...”¹⁸¹

El arte de la calle en Europa surge con artistas en París, como ya señalé anteriormente utilizando plantillas y *tags*, que se extendieron por todos los países europeos, donde algunos autores son reconocidos por su trabajo, se podría decir que París, es donde se da el origen.

Con el movimiento *rock-punk*, las ciudades de París y Madrid sucumbieron a la música y los artistas del *graffiti*, cada vez más innovadores y muy originales, introduciendo conceptos, con una infinidad de personajes, e interviniendo el espacio urbano, la gran mayoría de estos artistas han sido franceses.

En México en la actualidad el *graffiti* se está manifestando, se ofrecen espacios y concursos, como el del Estadio Azteca en 2008 donde participaron varios artistas del *graffiti*. También se ven diversas piezas en muchas colonias populares, donde se ven imágenes que ofrece la cultura local, con técnicas ya muy depuradas y cada vez más profesionales, existe una gran cantidad de chavos que se dedican a esta actividad.

---

¹⁸¹ N. García Canclini. Op.cit. p. 315

2.3 “Street Art Mexicano” vs “Cultura Globalizada”.

“Street Art Mexicano”

ACAMONCHI

Uno de los artistas de la calle es *Acamonchi*, sus dibujos se realizan bajo la cultura *underground* de la frontera entre México y Estados Unidos. Es de Ensenada Baja California México (1970), artista visual y diseñador gráfico; con una gran identificación con el movimiento *punk*, su nombre real es Gerardo Yepiz, también influenciado por la subcultura de las patinetas, música electrónica, y el *graffiti*, actualmente vive y trabaja en San Diego.

“...Tengo que admitir que no soy “*graffitero*” en el sentido estricto de la palabra, si utilizo el espacio público, el aerosol es una de mis herramientas favoritas y pinto estencils con o sin permiso...”¹⁸²

Este artista decide trabajar por su cuenta en el diseño y el arte, él menciona que en la escuela le daba gusto a los maestros, pero en la calle hacia lo que quería. “...Sigo señalando que las oportunidades en México se las dan a los que tienen dinero...”¹⁸³

Tiene influencia de artistas de los 70 y 80 como Keith Haring, los “*Dog Town de Venice*”, que incluían el *graffiti* cholo en su estética *skateboard*. En la actualidad se han comercializado los estilos callejeros a favor de varias compañías como por ejemplo, “*Netscapae*”, “*Levi’s*”, y “*Pepsi*”.

“...Quienes hacen arte con estencil, posters, calcomanías, no son más malditos o menos machos que los que hacen *graffiti* 100% vandálico e ilegal,

---

¹⁸² <http://acamonchi-art.blogspot.com/> (25/02/2012).

¹⁸³ Ídem.

simplemente es una estructura de pensamiento distinta, con otros enfoques...”¹⁸⁴

Sus primeros dibujos fueron con plantilla, sus trabajos ahora son de propaganda y de *mail-art*. Es parte del colectivo “*Nortec Visual*”, haciendo diseño de promocionales, portadas de discos, instalaciones y animaciones. Llegó a Tijuana y colaboró en fanzines, “El centro de la rabia”, “*Velocet*”, el “Olor del silencio”, al ritmo de la música electrónica. Sus clientes son “*Warner records*”, “*MTV*”, “*Zu33.com*”, “*Adidas*”, “*Vans*” y “*Bird house skateboards*”.

Publica en “La Panadería” (México D.F), “*Trasher Magazine*” (EU), “Sube baja” (Tijuana), “AM7” (Alemania), “*Stencil graffiti*” (Inglaterra), “*World graffiti*” (Alemania), “Adicción” (México D.F), “Complot” (D.F).

Participó en bienales, conferencias, exposiciones en ARCO (España), París, Londres, y en el Museo Carrillo Gil en la ciudad de México. Utiliza varios símbolos de la cultura popular mexicana, siendo artista del *underground*, desde la década de los 90 cuando estaba con sus temas de contracultura y del *skateboard punk*, afirma: “...El *rock-punk* me proporcionó conciencia sociopolítica al mismo tiempo que los fanzines me introdujeron en el movimiento de *mail-art*...”¹⁸⁵ Sus obras tienen un toque *kitsch* urbano mexicano, con personajes del mundo del espectáculo.

En el arte de la calle propone:

“...también entran los códigos de ética de cómo y dónde practicarlo, de qué herramientas se pueden utilizar, pasando de aerosol, rodillos, marcadores, acido, posters...”¹⁸⁶

---

¹⁸⁴ Ídem.

¹⁸⁵ N. Ganz. Op.cit. p. 25

¹⁸⁶ <http://acamonchi-art.blogspot.com/> (25/02/2012).

El estudio de *Acamonchi* cumple 3 años y trabajan diferentes artistas realizando diversas actividades, como la impresión de camisetas, posters, y calcomanías, estos trabajos se hacen para cantantes, grupos, y *Dj's*.

“...Mi versión es que el *graffiti* si es un tipo de arte efímero muy informal, bien puede durar un par de horas o un par de años. El *graffiti* es toda una disciplina que requiere dedicación un estilo único. Aquí todo estilo, si no puedes alcanzarlo no eres respetado...”¹⁸⁷

Entre sus imágenes conocidas están las de Sergio Andrade, Colosio, y los narcotraficantes, los hermanos Arrellano Félix, Raúl Velasco, carros accidentados, de modelos discontinuados, y deshuesaderos.

“..Después que empecé lo de *Acamonchi*, era evidente que los rostros de alto contraste con tipografía serían un éxito en las calles...”¹⁸⁸

Los trabajos de *Acamonchi* ya son reconocidos en lo que se refiere al arte de la calle, sus imágenes locales, como la de los narcotraficantes, ya están muy identificadas por la gente que se dedica a hacer este tipo de trabajos o piezas urbanas, o por personas comunes que les interesa el tema.

Le trabaja a empresas de marcas reconocidas, ya que les interesa su trabajo, para diseñar sus productos y empieza esta parte de la comercialización de su obra, en lo que se refiere a esto, los artistas de la calle están más abiertos, al sentido económico y no simplemente que reconozcan su trabajo en la calle, o como una simple acción vandálica, si hay una retribución por algún trabajo, ellos lo aceptan, sin ningún remordimiento de ningún tipo.

Acamonchi está muy ligado a la cultura de las patinetas, y todo lo que influye a estos grupos, como marcas, logotipos, y la música.

---

¹⁸⁷ Ídem.

¹⁸⁸ Ídem.

ACAMONCHI

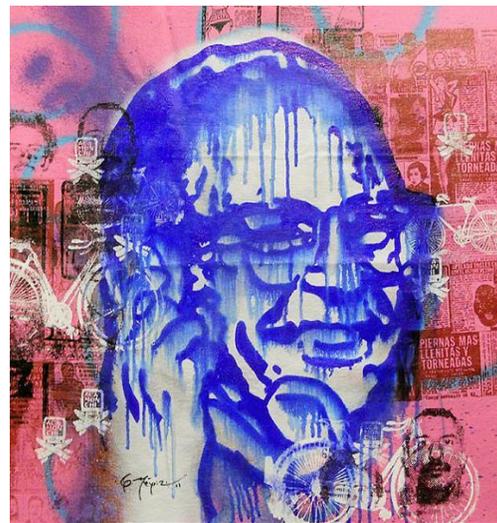
“Acamonchi” Técnica: Esténcil

Técnica: Mixta

“Carro accidentado” Técnica: Esténcil/aerosol

“Raúl Velasco” Técnica: Esténcil/aerosol

WATCHAVATO

Este artista de la calle es de Culiacán Sinaloa, del norte del país y muy reconocido por su trabajo, su estado muy golpeado por el narcotráfico.

“...yo siento que si hay un estilo en México, cada quién maneja una temática distinta, lo que si respeto y admiro es las ganas de que la gente esté en la calle...”¹⁸⁹

Diseñador y artista urbano, “...la mayoría de los que hacemos arte urbano, que no hemos tenido problemas de sentarnos con galeristas, clientes, críticos de arte con periodistas, venimos de una escuela de diseño de arte. Los que son más radicales son personas que han hecho *graffiti* toda su vida, que no aceptan que les des una barda para pintarla, sino que buscan hacerlo sin permiso. Para ellos el *graffiti* es ilegal...”¹⁹⁰ realiza serigrafía y estencil.

Hace cartel, *sticker* y su objetivo es contar historias, sus trabajos de tapices de Jesús Malverde el santo protector de los narcos; y de Chalino Sánchez. Su trabajo lo ha plasmado en “*Nike*”, “*Red Bull*”, “*Catatonía films*”, “*Cerveza Indio*”, “**Molotov**”, “**Panteón Rococó**”, anuncios publicitarios para televisión, en “*Warner Chanel*”, “*BBC de Londres*”, “*PUMA*”, Festival de música “*Vive Latino*” y “*Vans*” México.

“...La marca de tenis *Vans* organizó una campaña que se llama *The Mexican Style*. Nos dio a 30 diseñadores, músicos, y artistas, pares de zapatos para que sean intervenidos. Me localizaron y me dijeron: queremos la estética que tienes del norte, de los narcocorridos, de la narco-cultura y la frontera, la queremos en las campañas publicitarias de *Vans*...”¹⁹¹

---

¹⁸⁹ <http://watchavato.blogspot.mx/> (22/04/2012).

¹⁹⁰ <http://www.fahrenheitmagazine.com> (15/05/2012).

¹⁹¹ Ídem.

Sus exposiciones se han realizado en Francia, “Narco *chic*”, en el Virreyes México D.F, Centro Cultural España, Bogotá, Australia, Argentina, y Vancouver.

“...Estoy trabajando desde la narco cultura, cholos que en mi época de 17 años estuvieron fuertemente presente en mi vida, los chavos con los que me juntaba se iban al gabacho y regresaban hablando *spanglish*, ya después todos vestíamos así...”¹⁹²

Es uno de los artistas más importantes del arte urbano en México, y ha empezado a reconocérsele en otros países, los temas de la narco cultura, ya son muy identificados, como su obra personal.

“...luego llega la onda del *graffiti*, que tiene que ver más con rellenar espacios, cuestiones caligráficas y de perspectivas, pero de forma libre. Después viene el *street art*, donde ya participa más gente que viene de carreras gráficas y de diseño. Este género se ha enfocado a la pega de cartel y calcomanías, así como el uso del estencil...”¹⁹³

De Sinaloa sale su iconografía relacionada con dinámicas propias y su cultura local marcada por la violencia y la marginación.

“...Para él, el *street art* plantea la posibilidad de establecer un diálogo directo con el público, impactar en la conciencia de un número mucho mayor de personas y más variado de aquellas que son consideradas como público cautivo del arte...”¹⁹⁴

Su nombre es Luis Romero, su apodo *Watchavato* es del norte del país, su estudio se encuentra en la colonia Roma, y con la integración de varios artistas se hacen llamar los “Roma Locos”.

---

¹⁹² <http://watchavato.blogspot.mx/> (22/04/2012).

¹⁹³ <http://proyectoblogspace.com> (09/03/2012).

¹⁹⁴ Ídem.

“...todas las calcomanías son de vinil para aguantar en la intemperie. Todo lo que está en la calle lo hago en mi taller con el papel reciclado, papel revolución (es económico y fácil de pegar e integrar a la calle) y lo demás son placas, micas, y aerosoles...”¹⁹⁵

Con una plancha de serigrafía trabaja en la producción de estencils, *stickers*, carteles, diseños de marcas de tenis, atraídos los fabricantes por el toque callejero. “...Hacerlo en la calle tiene un rollo de adrenalina, de invadir espacios...”¹⁹⁶

WATCHAVATO

Técnica: Esténcil/aerosol

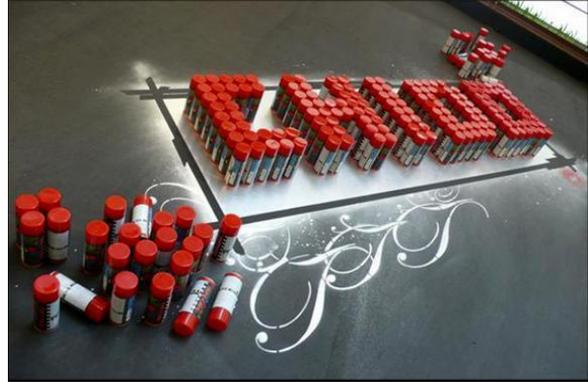
¹⁹⁵ Ídem.

¹⁹⁶ <http://www.fahrenheitmagazine.com> (15/05/2012).

WATCHAVATO

“Patinetas” Técnica: Mixta

Técnica: Mixta

“Cultura Globalizada”

BANSKY

Se ha convertido en el artista de calle más famoso de Inglaterra, creció en *Bristol*, uniéndose en los años 80 al movimiento del *graffiti* en su ciudad, para después usar plantillas, así permitiéndole plasmar su humor y actitud irreverente con un fuerte impacto visual.

Su fama es tan grande, que los medios de comunicación siguen sus hazañas más espectaculares, cuando sus obras son detectadas, las instituciones las eliminan con rapidez, como las del museo del *Louvre*, y la *Tate Britain*. Para entrar a estos museos se disfraza, se pone un sombrero y bigote falso, una gabardina, de dónde saca los pequeños cuadros, que coloca en estos museos, los pone rápidamente y con ficha técnica.

Las piezas las coloca al lado de grandes pinturas que ya tienen historia o son de artistas que ya tienen una aceptación en el arte universal. Ha puesto obras como, la de una mujer con máscara de gas, y la de una imagen que nos remite a los tiempos prehistóricos, nada más que en la de este artista, aparece un mamut y un carrito de supermercado.

Según el autor toma atajos, porque pasar por el proceso de selección para tener una obra expuesta en una galería, es bastante aburrido, es más divertido llegar y poner tu obra uno mismo, ha pintado sobre animales para denunciar, los malos cuidados que tienen en los zoológicos, sus exposiciones las ha montado el mismo.

“...A través del mensaje de sus letras, acciones y obras de arte, es capaz de mantener un tono político al mismo tiempo que consigue asegurarse de que entendemos el humor que contienen...”¹⁹⁷

Las piezas que ha realizado son satíricas, políticas, cultura pop, moralidad y etnias. Su técnica consiste en combinar escritura con *graffiti* y el uso de estarcidos con plantilla, y la mayoría de sus obras están en Londres, también ha hecho murales. Trabaja para organizaciones benéficas como “*Greenpeace*”, como para las marcas comerciales de “*PUMA*” y “*MTV*”.

Lo considerable de su obra es la parte de hacer denuncia y la crítica de su gobierno, de forma que sus plantillas muestran una ironía muy marcada e identificable en su trabajo, se burla de las autoridades y de las instituciones, como la de la policía, el ejército, y algunos políticos de su gobierno.

---

¹⁹⁷ N.Ganz. Op.cit. p. 139

BANSKY

Técnica: Esténcil/aerosol

Técnica: Mixta

Técnica: Mixta

Técnica: Mixta

BLEK LE RAT

Su obra se desarrolló en París, durante los ochenta. Se llama Xavier Prou, conocido como *Blek Le Rat*, nació en París en el año de 1952. Creciendo en un barrio privilegiado, dentro de una familia culta. Su obra es influencia del estencil propagandístico de Mussolini, que vio cuando era joven. Sus obras más conocidas con estencil son los tanques de guerra, ratas, figura humana, la fama le llega cuando expone su obra en el *Georges Pompidou*, considerado uno de los museos de arte moderno, más importantes en el mundo.

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, grabado, litografía y pintura, más tarde estudió arquitectura. Pero en Nueva York, vio unos *graffitis* en el metro realizados con aerosol y diez años después los imitó en las calles de París, experimentando la figuración y el uso de plantillas.

También llegó a observar piezas realizadas por otros artistas, con el uso de plantillas, repitió la silueta de ratas, de ahí viene el sobrenombre *Le Rat*, esta imagen la plasmó durante dos años hasta que se convirtió en su insignia. Hace figuras de tamaño natural, y ha realizado varios trabajos en distintas partes del mundo, con imágenes de ancianos y la de *Rimbaud*.

Usó el aerosol, el pincel, el cartel y papel pegado, con engrudo técnica utilizada en los ochenta. La manipula con gran rapidez y permite la fácil colocación o la desinstalación por si es sorprendido por la policía.

Intenta exponer según el autor, mediante inesperadas imágenes que distraen y deleitan a los peatones, sacándolos de sus preocupaciones cotidianas.

A pesar de las represalias por parte de la policía en contra del *graffiti*, continúa asaltando las calles en la oscuridad, ya que para él, llevar el trabajo directamente a las calles es parte importante de la evolución de su arte, es parte de su manifiesto.

BLEK LE RAT

“Andy Warhol”

Técnica: Mixta

“Tom Waits”

Técnica: Esténcil/aerosol

Técnica: Esténcil

Técnica: Esténcil

Dr. HOFFMANN

El español *Dr. Hoffmann* fue uno de los pioneros, de la cultura del *graffiti* alternativa de Madrid. Ha utilizado diferentes tipos de letras, que son en la mayoría de los trabajos firmas, también fue uno de los primeros en usar plantillas en su trabajo, con una gran calidad técnica.

El primer acercamiento al mundo del arte callejero de este artista, fue repetir su firma por toda la ciudad.

“...Diseña su *tag* individual de firma *KARSKA* repitiéndolo en la calle de su ciudad Madrid, bombardeando las paredes y los muros con su firma...”¹⁹⁸

Realiza varias intervenciones callejeras por medio de varias plantillas, con el uso de aerosoles, sobresaltando a los afros y payasos, surgió por medio de su carrera de diseñador gráfico y costeando sus materiales por medio de la venta de sus camisetas.

Las imágenes del *Dr. Hoffmann* representan elementos reconocibles en la cultura general, “...está a favor de los negros y en contra del racismo en España, ya que en este país hay una gran cantidad de migrantes de este color...”¹⁹⁹ Llegan de África principalmente de Marruecos, y llegan a trabajar a este país donde está muy marcado el racismo y el rechazo también hacia los latinoamericanos, sus trabajos tienen que ver con estos tipos de temas.

Tiene diseños de payasos de circo, de grupos de *rock*, de líderes políticos como es la imagen de Fidel Castro, y muchos diseños de cráneos, con diferentes propuestas, ya sean en las formas y colores.

Sus imágenes más representativas son de grupos de *rock* como es el grupo “*Kiss*” y muchas más; llegan a ser de gran formato y están colocadas por todo Madrid y es donde trabaja.

---

¹⁹⁸ <http://www.graffitigarage.com/artistas-de-graffiti/dr-hoffman.php>. (15/05/2012).

¹⁹⁹ Ídem.

Dr. HOFFMANN

“Cráneo” Técnica: Mixta

Técnica: Mixta

Técnica: Esténcil

“Cráneo” Técnica: Mixta

MAC

Es de Phoenix Estados Unidos donde una gran parte de mexicanos constituyen la población, millones de migrantes se van del país en busca de empleo y la población mexicana se encuentra en 21 ciudades norteamericanas,

“...la oficina del Censo de Estados Unidos indica que actualmente hay 31.7 millones de hispanos en su territorio -11.7% de la población total-, de los cuales casi 20 millones son de origen mexicano. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos representan el 65% de los 18 millones de latinos en Estados Unidos...”²⁰⁰ Además la gran cantidad de indocumentados que se encuentran en ese país.

Sus pinturas son de gran colorido, realistas, con temáticas religiosas con imágenes de Cristo, sus referentes son su ciudad natal, la iglesia católica, el arte de otros artistas y su muy marcado fervor hacia su madre.

Tiene preferencia por los personajes y retratos. Aunque experimenta con otras técnicas, se va más por el aerosol.

“...El *graffiti* es un arte arriesgado”, comenta. “Lo haces porque quieres, arriesgándote mucho algunas veces. No se trata de ganar dinero y tampoco existen reglas. Es una auténtica libertad de expresión...”²⁰¹

La mayoría de sus trabajos presentan imágenes, de mujeres muy guapas y voluptuosas donde se ve un trabajo con una técnica muy dominada, además del tiempo que emplea en hacerlas ya que se ve un trabajo más detallado; y no precisamente de la rapidez que se necesita para hacerlas con plantilla.

Las imágenes religiosas son de mucho color, brillantes y cálidas, los ha pintado en fachadas de edificios, donde se ve una gran calidad en su elaboración, son encargos, y muy bien en lo que ha detalle se refiere en las imágenes. Ha realizado una gran cantidad de imágenes de obreros, o migrantes que cruzan el río Bravo, en busca del sueño americano, donde muestra la marginación, el racismo, y los asesinatos de parte de los guardias fronterizos.

---

²⁰⁰ [http://oncetv-ipn.net/migrantes/mapas/ \(03/06/2012\).](http://oncetv-ipn.net/migrantes/mapas/ (03/06/2012).)

²⁰¹ N. Ganz. Op.cit. p. 73

La propuesta de los migrantes se me hace interesante ya que son piezas de denuncia; es un tema social que a todos nos incumbe, el maltrato y la discriminación, por gente que busca mejores condiciones de vida, ya que el país no se las ofrece.

MAC

“Mujer”

Técnica: Mixta

“Mujer”

Técnica: Mixta

MAC

“Virgen” (Mural)

Técnica: Mixta

“Migrante”

Técnica: Mixta

KARSKI

Este holandés se interesó por el *graffiti*, en la década de los 80 estudia diseño gráfico y artes visuales, creando su propio estudio de diseño, trabajando para “Coca-Cola” y la cadena de hoteles “Sheraton”, trabaja como artista aplicando varias técnicas, con influencias de varios artistas.

“...Bueno, no quiero poner una etiqueta a las cosas que hago, como decir esto es arte *pop* o esto es fotorrealismo, sino que hago todo tipo de estilos, hago letras, animación, plantillas...”²⁰²

Usa plantillas con una gran elaboración en el trabajo, usa varios colores, y sus temas están dedicados a los cantantes de *rap* muertos, o asesinados, otro tema sería el de los niños secuestrados.

El trabajo de *Karski* es interesante porque toma en cuenta temas sociales; con los asesinatos de cantantes negros, por delincuencia y drogas. Hace diseños de automóviles sobre pedido, pintándolos con plantillas y aerosol con diseños y colores muy sicodélicos.

Hace *graffiti* con letras en forma de burbuja, que son muy comunes en su estilo, este artista de la calle usa todas las técnicas posibles, lo más reconocido de su trabajo son los retratos, es lo más destacado en su contenido por su tema de denuncia por los niños desaparecidos.

Como sabemos muchos niños son secuestrados, y arrebatados de sus familias, para entrar en lo que se denomina pornografía infantil, el consigue la fotografías de los niños y los pinta con mucho realismo, usando todas las técnicas que domina, y las del *street art*.

Son estencils que son colocados en las calles, para que se vean claramente, tiene varias imágenes de estos niños colocados por la ciudad, para hacer la denuncia, en este delicado tema social.

---

²⁰² N. Ganz. Op.cit. p. 219

KARSKI

“Automóvil” (Intervención)

Técnica: Mixta

(Cantante de rap asesinado)

Técnica: Mixta

KARSKI

“Graffiti”

“Hombre”

(Personas desaparecidas)

(Niña secuestrada)

Técnica: Mixta

2.4 *Street Art* una interpretación remasterizada.

Los autores anónimos han ido desapareciendo, ahora ya se identifican más a los autores o artistas del arte de la calle. Se muestran libros de los trabajos realizados en todo el mundo y se puede ver lo que se está haciendo en la actualidad, con obra realizada en la calle, esto pasa incluso en México.

El que ofrece su colección es *Mr. Fly*, es mexicano, su nombre verdadero es Flavio Montessoro, estudió en la ENAP, el libro se llama “Calcomanías”, y se encuentra en las librerías donde se venden libros de arte. Otros autores que han recopilado trabajos sobre el arte de la calle, son *Scape* Martínez, Louis Bou Romero, y Kevin Fitzpatrick, algunos se han dedicado a la investigación de este tema. De los mexicanos, las imágenes muestran sus intervenciones en la calle, como en las colonias Condesa y Roma.

Se ven los trabajos de los autores en la red, los dibujos, los diseños, videos, bandas sonoras, según la ciudad y el agrado de cada quién. Se ha producido una revolución desde que los medios de comunicación han crecido; y han marcado a la sociedad y la cultura en general, seguirán apareciendo los mensajes visuales de manera espontánea y no autorizada.

Los signos y las imágenes junto con la reproducción tecnológica y el rápido avance de las nuevas tecnologías hacen que aparezcan más sucesos en la forma de expresión de las personas, cada vez más con un inconformismo hacia nuestros gobiernos a nivel mundial, la cultura siempre en constante cambio.

“...Los primeros traslados de la cultura al medio filmográfico han proporcionado un modelo para una marea de videos en *Internet* y *DVD* que se

pueden comprar y que entretanto han ido aumentando considerablemente. La cultura del *Street Art* ha sido mediatizada...²⁰³

Los artistas de la calle ya trabajan en *crews* o colectivos internacionales, facilita el trabajo en común, gracias también a los medios electrónicos, la comunicación es más manejable y este trabajo está más apegado a relacionarse para ver su obra entre sí, fuera de los concursos o becas y festivales.

El *Internet* y las formas de comunicación electrónicas ya son asimiladas por creadores del arte de la calle; se documentan los trabajos, hasta de desconocidos donde cualquiera puede enseñar su trabajo. Por medio de *blogs* es donde se ven las obras, así el *Internet* ofrece difusión.

“...Los *sprayers* mencionan la frase de “*We are free artists...*”,²⁰⁴ donde la calle siempre ha sido el contexto original, y es a la vez una cultura que avanza globalmente. Han evolucionado en sus planteamientos más enfocados a lo comercial; y varios artistas del *graffiti* consiguen empleos en agencias de publicidad, no todos por supuesto la mayoría siguen con la propuesta contracultural.

Las realizaciones artesanales del arte de calle siguen vigentes, pero hacer una pieza requiere más técnica, composición y organización en los colectivos. “...El camino hasta convertirse en un *King* reconocido en la escena de los creadores es largo y no siempre agradable...²⁰⁵

Cuando se hacen trabajos en grandes paredes los creadores, deben de trabajar a gran velocidad, dependiendo de la técnica de cada quién, se usan bocetos, para delinearlos, o algunos usan ya plantillas que es lo más común,

---

²⁰³ J. Stahl. Op.cit. p. 220

²⁰⁴ *Ibidem*, p. 226

²⁰⁵ *Ibidem*, p. 255

empleando colores según los diseños o los símbolos que haya creado el *sprayer*. Se rellenan las superficies, con diseños de profundidad espacial, con la alternancia de las superficies.

Se logran o se han plasmado trabajos con efectos tridimensionales muy realistas, en la mayoría de las veces el contorno llamado *outline*, son líneas negras que delimitan el conjunto, realizando posteriormente los detalles. La gran mayoría de las veces las firmas del trabajo terminado son las fechas; del mes o año en que se realizó y el nombre propio del artista, en estos trabajos existen dedicatorias o insultos.

Se le denomina *Style*, al desarrollo de las piezas de gran formato o murales, se pueden realizar o se han realizado al estilo, *Style Bubble*, por medio de esas grandes letras redondas, y el estilo de *Wild Style*, que después se usó con más frecuencia, son letras entrelazadas, las primeras letras o mayúsculas, aparecían primero en tercera dimensión, realzando los contornos, todos los días se presentan nuevas propuestas en la escena del arte callejero.

Las representaciones actuales como las plantillas, se ha desarrollado de manera diferente, los detalles en cuanto a la técnica es de realizarlos rápidamente y de forma discreta en la pared o se les llama también *serigrafías*, son los llamados procesos de impresión gráfica, con una previa elaboración de la plantilla a realizar, para poder colocarla con más facilidad.

En algunos casos el artista de la calle fotografía los lugares donde va a colocar su pieza, y se hace un estudio, para realizar mejor su intervención.

Por motivos prácticos se realizan las plantillas, para que su colocación sea en periodos de tiempo más cortos, se pueden encontrar una infinidad de imágenes en la calle, realizadas por los colectivos, igualmente pasa con las calcomanías, una ciudad ahogada con este tipo de obra callejera.

El *street art* es parte de lo que se conoce como lo contracultural, el arte callejero siempre lo ha sido desde que surgió el *graffiti* en Nueva York, era una

forma de hacerse presente en las calles, por eso se hacían en el metro y en los barrios pobres.

Marcaban su presencia y su territorio, con los nombres de las pandillas a las que pertenecían, dominaron realmente la técnica del aerosol. Y con trabajos muy elaborados dándose a conocer sus nombres, dentro del medio, llegando a ser muy reconocidos por su trabajo.

En México se hace ya un *graffiti* con una técnica muy buena; con una temática realmente interesante, aunque el *graffiti* surgió hace mucho tiempo y se esparció por todo el mundo, llegando a París y de ahí a toda Europa y a lugares de Latinoamérica es ya un estilo reconocido mundialmente.

Se hacen *stickers* o calcomanías, y estencils también, existe una gran producción de este trabajo, por medio del estencil, se conocen los trabajos del norte y centro del país.

El arte callejero ha llegado a tener notoriedad y los buscan las empresas publicitarias, a ellos no les importa vender su trabajo, como a varios artistas del *graffiti*, pero la mayoría de sus propuestas siguen manteniendo el sentido transgresor y contracultural.

Ahora en la actualidad siguen siendo propuestas contraculturales, pero los artistas se dividen en lo que sería la comercialización, y los que son totalmente anónimos, pero igualmente con propuestas interesantes y de denuncia, por eso los artistas de la calle en su mayoría no les interesa entrar en la industria artística, en el mundo de las galerías y las exposiciones.

Estilos de “Street art”

Elementos del *Graffiti*:

Crews: Grupos o colectivos.

King: Proporciona el boceto y hace detalles.

Writer: Ayuda en el trazo en la pared.

Toy: Rellena las superficies y tiene preparados los aerosoles.

Piece: Pieza, abreviatura de *masterpiece*, es la clase de *graffiti* tradicional.

Box: Contiene una gran cantidad de elementos pictóricos.

Rooftop: Visión desde la calle, se hacen *graffitis* en edificios altos y azoteas, tienen siempre buena visibilidad, se escala el edificio y se asegura la vía de escape.

Outline: Son líneas negras que delimitan el conjunto.

Tipografía: *Blockletter*, *wildstyle*, *buble style*.

Style: Piezas de gran formato o murales.

Blockletter: Son mayúsculas con gran legibilidad.

Wildstyle: Estilo salvaje, de caracteres entrecruzados y distorsionados.

Buble style: Estilo burbuja.

3D: Tridimensional

Elementos del *Street art*:

Crews: Grupos o colectivos.

Tags/throw-ups o firmas: Se pegan, o se hacen con plumones y aerosoles.

Calcomanías o *stickers* de vinil y adhesivos: Se pegan anónimamente en las paredes de la ciudad.

Badges: Calcomanías, simbolizan la pertenencia a grupos, ideas y estilos visuales.

Esténcil: Plantilla de papel, cartón, lámina, en donde se aplica la pintura con brocha o aerosol.

Pósters o cartel: Se pegan y se pinta sobre ellos.

El lema de los *sprayers* es: “**Nosotros somos artistas libres**”.

CAPÍTULO III

D.F. *Dream*

(Una visión pictórica *underground*)

3.1 *Heavy Metal* y “92.1 Radio Universal”. (La noche quedó atrás). Keith Haring una vida para el arte y Daniel Guzmán el dibujo y el *rock*.

“Vivo cada día como si fuera el último.

Yo amo la vida”.

“Solo soy feliz cuando trabajo”²⁰⁶

Keith Haring

Mi tema de investigación y mi proyecto de pintura son el resultado de un estudio; y reflexión realizado sobre dos temas que me interesan en lo particular, uno es el de contracultura, y el otro es la propuesta del arte urbano o de la calle denominado *street art*.

Como artista plástico mis intereses están enfocados en la pintura, principalmente temas que tengan que ver con la ciudad, con la urbe, por ciudades donde he transitado, lo que se ve y se percibe en las calles, lo que dicta una vieja ciudad de hierro. Como diría Rockdrigo González en una de sus canciones más conocidas como son *hurbanistorias* o canciones sobre el Distrito Federal.

*“Vieja ciudad de hierro
de cemento y gente sin descanso
si algún día tu historia tiene algún remanso
dejarías de ser ciudad”²⁰⁷*

-Rockdrigo González

---

²⁰⁶ A. Kolossa. *Keith Haring*. Taschen, p. 81

²⁰⁷ <http://letrasyacordes/canción/50337> (03/09/2012)

“...La calle es el cerebro y el corazón de la sociedad civil. Ello contradice la idea de que las razones, las leyes, los proyectos y las soluciones tengan que hacerse en los cubículos de las universidades las cámaras de los parlamentos, las camarillas de los políticos y los cerebros privilegiados de algunos individuos, es decir en espacios privados a la sombra de la luz pública...”²⁰⁸

En el D.F *Dream*, vemos saltando un chavo en patineta, en el metro un ciego ofreciéndote un disco de música de los 70 y 80, como la canción de “Nunca te cases con un ferrocarrilero” de “**Shocking Blue**” y muchas más llegando a la nostalgia, vemos infinidad de cosas como edificios, bares, restaurantes, edificios públicos, automóviles por todas partes contaminando la ciudad, en la mayoría de las ciudades de la República Mexicana hartas de violencia, discriminación y pobreza.

Mi obra pictórica es figurativa totalmente, los elementos visuales o signos y símbolos, salen de los temas que estoy estudiando, imágenes de grupos contraculturales, como serían todo tipo de imágenes relacionadas con este tema, yo me enfoqué en las imágenes de grupos musicales de la historia del *rock*, ya sea bandas inglesas, de Estados Unidos, y *rock* en tu idioma, grupos de *rock* mexicanos, las mejores bandas de *rock* que han existido en todos los tiempos, en todo el planeta.

Usé letras de canciones, tipografía relacionada con el tema, marcas de cerveza, refrescos, cigarrillos, nombres de bandas de *rock*, imágenes de logos de patinetas, imágenes de luchadores, que tienen que ver con la música *surf*, portadas de discos, de alguna manera tienen que ver con lo vivencial.

La obra sale del estudio que realicé de los movimientos contraculturales, grupos que hicieron canciones, realizaron propuestas en contra de lo instituido, como en su momento fueron las canciones de protesta de Bob Dylan y las canciones de John Lennon...

---

²⁰⁸ P. Fernández Christlieb. Op.cit. p. 10

A lo largo de la historia han surgidos grupos contraculturales, o como se ha delimitado el término a partir de los años 50, donde han desarrollado formas de manifestarse, en diferentes estilos musicales, y diferentes propuestas artísticas.

Las imágenes que usé en mi propuesta de pintura son todo tipo de imágenes que tienen que ver con el *rock' n' roll* y la cultura de las patinetas, estudiando las proposiciones del arte de la calle actual, donde se emplean diferentes técnicas. En mi propuesta uso el estencil, donde uso diferentes formas donde las incluyo en la elaboración de mi producción artística.

El producto de mi investigación es el estudio de estos dos temas que tienen que ver con sociedades que están ligadas a las grandes ciudades; a las megalópolis donde la gente propone vías alternas al sistema predominante, como sabemos nuestros gobiernos son muy pobres políticamente hablando, no son las vías de progreso y crecimiento cultural que la gente espera.

Por eso han surgido diversas expresiones en los jóvenes a lo largo del tiempo; ver la vida desde otros ángulos a lo que se conoce como cultura establecida, en donde la vida en la actualidad, no presenta un panorama viable para los jóvenes mexicanos donde no hay empleo hasta el 2011, "... la tasa de desempleo en México subió a 5.70% informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)..."²⁰⁹ Y será todavía más alta, no hay las suficientes viviendas, espacios de recreación, faltan universidades, es una intimidación de parte de los gobiernos en los que hemos vivido.

"...es claramente insuficiente para poder promover un empleo hacia toda la población, independientemente que en parte es evidente que la calidad del mismo se sigue deteriorando y a pesar del crecimiento económico que se está observando, no

---

²⁰⁹ <http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/10/22/empleo-desocupacion--calderon-desempleo> (03/06/2012).

se ha podido dar empleo a la gente que lo perdió en 2009 y a la que apenas se está incorporando...”²¹⁰

Mis referentes estilísticos de acuerdo a mi tema son Keith Haring, dedicado a una vida para el arte y Daniel Guzmán, el dibujo y el *rock*.

Keith Haring una vida para el arte

Su marca reducida es la línea formalmente dominada, en cualquier técnica. Su obra principal es el dibujo y un gran cantidad de pinturas y murales, como también su obra impresa en numerosas camisetas y suvenires.

Su dibujo de línea continua, convirtiéndose en una forma, siempre asumiendo cambios continuos, su obra acompañada con soportes nuevos y el estar experimentando constantemente, sobre muros, ropa, automóviles, papel, vinilo, siempre buscando la perfección en sus trabajos, ya sea en sus trabajos formales o en sus decoraciones, en general su creación artística se caracteriza por ser espontanea, un trazo libre y definitivo.

Mucha gente que conoce su obra, su estilo es siempre un retrato de la sociedad estadounidense por medio de su cultura, sus íconos, símbolos, asimiló la cultura cotidiana y la difundió por medio de su pintura.

---

²¹⁰ Ídem.

Icono con el “bebe radiante” de Keith Haring

Pintó lo que vivió, su época, a su vez se convirtió en un producto de su generación y en un estilo de vida. Creció como la mayoría leyendo desde niño, comics o historietas, donde asimilo la cultura estadounidense, de este tipo de productos y la televisión es un referente importante en su obra.

Al principio se apartó del mundo del arte, y de los grandes negocios, se apartó también de las galerías prefiriendo el espacio público, como el metro de Nueva York, conociendo artistas del *graffiti*, este artista se convirtió en el héroe juvenil de su tiempo, personificaba y simbolizaba a los Estados Unidos de los años ochenta.

Usaba colores estridentes con publicidad que era conocida por las masas; su soporte era el anuncio de *Coca-cola*, posteriormente se conoció su simbología el bebe radiante, el perro ladrando, sus composiciones formales tenían pocos trazos que cubren toda la superficie, sus temas eran el amor, la felicidad, la alegría, el sexo, pero igualmente denunciaba también la violencia, el abuso y la opresión.

Keith Haring siempre creyó en el poder del arte para cambiar el mundo, atribuir influencias positivas a las personas, los niños de la ciudad de Nueva

York, en especial los niños de la calle, de este entorno salían sus temas, fue testimonio de su tiempo.

“...De este modo creó una iconografía contemporánea, insignias de una civilización moderna, que informan sobre la persona humana a finales del siglo XX...”²¹¹

Desde niño tenía inclinaciones por el dibujo, los héroes animados de televisión que tenía, despertaron su entusiasmo, para posteriormente estudiar publicidad, y trasladarse a Nueva York la capital del arte.

“...En Nueva York se matriculó en la *School of Visual Arts (SVA)*, donde frecuentó cursos de dibujo, pintura, escultura, e historia del arte. Como estudiante profundizó su fase experimental, hizo videos, instalaciones y collages...”²¹²

Existe una predilección por la línea, ya fueran jeroglíficos, o de figuras geométricas, Haring trabajaba y producía intensamente, junto a la vida nocturna de los clubes de moda de los años ochenta. Había actuaciones musicales, exposiciones, lecturas y *performances* en directo.

Este artista se interesó por el entorno urbano como lugar de su expresión artística; con un rotulador fluorescente empezó a modificar los anuncios publicitarios, y a dejar sus propios *tags* en la calle. Eligió una forma que se fue transformando en un perro, con la forma de un hocico cuadrado, que después ya serían parte de su simbología personal, igual que la figura de una niña, se convertiría en el “Bebe radiante”, que es su logo personal, nunca llegó a formar parte del mundo del *graffiti* neoyorquino.

---

²¹¹ A. Kolossa. Op.cit. p. 8

²¹² *Ibidem*, p. 13

Untitled, 1981. Ink on paper, 20 x 26 (50.8 x66).

Pero si participó en algunos eventos, en un edificio vacío expusieron varios artistas, conociendo a Kenny Scharf y Jean- Michel Basquiat. “...Esta muestra facilitó a Haring además conocer a los artistas del *graffiti* más famosos de aquella época: Lee Quinones, *Fab Five Freddy* y Futura 2000...”²¹³

Los dibujos en el metro formaron parte de su serie llamada, “*Subway drawings*”, los dibujos mostraban formas como la de figuras sentadas en los hombros simulando torres, figuras de parejas con el brazo alrededor de los hombros, que simboliza amistad y cariño, como los corazones pintados sobre el pecho de la sus figuras.

---

²¹³ Ibídem, p. 20

Sin Título, 1982. Pintura de vinilo sobre plancha de vinilo, 183 x 183 cm

También tiene figuras soñando con el dinero, robots, figuras humanas en actividad servil, sometidos todos estos a las voluntades de otros, la figura de tres ojos, “Pinocho” con su miembro viril y el aro donde brincaba el perro con el hocico cuadrado, está figura del aro le recordaba el asesinato de John Lennon en 1980.

“...El efecto paralizador del atentado se notó en toda la ciudad. A la mañana siguiente me desperté y tuve la imagen del hombre acibillado a balazos ante mis ojos; siempre asocié esa visión con la muerte de John Lennon...”²¹⁴

En sus exposiciones empleaba plancha de vinilo, donde las perforaba para poder colocarlas más fácilmente y poder transportarlas, sus dibujos eran muy gráficos, empleando una paleta de colores muy reducida, al igual que estas planchas de vinilo se fabrican en una gran cantidad de colores.

Siempre con la tendencia de usar un fondo monocromo, además de dibujar figuras que se interpretaban fácilmente, la rapidez de hacer una línea constante, sus imágenes se volvieron identificables para el público, con sus ya

---

²¹⁴ *Ibíd.*, p. 30

característicos contornos negros, los colores preferidos eran el rojo, azul, amarillo y verde, aplicando el color puro.

Se interesaba por temas como la energía nuclear y los viajes espaciales, la era atómica, que estaba en contra de ésta, sus temas estaban orientados también hacia la danza (*Capoeira*) y la música, sus cuadros reflejan el espíritu de la música *hip-hop* y el *breakdance*.

“Mis dibujos no intentan imitar la vida, sino que intentan crear, inventar vida”²¹⁵

Temas que también tienen que ver con la violencia sexual, la violación, la intimidación en el mundo, la enfermedad y el sida. Todo esto formó parte del mundo de Keith Haring, lo que me interesa de este artista es su simpleza en el trazo de línea y llegó a crear logos personales que se volvieron identificables para una gran cantidad de público, sus soportes de vinil me parecen originales, en cuanto a la propuesta y pintados con un mínimo de colores, son artistas que hicieron trabajos en la calle y luego pasaron a desarrollar una pintura con un lenguaje personal, y comercial que es lo que le interesaba.

Keith Haring

---

²¹⁵ Ibídem, p. 54

Me quedo con sus dibujos, y ese manejo de línea que lo llevó hacer pinturas del mismo estilo, con trazos sencillos se llegan a comprender las formas fácilmente, esa es una de las partes de lo que me interesa de su trabajo, supo llevar la relación entre el consumismo de la era de los medios de comunicación, como la televisión y lo comercial y transformarlo en arte.

Daniel Guzmán el dibujo y el *rock*

Es de la ciudad de México, y con una gran variedad de medios visuales como, la escultura, pintura, video, instalación, explora el mundo del *rock* y el de las subculturas populares. Elige personajes del mundo del espectáculo y grupos *pop* de los años 70 y 80 donde su medio de expresión es el dibujo.

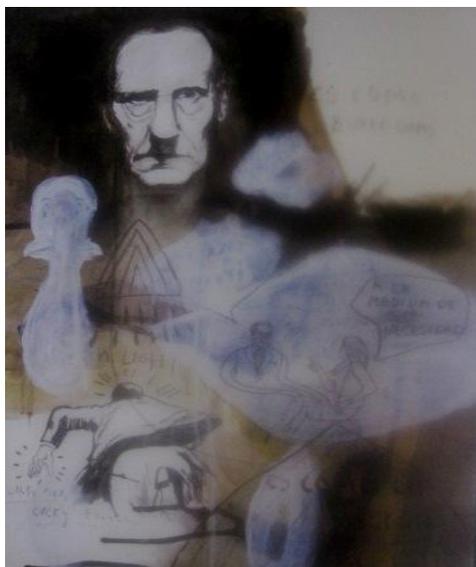
Admirador del artista plástico José Clemente Orozco, por sus caricaturas, donde él se anima a dibujar en grandes formatos, integra el humor y el horror, se encuentran temas amarillistas sacados de los periódicos y de la nota roja, un tema que es de sumo interés para él, es el de las prostitutas.

Los dibujos de Guzmán contienen retratos con textos de artistas, escritores y músicos, como Charles Bukowski, Julio Cortázar, Jorge Luís Borges, Kurt Cobain, John Lennon, Iggy Pop, Johnny Rotten, entre otros.

Guzmán tiene un gusto especial por los libros y la música, admirador del escritor mexicano José Agustín, y de William S. Burroughs. "...Todos estos autores van acompañados de bandas sonoras que Guzmán les añade en su imaginación, igual que los títulos de sus dibujos se desprenden de su música..."²¹⁶

---

²¹⁶ S. Shearer. *Daniel Guzmán*. New Museum, p. 101

Untitled (es como burro), from the “carne negra” serie, 1994. Acrylic, chinese ink, and pencil on paper, 23 5/8 x 27 in / 60 x 70 cm.

Sus esculturas están hechas en materiales como, discos de vinilo, CD's piratas, cubetas, cajas de cartón, periódicos viejos, bolsas de plástico, y algunas veces sus esculturas, como las de “*Spider-Man*” están fabricadas en metal.

“...Las máscaras remiten a una de las primeras obsesiones de Guzmán, los dibujos animados, del Hombre Araña que miraba de niño en la televisión...”²¹⁷

Su escultura está enfocada en las referencias que nos dan los vendedores ambulantes y mercados callejeros de la ciudad, un aire social inconfundible y a veces vernáculo.

La muerte es otro de los temas que le interesan a este artista, “...a Guzmán le encantan las calaveras. Éstas aparecen por todas partes en sus dibujos, cuadros y esculturas...”²¹⁸

---

²¹⁷ Ídem.

²¹⁸ Ídem.

En sus videos muestra experiencias comunes, de trama sencilla acompañadas de textos. “...Los videos además están entre las obras más autobiográficas de Guzmán. Son tan directas y sencillas que casi se sienten como parábolas, efecto similar al de algunos de los filmes más directos de Pasolini...”²¹⁹

Se piensa en Daniel Guzmán, e inmediatamente se hace referencia al D.F, la ciudad de México. “...Ningún elemento de la historia de México es ajeno a Guzmán; todos forman el núcleo de su obra. Todas las deidades, las luchas por la libertad, los autores y directores de cine, las calles y vendedores ambulantes, la música y el teatro de sus habitantes, todos le sirven de inspiración...”²²⁰ Siempre abierto al descubrimiento y la experimentación.

Estudió en la ENAP, con los maestros Gilberto Aceves Navarro y Guillermo Santamarina. Originario de la colonia de los Doctores, también vivió en ciudad Netzahualcóyotl, su gusto marcado por el dibujo y la música principalmente el *rock*.

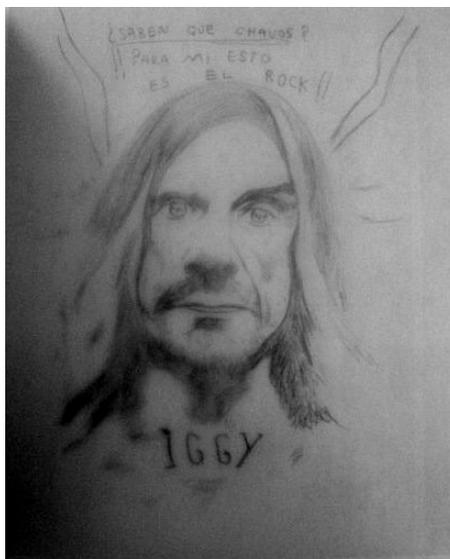
“...Sin duda el *rock* y la música en general están conmigo desde que me acuerdo: mi jefe ponía la radio y sus discos todas las noches, antes de dormir. Mi gusto por la música se fue formando de una mezcla de lo que le gustaba a él y a mi mamá: música romántica, para llamarla de una manera muy amplia. Luego yo escuchaba otras cosas, como el *rock*, que le ponía los pelos de punta a mi jefa, en especial “**AC/DC**”...”²²¹

---

²¹⁹ *Ibíd*em, p. 102

²²⁰ *Ídem*.

²²¹ *Ibíd*em, p. 103

Untitled, from "The Secret History of Rock" series, 2003. Ink on paper, 18 1/2 x 12 5/8 in 47 x 32 cm

Sus dibujos eran copias de las portadas de discos de *rock* y carteles de grupos de música del mismo género; sobre todo de imágenes del grupo "**Kiss**", mezclado con imágenes de deportes, de historietas y encueradas, sus dibujos eran copia de todos estos elementos, algunos hechos con pluma y lápices.

Hacía dibujos de "Kalimán", personajes de la televisión también, e historietas que aparecían en los puestos de periódicos, como las de "Cantinflas", "El chavo del 8", y "Chanóc". Igualmente se interesó por el cine de luchadores y de cómicos mexicanos, donde se presentaba la realidad del barrio del centro de la ciudad de México, el veía estas imágenes en la pantalla grande. Se interesó por el cine erótico de Lin May, Sasha Montenegro, Rossy Mendoza y actrices de la época del cine de ficheras.

“...Mi papá me llevaba casi todos los fines de semana al cine a ver todas y cada una de las películas de acción de la época, principalmente las de 007 y varias en blanco y negro, de “Supermán”, “Batman y Robin”, de los “*Beatles*” y de más...”²²²

Su obra contiene textos y palabras de la influencia de estar leyendo a los de la generación *beat*, también se interesa por temas como el amor, el desamor, la violencia sexual, emocional o criminal, la búsqueda de la felicidad, siempre con la idea del slogan de los “**Ramones**”, apréndete los tres primeros acordes con una guitarra y arma tu banda.

En sus dibujos aparece un erotismo bastante rudo y sucio, con imágenes de asesinos seriales y sus víctimas. “...La escritura o el texto como dibujo vienen directamente de lecturas que hago en cada momento; hago juegos de ficción y realidad individualizada a partir de mis propias obsesiones...”²²³

Ha leído artículos y entrevistas sobre el *rock*, formó su propio grupo, “Los Pellejos”, ha sido maestro de dibujo en la “Esmeralda”, enseñando con otras propuestas diferentes a las del modelo tradicional, reflexionando en las diferentes formas de hacer un dibujo, con influencias del cómic, el cine, música, y literatura.

“...mi maestro de dibujo Gilberto Aceves Navarro, que ha sido uno de los artistas y profesores que más relevancia le han dado al dibujo en México; ha sido formador de varias generaciones de artistas visuales en el país; es un artista apasionado de su trabajo. Con el descubrí lo maravilloso que es dibujar y sobre todo observar y poner atención a los pequeños detalles del trabajo y a la disciplina diaria del dibujo y del arte en general...”²²⁴

---

²²² *Ibidem*. p. 103-104

²²³ *Ibidem*, p. 105

²²⁴ *Ibidem*, p. 107

Raw power, 2004. Styrofoam and cardboard box, 19 3/4 x 15 x 15 in / 50x 38 x 38 cm

Siempre consiente de la obra de Francisco de Goya, Otto Dix, Egon Schiele, George Grosz, y además de ese aire callejero que le da a sus obras, como el lenguaje soez de las cantinas, e imágenes triple XXX.

La obra de Daniel Guzmán contiene una visión de la urbe, con elementos cotidianos, como mercados y elementos populares, combinados con literatura y música, en especial de *rock*, como ya había mencionado donde salen dibujos con propuestas interesantes, con un humor e ironía.

Lo más interesante que encuentro en su obra es el dibujo, la combinación de elementos entre figura y cómic, me siento identificado por sus temas, principalmente en lo que concierne al *rock* y a la literatura.

Hay nutrido humor en su obra, ese que aparece en las colonias populares, mercados, donde hay aspectos de alegría, horror, miedo, tristeza, y este artista lo lleva a su obra perfectamente, ya que es bastante identificable en su obra, y en todos los medios visuales que usa.

Kiss My Ass, México, 1996. Set of four clay figures,

71/8 x 10 5/ 8 x 31/ 8 in18x 27x8 cm

3.2 Versión: “Tecate *light*” de la historia del *rock*.

(“Elvis Presley”, “The Beatles”, “AC/DC”, “Ozzy Osbourne”, “Judas Priest”, “Metallica”, “Guns N’ Roses”, “Mötley Crüe”, “Kiss”, “Nirvana”, “Sex Pistols”, “Ramones”, “Led Zeppelin”, “Black Sabbath”, y “Deep Purple”).

Mi obra es completamente de caballete, usando elementos de figuración que me sirven para realizar este estudio; y técnicas del *street art*, (técnica mixta) como el estencil, hechos de varias figuras que ya forman parte de la simbología personal, con la aplicación del aerosol tradicional.

La propuesta de mi mensaje de comunicación, con mi sistema de signos que sería la relación recepción-percepción, es una analogía de los signos con el mundo y su significación.

La mayoría de las figuras que se ven en mi obra son identificables, en relación con el mundo que nos rodea, así el receptor puede hacer una lectura dónde le permita hacer relaciones, ya sea de interpretación o pura descripción de la figuras en relación con otros elementos que aparecen en la composición.

“...Con un dedo indivisible recorreremos el espacio que nos rodea, salimos a los lugares distantes donde hay cosas, las tocamos, las atrapamos, recorreremos sus superficies, vamos siguiendo sus límites, exploramos su textura. La percepción de formas es una ocupación eminentemente activa...”²²⁵

Los símbolos que tengo como propios son figuras que a lo largo de mi formación como pintor he ido adquiriendo; y los uso en las composiciones de mis cuadros, con la técnica del estencil, como son: estrellas, tipografía, rayos en un círculo encerrado, todos realizados en papel cortados, para realizar la plantillas y usarlas de manera suelta en los cuadros, y en la composición, los estencils fueron hechos con la intención de que fuera tipografía, relacionándolos con la forma que predomina en cada obra.

Se aplicaron las plantillas con aerosol, y diferentes colores ya que cada cuadro tenía diferente tipografía y diferentes significados. Los nombres o letras tienen relevancia con las figuras para hacer una integración más precisa, en cuanto a las formas.

“...Y sólo en la medida en que se pueda ver el confuso panorama con una configuración de direcciones, tamaños, formas geométricas, colores o texturas netamente diferenciadas se podrá decir que se lo percibe de verdad...”²²⁶

Los soportes de la obra son bastidores tradicionales desde el más grande que mide dos metros; hasta pasar por diferentes medidas, use varios tipos de tela como es la de camuflaje, simulando guerrillas urbanas, bastidores

---

²²⁵ R. Arnheim. *Arte y percepción visual*. Alianza forma, p. 58

²²⁶ *Ibidem*, p. 61

pequeños de madera los que me sirvieron para la elaboración de varios polípticos; y mis soportes desechables como son el cartón corrugado, el plástico, el vinil que se usa para asientos de automóviles, porque es una experimentación que tienen que ver con la industrialización y lo urbano, pienso que tienen más relación por el tema de contracultura, y lo mediático que te dictan las grandes ciudades.

Lo tradicional fueron los bastidores, pero me inicié en una pequeña exploración en los materiales a usar, vi que podía emplear materiales desechables, como el plástico y el cartón, u otro tipo de telas como soporte, lo relaciono con los desperdicios de las grandes urbes, creo que va de acuerdo con la propuesta, ya que empecé a usar papel o fotocopias de algunas imágenes de automóviles que me podían servir, este tipo de material es importante en esta propuesta, ya que puede tener un significado más completo.

Los materiales que use para realizar mis pinturas en general fueron: acrílico, pinturas de óleo, plantillas o estencils, aerosoles, pastel de óleo, grafito, fotocopias, chapopote y en algunos casos hoja de oro y de plata.

La pintura nos muestra representaciones pictóricas, donde encontramos una serie de imágenes planas, en su mayoría, donde se reconocen formas u objetos físicos que al espectador lo llevan a realizar una lectura y a relacionar unas cosas con otras.

Las imágenes son propias ya de nuestra cultura donde los objetos nos dan un posible significado para su interpretación. "...La expectativa de que cuando veas esta imagen plana reconocerás ese objeto físico. Dado que tendemos a pensar que los objetos físicos definen qué es real, este tipo de representación se denomina a menudo "realismo..."²²⁷

---

²²⁷ J. Bell. *¿Qué es la pintura?* Galaxia Gutenberg, p. 228

La representación pictórica la relacionamos, cuando la pintura se parece al objeto, en ciertas delimitaciones, las superficies planas presentan ciertos niveles que nos hacen que identifiquemos con cosas externas. Como lo que se conoce como “mímesis” o imitación, según Platón, en las posibilidades de semejanza.

“...La forma material de un objeto viene determinada por sus límites: el borde rectangular de un pedazo de papel, las dos superficies que delimitan los lados...”²²⁸

De mi obra figurativa que pinté de acuerdo a los temas estudiados en esta tesis; es trabajo que menciono a continuación: Play.

PINTURA

IMÁGENES DE *ROCK*

(Imágenes empleadas como referencia en mi obra)

---

²²⁸ R. Arnheim. Op.cit. p. 66

(The Rollingstones)

(The Rollingstones)

(Mötley Crüe)

(Quiet Riot)

(Judas Priest)

(Ozzy Ousborne)

(Imágenes empleadas como referencia en mi obra)

(Deep Purple)

(Kiss)

(Skid Row)

(MC5)

(The Melvins)

(Guns N' Roses)

(Imágenes empleadas como referencia en mi obra)

(AC/DC)

(Megadeth)

(Metallica)

(The Doors)

(Ramones)

(Slayer)

(Imágenes empleadas como referencia en mi obra)

(Iron Maiden)

(David Bowie)

(Van Halen)

(Ozzy Osbourne)

(Kiss)

(Monster of Rock)

(Imágenes empleadas como referencia en mi obra)

(Boston)

(Elvis Presley)

(Kiss)

Poetas

La imagen que usé de una reconocida marca de patinetas, es el logo de la *“Powell Peralta”*, pintada igual que la calcomanía que representa esta marca, delineada con aerosol. Pintada en negro, blanco, y rojo, con una línea en blanco. Hay formas de edificios pero predomina la tipografía, donde se leen varios nombres de personajes de la literatura universal, pero predominan más los que pertenecen al tema contracultural; como son Dean Moriarty, el que manejaba el automóvil en el libro de *“En el Camino”* de Jack Kerouac, esos viajes largos y también de marihuana, existen nombres también de futbolistas, estrellas del deporte, luchadores, y en combinación con poetas.

La tipografía es su conjunto es del grupo *“Ozzy Ousborne”*, encima de manchas de color gris, haciendo referencia al asfalto de las carreteras, los edificios y esas construcciones grises de amontonamientos, en la periferia de la ciudad.

El fondo es amarillo, la palabra *“Ozzy”*, está pintada con aerosol en varios colores, en dos tonos azules, verde y anaranjado encima de la tipografía pintada con pincel. Existen esgrafiados efectuados a mano alzada, con pastel al óleo, todo rodeado con una nube azul, enmarcando el cuadro hecho con aerosol.

Es una combinación de la marca de patinetas y los nombres de los personajes que aparecen en los libros; es un dialogo sobre contracultura; este cuadro marca la introducción de mi obra posterior.

Título: Poetas

Técnica: Mixta

Medidas: 1.80 x 2.00 mts

Año. 2010

“Let it be”

El cuarteto *“Liverpool”* cuando tocaron e hicieron el documental en la azotea de su estudio; hablo de los ***“Beatles”*** con la imagen de John, Paul, George y Ringo cantando y delimitados por un marco azul, con un edificio en rojo y una cerveza de marca *“Corona”* en un fondo amarillo, recordando la canción de *“Yellow Submarine”*.

Las estrellas hechas con esténcil destinado a la fama mundial que llegaron a alcanzar en la historia del *rock*, las canciones de este grupo tienen su hora especial en la estación de radio *“92.1 Radio Universal”*. Se ve la imagen de Lennon cantando, recordando su asesinato en 1980, con un esténcil, que nos dice que se terminó la generación *“Let it be”*.

La imagen principal está ubicada en el centro pintada con acrílico y chapopote; el fondo tiene zonas de color blanco, planos de color, este cuadro está pintado con dos esténcils uno que dice *“Let it be”*, y el otro *“92.1 Radio Universal”*, el primero en color rojo, y el otro en color negro, formando la composición total en el cuadro, la cerveza es el símbolo de pasarla bien, escuchando el álbum blanco, de este cuarteto.

Título: “Let it be”

Técnica: Mixta

Medidas: 1 x 1.20 mts

Año. 2010

“Led Zeppelin”

La base de esta obra, está pintada en tela de camuflaje, simulando la violencia que se percibe en las calles, como jugarle al “Rambo” ciudadano, donde tienes que actuar rápido en las calles, porque es lo que te dicta la urbe. Dividido por una franja azul delimitando la portada del disco de esta legendaria banda de *rock*; realizado en una escala de grises, donde muestra la imagen clásica, donde se incendió este gran globo, esta imagen está pintada en un recuadro en la parte superior izquierda.

La figura tiene tipografía en rojo, al igual que un recuadro pequeño debajo de la imagen, mientras una ciudad bajo la lluvia está esperando la gran explosión del globo o de la música de este grupo. El dirigible *Zeppelin* cuyo nombre proviene de *Ferdinand von Zeppelin*, es quién compró la patente, el dirigible se accidentó el 6 de mayo de 1937.

El *Zeppelin* LZ 129 mejor conocido como el “*Hindenburg*”, había efectuado 34 vuelos interoceánicos sin novedad, “...aproximadamente a las 15:00 horas se transmitía la posición del “*Hindenburg*”, que se encontraba sobrevolando Nueva York. A las 16:30 llegó a su destino. La tormenta aún cubría el aeropuerto. El dirigible se vio obligado a esperar casi una hora antes de poder efectuar las maniobras de aterrizaje...”²²⁹ la explosión se produjo a las 17:25 de la tarde, la aeronave estaba en llamas, y lo separaban 70 metros de la tierra, los pasajeros se arrojaban desde las ventanas, el total 36 muertos, el capitán y algunos tripulantes también murieron.

Los cuadros de colores son un signo propio que representa a la televisión, los colores que muestra la pantalla, cuando se va la señal, todo tiene que ver con la multimedia y la comunicación.

---

²²⁹ <http://www.portalplanetasedna.com.ar/dirigible03.htm> (03/06/2012).

Todo va unido, la portada del disco, arriba de la ciudad, como una descarga de *rock*, aunado con la idea de guerra y violencia que se vive a diario en la ciudad, como tratando de sobrevivir en la jungla de asfalto.

Título: “*Led Zeppelin*”

Técnica: Mixta

Medidas: 1 x 1.20 mts

Año. 2010

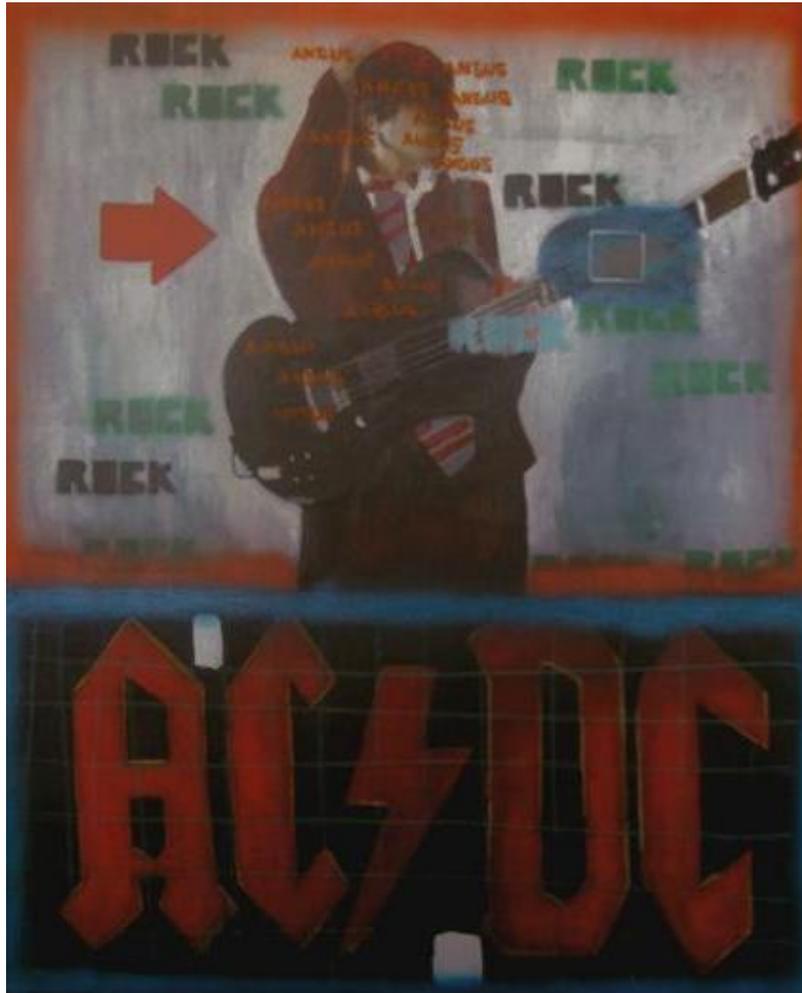
“AC/DC”

Esta obra en el centro tiene la imagen de uno de los mejores guitarristas del mundo Angus Young, está dividida por dos recuadros donde se muestra, en la parte de arriba la imagen del guitarrista pintada al óleo, con un fondo plano en escala de grises, con varias manchas, de distintos tamaños la imagen se muestra como si este guitarrista estuviera dando un concierto, existe tipografía sobre la imagen.

La tipografía se muestra en cuatro colores, uno son la palabra *rock* en tres colores en negro, verde, y azul claro. La otra palabra es el nombre del guitarrista en anaranjado, encima de la imagen, tapando algunas formas del retrato.

Aparece un recuadro encima de una mancha azul y una flecha roja lo que indica parte de la simbología personal, una es la indicación de un edificio o la representación de una casa o departamento, la señal o la flecha que indica la imagen es un signo de vialidad, todo en su conjunto representa, parte de la urbanidad que quiero representar, encerrado en un recuadro anaranjado pintado con aerosol.

En la parte de abajo igual en un recuadro azul pintado con aerosol, aparece tipografía que indica el nombre de este conocido grupo de *rock*, las letras pintadas en rojo y con una delimitación en amarillo, con un fondo en negro, las manchas en blanco simulan edificios, toda la imagen esta, dividida en una red, pintada con pastel al óleo, simulando una ventana, la red realizada a mano alzada, es un trazo, que tiene que ver, con el ir y venir de las grandes ciudades. La imagen es una alusión a un concierto o el estar escuchando las canciones en tu casa, o en cualquier esquina con una grabadora y unas cervezas encima.

Título: "AC/DC"

Técnica: Mixta

Medidas: 1 x 1.20 mts

Año. 2010

SKATE

La imagen está dividida en dos planos, dos formas, la parte de abajo está en azul que es la forma más grande totalmente plana y arriba una serie de degradados en grises, la forma principal es un *skater* o un patinador saltando un barandal pintado en amarillo. El patinador con su ropa característica de tenis, playera y gorra, es la típica imagen de la foto de un patinador en el aire, en el fondo se ve una ciudad pintada en recuadros blancos y líneas delgadas a lo lejos el escenario urbano de estos patinadores, el fondo con el estencil de la palabra *skate* realizada en dos colores, negro y rojo, simulando las huelgas de los obreros, o el símbolo de esto mismo a través de la historia.

En el cuadro aparece un estrella roja realizada con estencil, delineada con una línea negra y dos logotipos uno es de la marca comercial "*Bardahl*", aceite para automóviles, pintado tal cual es, la tipografía en negro con fondo amarillo, y la bandera en recuadros blanco y negro buscando la composición en el cuadro y el logotipo de una conocida marca de patinetas delineada en blanco, con fondo rojo, en una zona plana de este color, con líneas sueltas realizadas en pastel al óleo, toda rayada la imagen para simular un poco de textura, o simplemente movimientos rápidos en zonas planas del cuadro.

El patinador esta hecho de manera suelta en óleo, al igual la patineta con una serie de verdes, blancos y grises, lo que resalta de la imagen es la playera roja de la figura principal, la tipografía encima de toda la imagen es una sola palabra que a mí me indica la interpretación del amontonamiento de la urbe, que es la serie de contaminación ambiental, y la contaminación visual que estamos viviendo, ya sea de publicidad, en todas las calles, o el amontonamiento de edificios y casas de las zonas marginadas del Distrito Federal.

Título: *Skate*

Técnica: Mixta

Medidas: 1 x 1.20 mts

Año. 2010

“El Diez”

Es la imagen del mejor jugador del mundo de todos los tiempos el Diez, o Dios que es Diego Armando Maradona. “...Existen distintos mitos que entremezclados componen el mito único de Maradona. Para el nacionalismo populista, encarna el mito de la identidad nacional; para las clases bajas sin conciencia política, el mito del mendigo que se transforma en príncipe; para los intelectuales de izquierda, el mito del rebelde social; para la juventud contracultural, el mito del transgresor...”²³⁰

El fondo representa los colores de la bandera de Argentina, país latinoamericano golpeado por las dictaduras militares, que la figura de Maradona ha sido un desahogo para el pueblo argentino, ya que por sus triunfos, le da ha al pueblo felicidad y alegría, con el mejor gol de la historia contra los ingleses, y por su puesto la mano de Dios, donde mostró la habilidad de mago para darle el triunfo a los argentinos en el mundial del 86, en México.

La figura está pintada de manera suelta con brocha en un solo color que es el negro; es un estencil encima de una mancha que está encima de la bandera Argentina, el número diez del mejor goleador del mundo pintado con pinceles y brochas, tiene la tipografía que dice gol, con aerosol rojo, haciendo composición con la imagen principal, hay una serie de recuadros en toda la forma, uno más grande que los demás en color verde, con cuadros y líneas negras, los otros son blancos con líneas más delgadas, las dos formas simulan edificios habitacionales, haciendo la alusión de los partidos de futbol jugados en estos lugares y vistos por televisión.

El anuncio de cerveza sol, es la referencia de las marcas de alcohol, que se ofrece a los espectadores que van a los estadios de futbol y consumen este tipo de productos y todo lo que está ligado a este tipo de eventos masivos.

---

²³⁰ J.J. Sebrelí. *Comediantes y Mártires*. Debate, p. 172

En estas formas vemos "... ¿qué entendemos por simplicidad? En primer lugar, podemos decir que es la experiencia y el juicio subjetivos de un observador que no halla dificultad por entender aquello que se le presenta. Lo que Spinoza dijo del orden se puede aplicar a la simplicidad..."²³¹

La bandera Argentina está hecha con unos degradados de varios azules con aerosol; encima tiene un color beige que es una forma grande donde se ve la imagen de Maradona, está imagen representa a las barras futbolísticas de las clases pobres, es su estandarte. Pintado con acrílico y aerosoles, las formas llevan una línea de contorno.

"...Y yo hice.

Yo... Yo hice lo que pude, creo que tan mal no me fue.

Sé que no soy nadie para cambiar el mundo, pero no voy a dejar que entre nadie en el mío a digitarlo. A manejarme...el partido, que es como decir digitar mi vida. Nadie me hará creer, nunca, que mis errores con la droga o con los negocios, cambiaron mis sentimientos. Nada. Soy el mismo, el de siempre. Soy yo, Maradona. Yo soy El Diego...."²³²

---

²³¹ R. Arnheim. Op.cit. p. 69

²³² E. Cherquis, B. y D. Arcucci. *Yo Soy El Diego*. Planeta, p. 307

Título: "El Diez"

Técnica: Mixta

Medidas: 1 x 1.20 mts

Año. 2010

“KISS”

La referencia que puedo mencionar sobre esta obra es que esta realizada en varios planos o secciones donde se muestran varias figuras; la principal es la imagen de este grupo de *rock*, con los rostros de sus integrantes pintados en fondo negro y con tipografía hecha con esténcil, que son de color blanco y a la derecha se muestra la figura de un cigarro.

Las imágenes principales de este cuadro son un soldado, una ciudad, un tenis de marca “*Adidas*” y un *skater* saltando en el asfalto, estas imágenes son las típicas ciudadinas que podemos ver en cualquier urbe. Todas las imágenes están hechas con óleo, acrílico, grafito, chapopote, y esgrafiados, rayones con pastel al óleo. La tipografía está hecha con varios esténcils y diferentes colores, con blanco, rojo, azul y anaranjado, el esténcil de la forma de estrella está pintado con azul en la parte superior del cuadro.

El fondo lo pinté en diferentes planos, con manchas azules, rojas y beige, tratando de dar la mejor composición con los varios elementos que estoy ubicando en el cuadro. Tratando de integrar imágenes contraculturales, con la del soldado que es la imagen de la represión y el sometimiento de los pueblos, a las ordenes del gobierno en turno. La intención es la saturación de elementos y la tipografía realizada con varias zonas de color en aerosol.

Título: “Kiss”

Técnica: Mixta

Medidas: 1 x 1.20 mts

Año. 2010

Lucha libre

Estas máscaras de lucha libre están pintadas sobre un fondo gris, con estencil de forma de estrellas pintadas con colores azul y negro, simulando a las estrellas del cuadrilátero. Este tema es representado por el género de música *surf* y todo lo que tiene que ver con este género musical. "...La máscara de luchador es el emblema del *surf* mexicano. Funciona como puente entre el género y la cultura popular local, con la que ha tenido desde su origen..."²³³

El tema del *surf* mexicano lo encontramos en las playas de Puerto Escondido, Oaxaca los grupos musicales son: "**Lost Acapulco**" (DF), "**Sr. Bikini**", (DF), "**Los Magníficos**" (Aragón), "**Los Esquizitos**". (DF). "...El cine de luchadores, monstruos y ciencia ficción (alguno sonorizado con música instrumental de guitarras eléctricas), además de la cultura popular de los cincuenta y sesenta, han sido una fuente inagotable de características visuales que son reinterpretadas por grupos contemporáneos y los artistas encargados de crear sus portadas y volantes..."²³⁴

Los representantes de la lucha libre que pinté en este cuadro son, los que aparecieron en el cine mexicano, como: "El Santo", "*Blue Demon*", "Atlantis", "Rayo de Jalisco", "Huracán Ramírez", "Fuerza Guerrera", "El hombre Halcón", "*Blue Panter*", "La Hormiga" entre otros luchadores más.

Este cuadro está realizado con los colores originales de las máscaras de los luchadores; con unos recuadros en azul, y con tipografía sus respectivos nombres, algunas máscaras tienen esgrafiados con pastel al óleo, resueltos de manera suelta y simulando texturas no muy pronunciadas. La composición central simulando la marquesina o los anuncios de lucha libre comunes; que se

---

²³³ J. Martínez R. op.cit. p. 83

²³⁴ *Ibidem*, p. 85

pegan en la calle, anunciando las luchas de cada semana, en la arena México y la Coliseo.

“...Uno de nuestros bailarines, el de menor estatura y complexión más delgada, se lleva la mano al bolsillo trasero del pantalón, de donde hace aparecer un trapito plateado, réplica de la máscara del Santo. Dejemos que se envuelva el rostro...”²³⁵

---

²³⁵ *Ibíd*em, p. 89

Título: Lucha libre

Técnica: Mixta

Medidas: 1 x 1.20 mts

Año. 2010

Luchadores (Políptico)

Esta obra es un políptico de dieciséis cuadros pequeños de madera pintados con las máscaras de luchadores en una composición simple; y las formas están en el centro, con diez máscaras trabajadas de distintas maneras, unas hechas con fondos de hoja de oro y de plata. Están pintadas con óleo, el “Santo”, “*Blue Demon*”, el “Espanto”, y el “Rayo de Jalisco”.

Los demás cuadros son anuncios de “*Coca-cola*” y cerveza “Sol”, aparecen formas de edificios, y los nombres de luchadores pintados de diferentes maneras. Estos cuadros pintados con chapopote y óleo, y algunos esgrafiados de manera suelta con pastel al óleo, con colores verde y rojo, en fondos azul y gris. Los edificios muestran cómo vive la gente citadina y lo que se ve en la televisión, estos deportes espectáculo, hay formas de ciudades rectangulares y cuadradas. Hay una máscara la única, realizada con pastel al óleo realizado con rayones sueltos y línea continua.

“...La primera banda mexicana que se puso una máscara fueron **“Los Esquizitos”**. Quizás en realidad la primera que usó una máscara fue Sergio Arau y **“Los Mismísimos Ángeles”** tocando *rock*, no era nada surfero, se vestía de charro y se ponía máscara de luchador...”²³⁶

---

²³⁶ Ídem.

Título: Luchadores (Políptico)

Técnica: Mixta/ Madera

Medidas: 39 x 110.5 mts

Año. 2010

“Santo” vs “Blue Demon”

Las imágenes que se muestran en esta obra son la de los dos luchadores, más conocidos en la lucha libre mexicana, al igual como los cuadros anteriores, pertenecen al mismo tema, de la música *surf*, a la izquierda se muestra la figura de “Blue Demon” y a la derecha la del “Santo”.

Rodolfo Guzmán Huerta, como en realidad se llamaba el “Santo”, debutó en los cuadriláteros en 1934 en la legendaria Arena México, con la lucha a tres caídas sin límite de tiempo. Este personaje incursionó primero en el cómic, gracias a la inventiva del dibujante y editor José Guadalupe Cruz, y se convirtió en uno de los primeros personajes del género fantástico de la literatura mexicana y uno de los más queridos junto con Kalimán.

“...El Enmascarado de Plata debió debutar en el cine en 1952. En aquel año, la popularidad de la lucha libre en México iba en aumento gracias a las primitivas transmisiones de este deporte espectáculo por la televisión. Al mismo tiempo, las historietas protagonizadas por “Santo”, impresas en aquel inolvidable papel color sepia, invadían los puestos de revistas de todo el país y vendían miles de ejemplares cada semana. Pocos años después, el tiraje de las aventuras de “Santo” llegaría a más de un millón de revistas semanales...”²³⁷

En la pantalla se enfrentó a sicópatas asesinos, monstruos del espacio, hechiceras, gánsteres internacionales, mujeres vampiro, momias, científicos locos, siempre buscando el triunfo de la ley y la justicia.

“...Lograría una singular e inesperada internacionalización, gracias a la delirante cinta de horror *camp* titulada “Santo vs Mujeres vampiro”. En la tradición del mejor cine gótico...”²³⁸

---

²³⁷ http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/el_santo.html (03/06/2012).

²³⁸ Ídem.

Las dos figuras se muestran en pose para la foto antes de subir al *ring*, o como en los carteles de las películas que aparecían, están en actitud de combate, existe una división entre las dos figuras, cada quién con su propio espacio los fondos son dos uno en verde y el otro en azul, trabajado todo con acrílico y aerosoles.

Se muestran varios degradados hechos con aerosoles, en diferentes colores, se trabajó con cuatro estencils, dos de diferentes tamaños, en forma de estrellas, la palabra "Santo" y el número tres, dos de figura y los otros dos con tipografía.

Los colores de estas tres figuras son: negro, blanco, rojo y amarillo, rodeando las figuras principales, más como la simulación de los carteles de lucha libre que se pegan en la calle. El nombre de "*Blue Demon*" está pintado con brocha más libremente, haciendo un contraste con la demás tipografía que se encuentra entre las dos figuras principales.

Existen otras dos formas diferentes en el cuadro; una es los edificios de color rojo que ya mencioné con anterioridad, son unos recuadros de varios tamaños, y otra es uno más grande que los demás donde se ve una serie de rectángulos de varios colores, que muestran signos propios, como una televisión cuando se va la imagen y se ven esta serie de rectángulos con letras, como antes se interrumpía la señal para dar un mensaje informativo de importancia o simplemente no llegaba la señal del canal de televisión adecuado, esto pasaba en la década de los 80.

Todo esto me remite a la ciencia ficción mexicana, que en los tiempos de estas películas la parte de la escenografía se hacía de cartón, "...afligida por la crisis económica que la ha tenido postrada en diferentes épocas, la industria cinematográfica nacional ávida de exploración de nuevos géneros, recurrió a la manipulación de cartón, del papel aluminio y de peluche, para dar forma a un cine irremediablemente *kitsch*, en donde el humor involuntario y los sucesos más delirantes

fueron la constante...”²³⁹ con juguetes del mercado, como peceras para simular las lagunas de Zempoala, o varios marcianos y vampiros maquillados deambulando por el Distrito Federal.

---

²³⁹ Ídem.

Título: "Santo vs *Blue Demon*"

Técnica: Mixta

Medidas: 2 x 2.00 mts

Año. 2010

El “Che”

La imagen del Che Guevara clásica de la fotografía que tomó Korda, “...una fotografía fue la clave; la tomó imprevistamente el fotógrafo cubano Alberto Korda, comisionado por la revista revolución para documentar la manifestación en la plaza de la Habana del 2 de marzo de 1960, en repudio al atentado contra un barco cargado de armas. En el palco oficial, el Che se asomó por un instante, con la boina y una campera de cuero, su larga cabellera y su mirada desafiante dirigida hacia la lejanía...”²⁴⁰ y la inmortalizó, esta imagen es usada en una gran serie de eventos de tipo de denuncia, protesta por las juventudes universitarias o de cualquier tipo, hasta los *suvenires* que se han hecho con esta imagen. Ya sea playeras, tazas para café, llaveros, posters, timbres, postales, relojes, y una gran cantidad de este tipo de artículos que compra la gente, están hechas para las masas, como la imagen del Che y la carta para sus hijos, clásica en rojo y negro.

La figura está pintada en el clásico rojo y negro de la famosa playera realizada con brochas y aerosoles, con la imagen de Korda, “...la difusión masiva de su rostro llegaría después de su muerte. Korda le había regalado su foto al editor italiano Giangiacomo Feltrinelli. Éste hizo imprimir posters de los que vendió millones y estableció la efigie canónica que recorrió el mundo...”²⁴¹

En la parte inferior derecha aparece en un recuadro la bandera cubana, que nos lleva a la revolución de este país donde el Che intervino junto con Fidel Castro, en la Sierra Maestra hasta llegar a la capital y liberarla. La “Revolución Cubana” es el término con el cual se designa el derrocamiento del gobierno de Fulgencio Batista, por el movimiento 26 de julio y el establecimiento del nuevo gobierno cubano a manos de Fidel Castro, la revolución se inicia con el asalto

---

²⁴⁰ J. J. Sebreli. Op.cit. p. 161

²⁴¹ *Ibidem*, p. 162

del Cuartel Moncada durante el 26 de julio de 1953, y finaliza el 1 de enero de 1959.

En las últimas apariciones del “Che” deja, “...su último mensaje a la Conferencia Tricontinental en abril de 1967 proclamaba: <Dondequiera que la muerte me sorprenda, bienvenida sea>...”²⁴²

La bandera está pintada con acrílico y está encima de la imagen que abarca la totalidad del cuadro, la figura está delineada con blanco, una línea muy delgada hace que resalte la figura de los dos colores que son el rojo y negro.

El fondo está pintado con aerosol de color azul, con varios degradados y varias tonalidades de azul, encima de la imagen tiene la palabra “D.F” y el rayo de la simbología propia encerrado en un círculo, ambos de color amarillo igualmente trabajados con estencil; y distribuidos en toda la imagen, a diferencia de la tipografía, el rayo en un círculo, solo se encuentra una vez en la parte superior derecha de la imagen.

Con la tipografía encima buscaba darle un giro diferente a la imagen ya clásica; y apropiarla en mi tema de contracultura, ya que se usa masivamente en las marchas o en los estadios de futbol argentinos, ya de por sí la imagen nos da una lectura y un bagaje cultural que todos nos imaginamos.

“...El sacrificio heroico que busca la muerte en combate, transformándola en el acto de libertad suprema que dará sentido a la vida, pertenece a la ideología del aventurero romántico, a la moral de la convicción y a la conciencia trágica. La otra cara del héroe es el mártir y su fracaso ejemplar: la muerte bella...”²⁴³

---

²⁴² *Ibidem*, p. 156

²⁴³ *Ibidem*, p. 155

Título: El “Che”

Técnica: Mixta

Medidas: 1. 20 x 1. 40 mts

Año. 2010

“Rolling Stones”

Esta pieza es una obra que hace referencia a los **“Rolling Stones”**, en esta imagen se ven los rostros o las caras de los integrantes del grupo, de técnica mixta, es una pintura del grupo más grande de la historia del *rock*. Ellos son la definición misma del *rock’ n’ roll*, Mick Jagger y Keith Richards, cambiaron el sonido del *blues* norteamericano.

Como sabemos el nombre del grupo **“Rolling Stones”** viene del nombre de, “...la canción de Muddy Waters...”²⁴⁴, y eran la contraposición de los **“Beatles”**, en sus conciertos, “...había encuentros con otros músicos bluseros como Jimmy Page, Erick Clapton, y Pete Townshend...”²⁴⁵

“...En 1965 encontraron su propio estilo, con los sencillos *“The Last Time”*, y *“I can’t Get No”*...”²⁴⁶, de hecho “...*“Satisfaction”* es considerada por muchos una de las canciones del *rock’ n’ roll* de todos los tiempos...”²⁴⁷ Las tres fuerzas que moldeaban la música *rock* eran los **“Rolling Stones”**, **“The Beatles”** y Bob Dylan.

La imágenes abarcan la totalidad del cuadro pintados en su mayoría con óleo, en diferentes tonalidades en azules y amarillos, en un fondo rojo y enmarcados por un rectángulo esgrafiado con grafito, aparecen los nombres de estos personajes realizados con pluma de tinta azul, en el recuadro aparece un cuadro de color verde y el nombre del grupo y su símbolo de la lengua *“Stone”* están pintados con pastel al óleo de manera suelta, hay rayones en la imagen hechas con grafito y el fondo tiene zonas y tonalidades de chapopote.

---

²⁴⁴ I. Sánchez. *Rockstars*. Guarnerius Editores, p. 3

²⁴⁵ *Ibidem*, p. 4

²⁴⁶ *Ibidem*, p. 6

²⁴⁷ *Ídem*.

Título: “*Rolling Stones*”

Técnica: Mixta

Medidas: 30 x 80 cms

Año. 2011

Motocicletas (Políptico)

Políptico de cuatro cuadros, donde el título es “Motocicletas”, tiene una medida de 20 x 2 metros. Técnica mixta, son: cuatro motocicletas pintadas en cuatro rectángulos, la imagen muestra a los pilotos haciendo una serie de suertes o trucos.

Las motocicletas entran en mi tema también en la postura de deportes extremos, y la música *rock*. Ya que este tipo de temas son preferidos por los jóvenes, donde se busca la velocidad, la acción, y adrenalina, ya sea viéndolos en vivo o en la televisión. Estos deportes extremos se han presentado en el Palacio de los Deportes y en el “...*Red Bull Cross Fighters 2009 México...*”²⁴⁸ en la Plaza de Toros de la ciudad de México.

Donde vienen a competir varios jóvenes de distintas partes del mundo, también ha habido competencias en Guadalajara, por “*X Riders México*”, “*FLAYERS Team*”, y “*Yamaha Motor*”, donde se muestra que en México estos eventos son de calidad mundial.

El políptico en su totalidad está pintado al óleo, con detalles y de manera suelta, en las llantas y el fondo, donde pretendo mostrar la rapidez de los trazos por los elementos que estoy usando. Los colores son una combinación de cálidos y fríos, con gamas de azules, anaranjados, y grises.

La composición de los elementos en su totalidad aparece en el centro, con esgrafiados en el fondo de cada cuadro, con difuminado y barridos, para que haya un contraste con los elementos figurativos más definidos, como son los personajes y las motocicletas.

---

²⁴⁸ <http://motoclubmexico.com/tag/plaza-de-toros-mexico/> (03/06/2012).

Título: Motocicletas (Políptico)

Técnica: Mixta

Medidas: 20 x 2.00 mts

Año. 2011

Detalle (Políptico)

Detalle

Detalle

Contracultura (Políptico)

Este políptico que tiene por título “Contracultura” está realizado en técnica mixta; tiene una serie de veinte cuadros, diez en la parte superior y diez en la parte inferior que en su totalidad miden, sesenta centímetros por 2.50 metros, son una serie de imágenes donde se muestran los rostros o las bandas de *rock* que han existido a lo largo de la historia.

En este políptico vemos imágenes de Bob Dylan, Kurt Cobain, David Bowie, Jim Morrison el rey lagarto, Elvis Presley, Clifford Lee Burton de “**Metallica**”, el grupo de “**Mötley Crüe**”, y la pareja de Sid Vicious y Nancy. Todos estos elementos se trabajaron con acrílico, óleo, chapopote y pastel al óleo, de manera suelta, se usaron estencils para la tipografía en la composición de los cuadros.

Las imágenes de la parte superior en la serie de los diez cuadros superiores; vemos la imagen de Bob Dylan, resuelto con una serie de manchas con chapopote y grises, el color anaranjado es para resaltar la imagen, el estencil de “92.1 Radio Universal” enmarca el recuadro, con fondo amarillo claro y blanco, la tipografía aplicada con aerosol está en negro, la figura pareciera que estuviera en un concierto o una estación de radio.

La figura de David Bowie, parece un cómic o como si fuera a estamparse en una playera. Se trabajó en grises, anaranjados y azules, la tipografía está hecha en rojo, resaltando el nombre del personaje, delineado muy libremente.

El tercer cuadro está pintado a manera de cómic, con esgrafiados con pastel al óleo, las imágenes pintadas al óleo son los rostros de los personajes, encerrados en un círculo, en la parte superior aparece el título del grupo “**Mötley Crüe**” en negro delineado con blanco, el fondo es rojo y una serie de

líneas en vertical, como si fuera una lluvia, está interpretación es la única, con la intención de que pareciera más un cómic.

Los cuadros siguientes son las imágenes de Kurt Cobain pintado al óleo, con una serie de colores, entre azules, verdes y amarillos, con un fondo azul y gris. Aparece la palabra “*Grunge*” en la parte de arriba en azul, es una figura que se muestra en la parte central del cuadro. La siguiente serie es tipografía con la palabra “**Kiss**”, son dos estencils; uno con el nombre del grupo y el otro es el número tres de la simbología personal enmarcados con cuadro verde y amarillo, con esgrafiados alrededor. La siguiente es un dinosaurio en verde, con fondo amarillo y la palabra “Monstruos del *Rock*” en rojo y blanco. La siguiente es una pintura de una lata de cerveza “Modelo”, pintada con óleo y esgrafiados, tipografía hecha con grafito, con el fondo totalmente en blanco.

Los tres cuadros restantes de la parte superior están pintados con tipografía en estencil; las letras cubren la totalidad del espacio, excepto el último, aparecen las letras “Ozzy” y “Skate”.

El primero tiene degradaciones de chapopote y las letras se muestran en anaranjado y azul, con líneas, esgrafiados, de manera libre, la palabra “Skate” aparece en blanco y amarillo con un fondo en verde y recuadros en gris y rojo tratando que con la tipografía haya composición, y el último de esta serie, tiene el título de “**Poison**” con la tipografía en verde encerrada en un recuadro azul, y una variedad de tonos en rojo, con esgrafiados y líneas.

La sección inferior de este políptico, hay imágenes de Jim Morrison, Elvis Presley, Sid Vicious y Nancy, Clifford Lee Burton de “**Metallica**”, estas imágenes se hicieron con óleo y chapopote, totalmente en negro, con degradaciones en grises, amarillo y anaranjado en los rostros, hay tipografía en referencia a las imágenes, la imagen de Elvis Presley es la única que tiene tipografía hecha con estencil.

En el resto de la serie aparece la palabra “*Rock*”, “*Let it be*”, “El tri” de México, “*Vans*”, y la letra de una de las canciones de los “**Ramones**” estas imágenes se hicieron en esténcil, la palabra “*Rock*” y “*Let it be*”, en color negro y rojo en fondo dorado, donde aparece la mano saludando con un dedo, el fondo está en amarillo, y los de más en azules, el último cuadro representa la simbología propia y los recuadros de colores que ya mencioné con anterioridad.

Este políptico representa un poco lo que ha sido la contracultura en ciertos momentos del tiempo; cada generación con sus grupos, que les han tocado vivir, son las legendarias bandas de *rock* que han marcado cambios en las culturas establecidas por medio de la música.

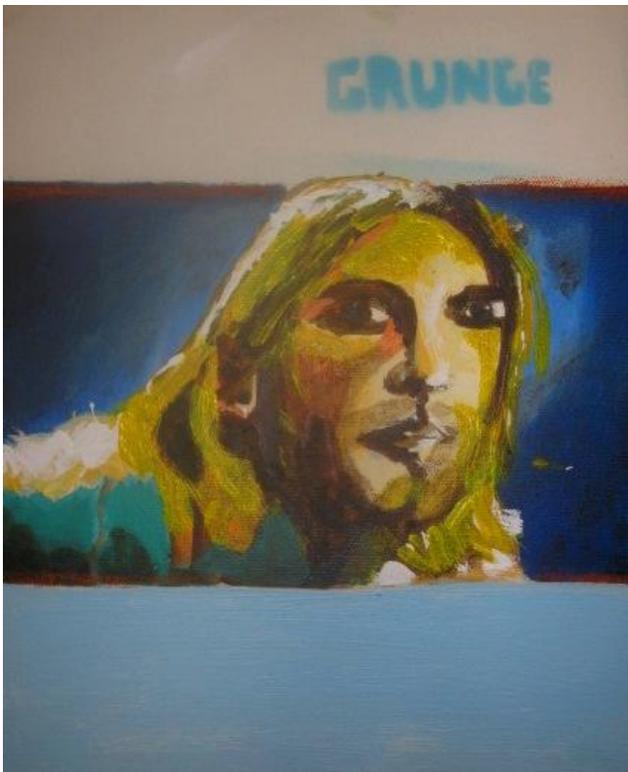
Título: Contracultura (Político)

Técnica: Mixta

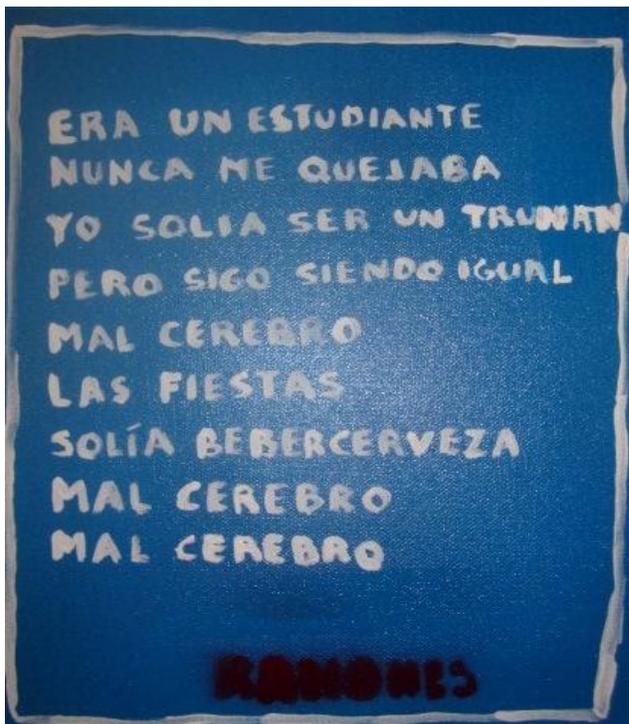
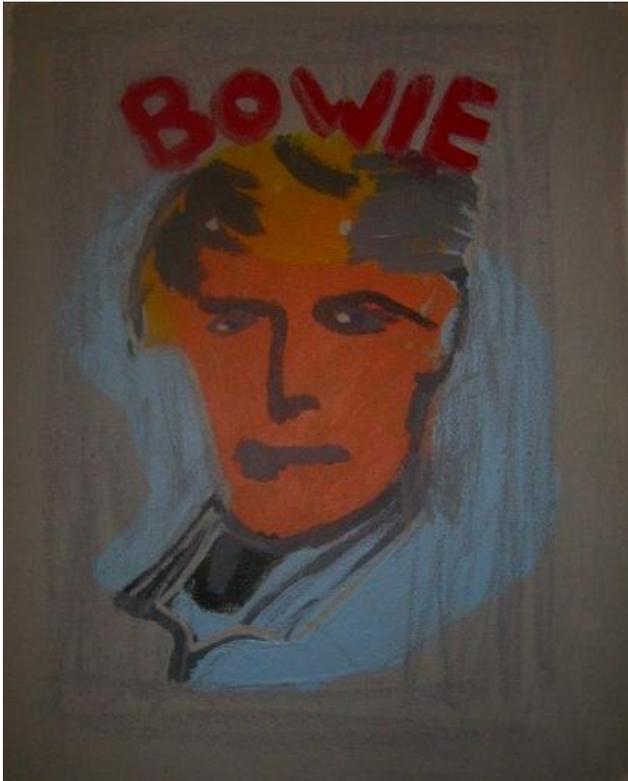
Medidas: 60 x 2.50 mts

Año. 2010

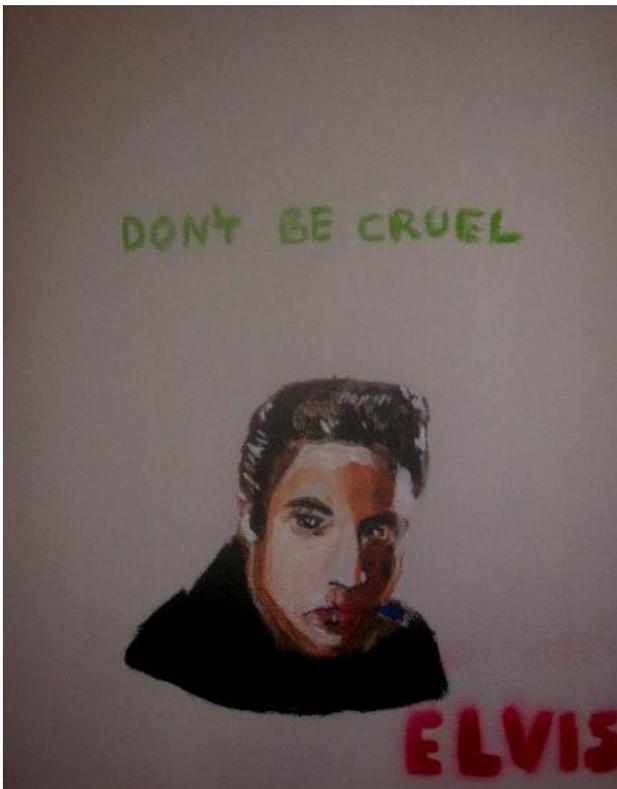
Detalle (Políptico)

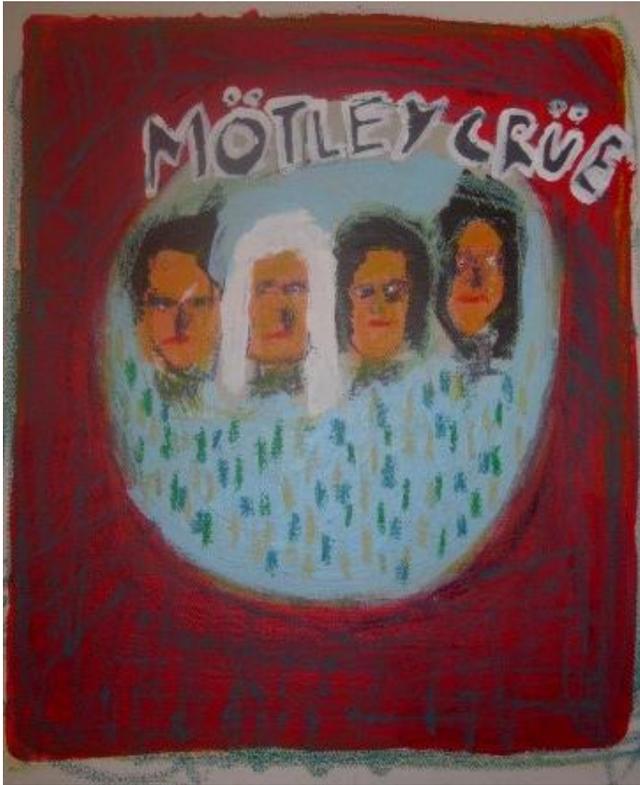
Detalle (Políptico)

Detalle (Político)

Detalle (Políptico)

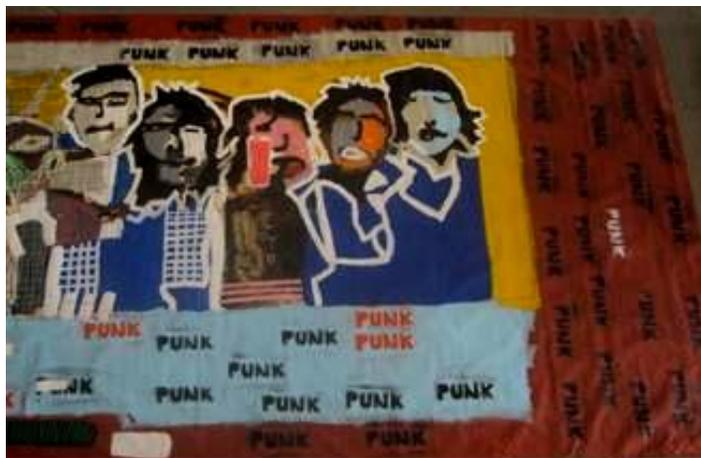
“Sex Pistols”

Esta pintura está realizada en técnica mixta, sobre vinil, es uno de los materiales desechables que encontré, en la exploración de materiales, de acuerdo a mi tema, que tiene que ver con la urbe, tiene como medidas, 1.40 x 4.10 metros de largo.

Las imágenes que aparecen en esta obra, son los diferentes personajes que han existido en la historia del *punk*, todos en su conjunto, los **“Sex Pistols”**, **“Ramones”**. Mi intención fue que pareciera una bandera, donde estuvieran integrados todos estos elementos, es una combinación de colores entre cálidos y fríos, predomina el estencil con la palabra *“Punk”*, en dos colores negros y rojos, aparecen los recuadros y rectángulos simulando edificios, que son parte de la simbología propia.

Esta obra está resuelta con varias líneas, unas son las siluetas de los personajes y los esgrafiados que aparecen en ellas, en un solo rostro aparece un poema, una canción de los **“Sex Pistols”** hay zonas planas de color azul que enmarca la obra, y los fondos anaranjados, el nombre del grupo, aparece en un fondo verde con letras rojas.

La figura que está en medio, es la figura de un *punketo*, está resuelto con líneas hechas con pastel al óleo, la imagen es difusa y representa la no creencia del sistema para este grupo de personas; como no creer en el gobierno, y en las instituciones, se supone de gente bien portada, para ellos sería una vomitada de *Sid Vicious*, en nombre de la clase proletaria.

Detalle

Título: "Sex Pistols"

Técnica: Mixta/ Vinil

Medidas: 1.40 x 4.10 mts

Año. 2010

Science Fiction (Políptico)

Este políptico está hecho con material desechable como es el cartón, técnica mixta y las medidas son 2.00 x 2.60 metros y está hecha en una serie de rectángulos de cartón. Es su totalidad son sesenta cartones que forman en total todo el políptico, están pintados, con óleo, acrílico, estencils y chapopote.

Las figuras que aparecen son símbolos, que ya adopte como propios en mi obra, como son las tablas de “*Surf*” pintadas de manera rápida, las “Teiboleras”, las “Señales de tránsito”, los “Súper héroes” venidos a menos como “Linterna Verde”, “Hulk”, “Capitán América”, que parecen haber salido de una taquería en la ciudad de México, porque los pinté gordos y débiles, por estar de borrachos en las cantinas, también por estar con las prostitutas de la Merced.

Todas las imágenes están resueltas de manera rápida, cómo referencia a como se trabaja el arte de la calle. Como se pondría un estencil en la ciudad, rápido y repetido varias veces. Esta pintura es una propuesta para digerirse rápidamente como nos dicta el consumo y lo mediático de la vida.

Aparecen imágenes de “Ovnis”, “Máscaras de luchadores”, “El cuchillo de Rambo”, “Drogas en forma de pastilla”, “Letras de canciones”, “Patinetas”, personajes de “*Star wars*”, “Una mosca gigante”, “Mi pie apagando un cigarro” con un pisotón, “Equipos de futbol”, como el de los “Pumas” de la UNAM.

Los jugadores de futbol americano que aparecen en esta pintura, son homosexuales, la imagen de mis tenis “*Adidas*”, el “Che Guevara” después de unos toques de mariguana, las flamas de fuego, que están pintadas en el tanque de una motocicleta, el ovni pasando por el “*World Trade Center*”, “Hulk”, con sus lentes de aumento porque ya no puede ver la televisión, el Sub comandante Marcos subido en una patineta y con los chavos patinando en

Lindavista, un marciano atropellado por un microbús, las “Teiboleras” bien buenas, salidas de cualquier antro, en donde bailan con el tubo.

Hologramas de computadoras, la ciudad de México en el futuro en el año 3028 donde ya todos somos pobres y cibernéticos, los **“Beatles”** van a ser los cavernícolas del futuro y todos los *rockeros* van a ser piezas de museo. Va a ser la época donde ya hicimos contacto espacial, con los marcianos, porque están evolucionando apenas y lo de las naves va para largo, porque están en construcción interestelar.

Este políptico es un homenaje a la ciencia ficción mexicana, realizado con ironía, en donde apenas están apareciendo los charritos electrónicos, el nopal volador, los narcos en naves espaciales, ya quedando muy lejos de la películas de luchadores mexicanos denominado el “Cine Fantástico”, ahora el súper héroe va a ser el “Taquero Vengador” y la “Teibolera” consoladora de los afligidos.

Título: *Science Fiction* (Políptico)

Técnica: Mixta/ Cartón

Medidas: 2 X 2.60 mts

Año. 2011

Detalle (Políptico)

3.3 Coca-Cola city. (Skaters con ruedas de poliuretano y el surf).

Surf (Políptico)

Esta obra realizada en técnica mixta, con medidas de 15 x 75 metros, es un políptico de cinco cuadros pequeños, aquí empieza mi serie de patinetas, como ver a los chavos patinando en las calles, existen elementos contraculturales en este tema, como son los patinadores, elementos del “*Street art*” que gira en torno a ellos, la música, es como destapar y tomarte una “*Coca-cola*” fría en la ciudad, mientras ves a los chavos haciendo sus trucos en las banquetas o estacionamientos del Distrito Federal.

“...Las ruedas mágicas. La utilización del poliuretano en la fabricación de llantas permitió el desarrollo del *Skateboarding*. Emiten una melodía peculiar cuando se van deslizando sobre el asfalto...”²⁴⁹

El primer cuadro de este políptico está pintado totalmente en rojo, en donde en la esquina inferior derecha a parece la imagen; de un logo de patinetas pintado totalmente en blanco y el fondo rojo muestra la totalidad del espacio en degradaciones con chapopote, el siguiente es un patinador como una mancha, porque la intención es que se vea difusa por la rapidez, cuando se desliza en la tabla, hay dibujo hecho con grafito, líneas, haciendo alusión al asfalto, aparece un patinador saltando la banqueta.

La siguiente imagen es una patineta dibujada con grafito y pastel al óleo, se ve la imagen de una chica en bikini, son las pinturas o posters que aparecen

---

²⁴⁹ J. Martínez Ríos. Op.cit. p. 225

en algunas tablas, o que en mi caso que yo he pintado, con símbolos como los rectángulos simulando edificios.

El cuadro siguiente es un surfista, que está librando las olas del mar, es como la misma sensación de andar en patineta, este tipo de deporte que ya se practica en las playas mexicanas como Puerto Escondido en Oaxaca. "...En Hawai el *surf* tiene un carácter ritual. Los líderes espirituales de la región llevaban a los jóvenes miembros de la tribu a elegir el árbol a partir del cual sería fabricada su tabla. Tratándose de una isla, toda la actividad formaba parte de un gesto de gratitud con el mar, proveedor de alimento, vida y muerte..."²⁵⁰

El último cuadro es parte de lo que vemos en las grandes ciudades el automóvil, donde los patinadores se encuentran a diario, es un elemento característico de las urbes y es la imagen, que nos indica el *smog* y la contaminación ambiental.

"...Esa sensación de libertad tiene que ver mucho con el *rock and roll* en actitud. Rompes con todo porque la patineta, siempre ha sido *thrasher*, mugrosa, calle..."²⁵¹

---

²⁵⁰ Ibídem, p. 233

²⁵¹ Ibídem, p. 230

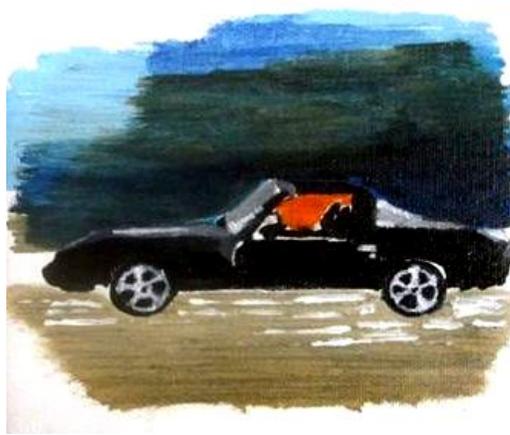
Título: *Surf* (Políptico)

Técnica: Mixta

Medidas: 15 x 75 cm

Año. 2011

Detalle (Políptico)

Surf en el asfalto (Políptico)

Políptico de cinco cuadros. En esta obra se ven a cinco patinadores, en fondo blanco, llegué a la simplicidad de la forma, esta serie está hecha sólo en acrílico, con colores con más tendencia a lo cálido, predominan colores claros, son patinadores que están haciendo trucos, ya sea en la banqueta, o debajo de los puentes, saltando y haciendo girar la patineta.

Las medidas de este políptico son 20 x 1.25 metros, donde las tablas se ven de diferentes colores y diseños, existe del lado izquierdo tipografía con la palabra “*Skate*” diseñada con estencil, está pintada con aerosol de color rojo a un lado de las imágenes jugando un poco con la composición, ya que la tipografía es una constante en mi obra.

“...Patinar también se trata de caer, de lidiar con la frustración, de tener que repetir la misma operación decenas y centenas de veces, hasta entenderla y dominarla. Se trata de calcular peso, impulso y aceleración, de una forma completamente empírica, ordinaria...”²⁵²

---

²⁵² *Ibidem*, p. 231

Título: Surf en el asfalto (Políptico)

Técnica: Mixta

Medidas: 20 x 1.25 mts

Año: 2011

Detalle (Políptico)

Detalle

Serie/Skaters (Políptico)

Este es otro políptico de mi serie de patinetas, donde son treinta cuadros, de patinadores también realizando trucos, pintados en técnica mixta, a los bastidores de madera se les pegó imágenes en fotocopia e imágenes en color.

Las fotocopias son de automóviles antiguos haciendo referencia al mismo tema; la urbe, los patinadores aparecen encima de estas imágenes y todo en conjunto forman parte de la composición.

En el Distrito Federal ahora se hacen parques para esta cultura urbana, donde poco a poco los jóvenes van teniendo espacios, porque nunca han existido, son muy pocos los que hay para hacer deporte, en general para la mayoría de la población. "...Está el parque bajo el puente de Circuito Interior y San Cosme, afuera del metro Tacuba..."²⁵³

Un solo cuadro tiene un patinador solamente dibujado con grafito, para dar un tratamiento diferente a la obra completa, los que están pintados en fondo blanco o sobre las fotocopias, es donde obscurecí un poco las imágenes con chapopote, para darle más una atmósfera citadina, los patinadores de la parte inferior, están sobre fotocopias con la imagen del grupo de *punk* los "**Ramones**" y están pintados algunos patinadores en diferentes posiciones, haciendo sus trucos, la palabra "*Punk*" está pintada con estencil en color rojo y con aerosol. Es la única imagen de la obra realizada con esta técnica.

---

²⁵³ *Ibidem*, p. 239

Título: Serie/skaters (Políptico)

Técnica: Mixta/Madera

Medidas: 1.50 x 7.50 mts

Año. 2011

Patinetas (Políptico)

Esta serie está pintada en material desechable como lo es el cartón, son una serie de cuatro patinadores, pintados en técnica mixta, con medidas de 1.50 x 5.40 metros.

Las imágenes o personajes se encuentran en una posición central, tres están parados cargando su patineta y uno está haciendo un “*Ollie*” el truco que es la base de andar en patineta. La primera imagen muestra a un patinador con una patineta anaranjada, con la cara con una serie de manchas, en rojos y grises, con esgrafiados, la playera dice “*Devil*”, y en el fondo dos recuadros, uno en azul claro y el otro con tipografía, donde tiene una marca de tenis reconocida, “*Nike*”, con una serie de puntos hechos con grafito.

La segunda imagen es un patinador con una patineta de color azul, con el fondo en verde, la cara también tiene una serie de manchas, azules y grises, de su lado derecho existe una imagen de una ciudad, pintada con rodillo y chapopote, es una referencia al mundo que rodea a estos grupos, calles y edificios, en el fondo se ve un punto de color amarillo haciendo referencia al sol, como patinar de día, el fondo tiene líneas en blanco y un estencil con la palabra “*Skate*” en blanco.

La tercera imagen se encuentra a un *skater* haciendo un truco un “*Ollie*”, es la única imagen de la serie en esta posición, esta volteando la patineta y la imagen de este personaje se ve en el aire. La patineta es de color negro, con un estencil, hecho de tipografía de color blanco, ya una imagen resuelta con mucha simplicidad y sencillez, en la manera de pintarlo.

La última imagen de esta serie es otro patinador con una patineta de color azul; en el fondo se muestra una serie de anuncios, o manchas, hay esgrafiados en pastel al óleo y grafito, con un recuadro en rojo simulando un

edificio, como entorno a lo que ya me he referido antes, de estos grupos urbanos.

En mi obra aparecen personajes pintados haciendo trucos con la patineta, hay una serie donde se ve como si estuvieran detenidos en el aire, "...las acrobacias sobre patineta duran, en el mundo real, apenas un par de segundos..."²⁵⁴

Con esta serie de patinadores doy por terminada mi obra en este proyecto de investigación; donde al estar trabajando constantemente, llegué a solucionar problemas, como el buscar nuevos materiales o los adecuados para que se enfatice más en la cultura urbana, o que yo creo que van más de acuerdo a mi tema y salirme más del bastidor tradicional.

En cuanto a las soluciones técnicas llegué a un trabajo más simple, más sencillo y con un mínimo de elementos resultaban cosas, que yo quería. Una simplicidad que al empezar no fue tan obvia, ya conforme fui trabajando llegué a estas soluciones.

El estencil, técnica del "*Street art*", me sirvió para dar ciertas referencias en mi obra, la mayoría hecha de tipografía que siento que fue suficiente para este proyecto, pero me faltó más trabajar en estencil más símbolos propios, que ya diseñare para próximos proyectos.

En la temática resolví varias cuestiones que yo quería, el tema contracultural es extenso, donde usé una gran cantidad de imágenes sobre el *rock*, pero me faltó desarrollar imágenes sobre tecnología, como imágenes de mundos virtuales como el "*Playstation*", "*Xbox*" y robots.

Con este proyecto, puedo llegar a realizar una obra más extensa, con varias soluciones y esto formará parte de una serie de pinturas en un futuro inmediato.

---

²⁵⁴ Ibídem, p. 225

Título: Patinetas (Políptico)

Técnica: Mixta/Cartón

Medidas: 1.50 x 5.40 mts

Año. 2010

Detalle (Políptico)

Detalle (Políptico)

Detalle (Políptico)

3.4 D.F. *Dream* (Una visión pictórica *underground*).

Esta visión de mi pintura *underground* me lleva a orientar varios aspectos sobre ella, primero mencionaré que los símbolos que predominan en mi trabajo se representan por medio de la figura, son relaciones de figuras y la realidad visible, con el exterior, son significaciones ajustadas del mundo real.

Son representaciones pictóricas, porque se reconocen objetos o formas del mundo exterior, hay referencias de objetos cotidianos a los temas de ésta investigación.

En cuanto al contenido y los códigos que están presentes en mi obra por el grado de segmentación y transformación que han tenido, tienen signos de delimitación y están abiertos a múltiples interpretaciones. Menciono esto por las relaciones que hay de unas figuras con otras, por ejemplo, aparecen figuras de edificios, en formas planas, y aparecen otros elementos que nos dan nuevas lecturas, como son elementos de la cultura del *rock' and roll'*, y esto nos lleva a una gran variedad de significados.

Dentro del contenido de la obra se muestran varios aspectos a estudiar, como serían repeticiones de formas en varios cuadros, como es la tipografía, y ciertos elementos trabajados con esténcil, en cuanto a textura y color también.

Las figuras se prestan para hacer interpretaciones, hay pinturas en la que pueden aparecer varios rasgos, entidades diferentes, en donde una forma predomina sobre otra. Existe metonimia, en relación con la causa efecto, en referencia a los movimientos, y efectos plásticos, se remite a las causas que los produjeron, como los gestos, los movimientos, realizados de

manera suelta, hay formas que no se llegan a identificar, y son pintados de una manera más gestual, donde los significantes muestran rasgos distintos.

Hay interpretaciones por acumulación de elementos, o personajes, por sus consecuencias de comparación, hay elementos adherentes entre las figuras, en unas parecidas entre sí, y en otras muestran identidades individuales en los personajes, a veces hacen un conjunto en la pintura completa. Se muestra acumulación en las formas, unas son estables y otras dispares, con representaciones ilusionistas, ya sea de objetos del natural o de figuras sacadas de elementos impresos, como fotografías y revistas, de donde saqué la mayoría de imágenes de la cultura del *rock* y otros elementos como imágenes de patinetas y logotipos, también con imágenes de la lucha libre mexicana.

Se crearon formas en su mayoría planas, algunas veces o muy pocas geométricas, abstractas, dibujo, con línea continua en las texturas que quería presentar en mi obra, así como diferentes escalas de color, en donde no uso un una gran variedad, lo uso en varias ocasiones en estado puro, existen degradados hecho con los aerosoles, en lo referente con la técnica o los procesos del arte de la calle, en donde las formas se llegan a repetir varias veces en la obra, también la tipografía, en donde se busca la composición a través de estos elementos o líneas hechos con el aerosol, en donde se repite también el color.

Existe una elipsis en la presencia-ausencia de los elementos, porque hay supresiones en los elementos pictóricos, de elementos tomados para reinterpretarlos en mi obra varias veces existen elementos donde muestran, unidades mínimas como las llegué a lograr en la serie última de las patinetas, con un mínimo de formas, hay significados muy explícitos.

Hay supresión en elementos para darles el contexto, que a mí me parece adecuado, en cuanto al mensaje que quiero transmitir. En cuanto al color sucede lo mismo, donde un solo color se manifiesta en todo el cuadro,

es la parte de la esencia de algunas de mis obras. Es una yuxtaposición del color, siempre de dos o tres, no buscando una gran tonalidad en el color, con esto quiero llegar a la simplicidad en la forma y el color, esto sucede en la parte final de la obra, en donde la forma la siento más libre, más sencilla, no tan cargada de elementos como en mis primeros trabajos.

En el trabajo existe la temporalidad, porque me voy al pasado a revisar imágenes de la historia del *rock* y las manipulo para hacer un trabajo actual, con elementos y técnicas del *Street art*, estudio el color y los elementos que me interesan para mi obra.

En su momento las imágenes o los grupos de *rock* representaban, a la contracultura, ahora ya pasaron a formar parte de la cultura general, y lo que pretendo hacer con estos elementos, es retomarlos para hacer otro contexto, y hacer una relación con las propuestas actuales, de estos movimientos contraculturales.

Las imágenes de grupos de *rock* del pasado y la música, fueron un momento en el tiempo, que nos ha llevado a los grupos de ahora, a los posmodernos, nada más que en estos tiempos se usa más la tecnología y lo digital.

Las formas presentan permutaciones, donde existen elementos no tan claros en las composiciones, como son las caras de algunos patinadores o *skaters*, parecen caras, o parecen cómics, donde no presenta una lectura no tan obvia, haciendo está permutación de formas por medio de las texturas, ya que esto me remite a la urbe, al asfalto, al medio exterior, porque los cambios de formas también los percibes en la realidad.

Se presentan alteraciones, por medio de adición, supresión y sustituciones, en las formas que presento en este trabajo. La repetición se presenta en los polípticos, donde se repite la forma de una patineta, un automóvil antiguo, y hay variación de la forma, diferentes posiciones de los

personajes, como también en los superhéroes, donde no son representados como los conocemos, están alterados en sus formas para darnos otro contexto, otra visión de lo que estamos acostumbrados a ver en el cómic, películas y series de televisión, son como seres fantásticos en los barrios pobres de la ciudad de México.

Con la presencia de técnicas diferentes, hay rupturas o saltos en la continuidad estilista de toda la obra. Hay cambios o estos saltos que menciono me lo da el estencil, las formas pintadas con estencil hacen transformaciones en la obra, ya sea de una manera sutil, o algo más desorganizado, como en el cuadro "**Santo vs Blue Demon**", donde se ve una alteración más completa con el uso de ésta técnica.

En las pinturas de lucha libre o máscaras, muestran elementos o formas aisladas porque algunas no están pintadas como son originalmente, algunas presentan alteraciones para inventar otras, también por medio de la textura y el color.

Está presente una lectura directa en la obra, las formas y los elementos nos dan una lectura rápida y sencilla. Se empiezan a asociar los elementos unos con otros, y se empiezan a hacer relaciones. En otros casos no, rodeo más el mensaje o existen más elementos en una obra, que se percibe un cierto caos en cuanto a la cantidad de elementos, son manipulaciones a la hora de transmitir en mensaje, con un determinado carácter, que hace una diferencia de la realidad.

Se encuentran relaciones inesperadas, en algunas pinturas, por ejemplo, se encuentra variaciones en uno de los polípticos, como el de ciencia ficción donde algunos de los personajes son transformados, alterados, tienen otra lectura al que tienen en la realidad o en el mundo del cómic.

Me parece que estoy personificando a través de la forma una de mis pinturas como sería el cuadro que tiene por título "**Poetas**", está imagen que

es un esqueleto, que actúa como si estuviera vivo rompiendo una pared o una lona. Y se asoma como si volviera del inframundo, del mundo de los muertos, al mundo de los vivos, y lo demás representa los personajes de la literatura universal que ya están muertos.

Una parte importante de mi obra es la ironía, que a través de mi pintura intento hacer llegar ese significado al espectador, también en el aspecto de investigación sobre todo en las cuestiones políticas.

Con mis figuras juego con la ironía transformando los elementos, que retomo del mundo real, ya sean imágenes del mundo del *rock*, del cómic, o personajes que son transformados en mitos como es el caso de el futbolista Diego Armando Maradona y la figura del “**Che**” Guevara. Estos dos personajes de la cultura popular argentina, que han llevado a la enajenación, y a la exageración de sus actos, que se han convertido en ídolos de las multitudes.

Llegando al extremo en el caso del futbolista que salió de los barrios pobres, de la canchas del futbol llanero, a ser considerado uno de los futbolistas mejores del mundo. También convirtiéndose en ídolo del pueblo para rezarle como si fuera una religión, y de ahí a millonario, de hecho se me hace exagerada esta fama, al igual que la de los *rockstars*, y el comportamiento de los políticos.

En el caso del “Che”, pasó lo mismo no dudo que un aspecto importante del pueblo cubano haya sido su revolución y que este personaje contribuyó con sus ideas y sus hazañas, pero de ahí a volverse temerario y querer liberar a Latinoamérica del imperialismo de E.U, como idea utópica me parece perfecta, pero hacerlo solo me parece un suicidio.

Es una ironía que es intencionada, se tiene que reconstruir el significado oculto, enfrentarse a los significados, para que el espectador haga una interpretación de todo el contexto.

Es una ironía encubierta en muchos casos, no es tan explícita como serían las pinturas de Goya por ejemplo, en donde a sus personajes los transforma de una manera, que se manifiesta la ironía más claramente, como en algunas pinturas de los caprichos, donde aparecen personajes como médicos, nobles, literatos, y están pintados con cabezas de burros.

Puede ser una ironía estable y en algunos inestable, porque en algún cuadro se puede interpretar este significado ambiguo y que se preste a múltiples interpretaciones.

Pienso que el cuadro que tiene por título **“Kiss”** entra en este significado por que los códigos pictóricos, los siento imprecisos, y nos puede llevar a un sinfín de significados. Donde aparecen una gran cantidad de elementos, que nos dan diferentes lecturas, inestables, indeterminadas, o infinitas.

Se prevé un sarcasmo a la actividad humana, como el caso de los políticos se quieren eternizar en el poder, o también lo que sería el cine fantástico mexicano, porque los productores hacían este tipo de películas con muy bajo presupuesto, porque esa es la realidad del país, y más si se trata de emprender actividades culturales no existe presupuesto alguno, usaban todo tipo de materiales baratos, maquetas, cartón, papel aluminio, y luego sin querer pasan a ser películas de culto en este género y para los que gustan del cine gótico.

En esta parte de la ironía entra gran parte de la obra, el título de esta tesis, porque para mí no es un sueño lo que se vive en el Distrito Federal, ya que impera la ignorancia, la apatía, la violencia entre los ciudadanos, con el fin de los políticos de disputarse nada más el mando y ver solo el bienestar de unos pocos, con enriquecimientos ilícitos y demás injusticias.

Existe también la alusión en la imagen que tomé como la fotografía clásica de Korda del “Che” Guevara, para manipularla y presentarla en este

trabajo, igual con ciertas fotografías de la historia del *rock*, que son ya fotos clásicas y son conocidas por todo el mundo y darles otro argumento.

En algunas pinturas existe un poco de silencio como en el caso de las patinetas o los trabajos últimos presentados en este trabajo debido a la simplicidad en el trabajo y la sencillez de la forma, lo cual en la composición se presenta de una manera más simple.

Si pienso en el valor de ésta propuesta artística, es la de llegar a resultados, que desde el principio uno no sabe qué es lo que va a pasar. Pasé por varios periodos y experimentación de materiales hasta llegar a una simplicidad de forma que me pareció muy interesante. El estar experimentando, en estos dos aspectos fui encontrando el camino, para llegar hacer composiciones con el mínimo de elementos, en algunas obras el mensaje es claro y en otros el resultado fue más difuso.

En la cuestión temática y en la producción fundamentalmente son imágenes donde creo que el espectador puede hacer una lectura directa sobre la mayoría de las imágenes, hay tipografía que hace referencia al tema, pero esto no es para darle un significado directo, ya que la tipografía es parte de la composición.

Las imágenes que retomo de los dos temas que estoy estudiando, creo que el espectador puede hacer referencias rápidas en cuanto al tema, y hacer sus propias conclusiones.

Los códigos son reinventados, en cada obra para la formación de nuevas composiciones plásticas, dentro de toda esta búsqueda es la de encontrar impresiones inmediatas, dentro de todo este paisaje urbano. Parte de lo que han experimentado los colectivos urbanos y sus contextos o entornos, que les ha tocado vivir, mi obra va dirigida al público en general.

Haciendo un reflexión, creo que el contexto de la imágenes me lleva a lo ciudadano, tiene que ver con la propuesta de los jóvenes a través de la música, los diferentes estilos que existieron.

Con esa violencia en los jóvenes de ser temerarios, en los deportes extremos, en las drogas, el sexo, el tiempo libre, esa libertad convertida muchas veces, en una violencia y atracción para los demás.

Esa rebeldía muchas veces hasta peligrosa, de no medirlo hasta llegar a veces a desencadenar varias desgracias. La muerte de estrellas del *rock* por lo excesos, por drogas, alcohol, llenar de alguna manera vacíos existenciales y existen diversos ejemplos de inconformidad en su mundo.

Por citar algunos el personaje de Kurt Cobain, Arthur Rimbaud, y varias ocasiones cuando era joven Oscar Wilde, e infinidad de personajes en el cine, la literatura, y el mundo real, donde han ocasionado revoluciones culturales. Grandes escritores como William Shakespeare, mostró esa pasión en *Romeo y Julieta*, Goethe, con las tristezas y melancolías del joven Werther, varias depresiones y suicidios de las estrellas del *rock*, así como poetas.

La manera de vivir la vida rápidamente como si el mundo se fuera acabar mañana, vidas atormentadas por sus fantasmas, hasta llegar al delirio en congestiones alcohólicas, escribiendo cuentos maravillosos como los de Edgar Allan Poe, vivir aprisa, siendo muchas veces temerario desafiando muchas veces a la muerte, jugando a que nunca te va a pasar nada y es lo que se llama la ruleta rusa.

Salir en muchas ocasiones muerto, por correr automóviles como le pasó a James Dean, adrenalina al máximo, retando al destino. La violencia que se ve en la urbe en los suburbios, aunado a machismos exacerbados por demostrar quién es el que se arriesga más, o el que quiere sobre salir en

los deportes y casi siempre no terminar en nada, ser temerarios y arriesgados.

La combinación melancolía-euforia, muchas veces te lleva a disfrutar triunfos y fracasos, vivir lo inmediato, en segundos, y no pensar las cosas demasiado tiempo.

Existen los que llevan o llevaron este tipo de vida atormentada, rebelde, existió desconcierto en su mundo, una manera de ver la vida diferente, donde a través de su arte intentaron cambiar al mundo, ya sea con piezas artísticas, música, literatura, cine, con todas las creaciones extraordinarias, que hacen al hombre un hombre más elevado y más reflexivo en el mundo que está viviendo.

CONCLUSIÓN

El resultado de esta investigación me llevó a tratar temas sociales como lo es la contracultura; donde son propuestas diferentes o alternativas a lo que ofrece la cultura en general. Las contraculturas modernas, o la otra cultura han estado vigentes, y seguirán surgiendo mientras no existan modelos de vida que satisfagan plenamente a la mayoría de la población, a los jóvenes especialmente.

Los jóvenes siempre buscarán propuestas y pretender solucionar sus problemas, haciéndolo de diferentes formas, ya sea con propuestas artísticas, con marchas y protestas, denuncias en lo referente a la economía que se han dado en todo el mundo. En contra de sus gobiernos y la imposición de estos, esto se hace con la imputación en los diferentes temas sociales, ya sea violencia, desempleo, carencias económicas, la falta de universidades, que son un grave problema que aqueja a la mayoría de la población latina, hay que tener una participación activa y despierta en cuestiones políticas.

La contracultura sigue vigente y seguirá existiendo en los países industrializados que ya han alcanzado un cierto nivel cultural. Pero la contracultura de los 60, que sería una cultura alternativa, con los años se volvió parte de la cultura oficial, y esto seguirá pasando con los nuevos grupos que sigan surgiendo, incluso en México, la contracultura ha sido más austera, pero se han hecho presentes en diferentes medios.

En países como México, con una industrialización incipiente se han dado casos de este tipo, como las culturas urbanas que mencioné en este trabajo, este mundo de un consumo excesivo, donde todo tiene precio, todo es el valor hacia el dinero. Es por lo que los políticos apuestan sólo por su bienestar económico y no por los problemas de los sectores más vulnerables de la población.

Necesitamos propuestas diferentes a los gobiernos y políticos corruptos donde no han hecho más que hundir a los países; en el fango de la barbarie y la degradación, el pueblo mexicano ya se acostumbró al miedo, a la violencia en cualquier ámbito ya sea por los asaltos, secuestros, asesinatos, violencia contra la mujer y demás manifestaciones violentas por la falta de educación, y por el deterioro económico del país que no ha alcanzado niveles de vida más humanos.

Esta forma de vida no la vemos en el pueblo norteamericano, o países europeos donde no se ve la violencia o el miedo que se siente en este país, no es normal una vida así donde la población muestra que no hay salida o una apatía a los que es el sistema y el modelo pobre de gobernar. Por la competencia sanguinaria del dinero que tienen unas cuantas familias mexicanas y empresarios.

Las sociedades posmodernas están más informadas por el avance tan rápido de la tecnología; lo mediático y sabemos que los medios de comunicación no siempre informan lo que realmente está sucediendo en el país. Hay que estar mejor informados sobre lo que estamos viviendo, con una democracia falsa o inicial, donde la guerra con el narco está perdida y el aumento de la violencia y la pobreza es impresionante.

Se han hecho marchas en contra de los grandes capitales que tienen unos pocos y esto es a nivel mundial. El desempleo hace que los jóvenes se hundan en la delincuencia y el crimen organizado, la escuela no es suficiente para que las personas lleven otras formas de vida, debe haber lugares de esparcimiento, para practicar deporte, educar a la gente para que no haya sobrepoblación, que surjan empleos en los sectores más pobres de la población.

Surgen nuevos grupos contraculturales por medio de la tecnología, están más mezclados, y con muchos grupos y divisiones, pero en el futuro se seguirá buscando otros métodos de asimilar la cultura establecida. Esto de cultura

establecida es por citar a varios autores que estudian el tema, como el escritor José Agustín y a Carlos Martínez Rentería, fundador de la revista Generación.

La industrialización del arte y la moda de las galerías hacen que muchas personas elijan otras formas de hacer arte y una de ellas es el arte de la calle, llegar directamente a los espectadores, fuera de los concursos reconocidos, las becas y los concursos.

Las expectativas no son tan claras en el mundo del arte, por eso los artistas buscan otras opciones, es irse directamente a la calle y mostrar su trabajo, no tanto querer ser aceptado en una galería, donde el gusto artístico lo proponen otras personas, diferentes a los artistas.

A veces el artista piensa que el estar en una galería ya obtiene el reconocimiento de su trabajo y eso no va a pasar con los miles de estudiantes que salen de las dos escuelas de arte, que hay en el Distrito Federal, la “ENAP” y la “Esmeralda” y ni como maestros porque no hay espacios, ni empleos, hay apatía en los artistas, muchos buscan el beneficio personal son pocos los que salen a la calle, para hacer denuncia.

Se trata buscar propuestas que estén bien planteadas, buscar proyectos interesantes y bien pensados. No les dan la oportunidad a los artistas jóvenes con otras propuestas frescas y con ganas de participar.

La imagen de la urbe está en un constante cambio, con propuestas gráficas diferentes, a lo que se veía en la calle, en el pasado. Esto nos lleva a ver una historia de imágenes en la calle, son huellas e indicios de cómo se van transformando las sociedades en el presente, por medio de la tecnología.

Por otro lado en cuanto a mi producción pictórica, que abarcó imágenes de la historia del *rock* como los retratos de los personajes; que han hecho historia en este género, y los polípticos sobre el tema de las patinetas son las propuestas en general de mi trabajo pictórico.

Mi pintura es totalmente figurativa y en el proceso llegué a la sencillez en la forma y con pocos elementos resolví los cuadros, que al principio de la producción se me hacían excesivos los elementos en el espacio, o abusaba del uso de la tipografía en la composición.

En la segunda parte de este trabajo, que son la serie de las patinetas, estos cuadros están pintados con pocos elementos y sin tanta saturación en la composición, formas simples que expresan lo que yo quiero, es más directo y más rápido su lectura.

Realicé estencils para este trabajo, con tipografía, porque es parte de mi producción, me faltó hacer más de los símbolos propios, como señales de vialidad, figuras que ya considero propias, como buzones, edificios, automóviles, personajes del cómic, transformados en viciosos o vagos, marcas de cerveza y otros elementos.

Otra parte importante que llegué a solucionar en mi trabajo fueron los soportes; ya que al principio usé el bastidor tradicional y posteriormente conforme el trabajo fue evolucionando, me interesé por otros materiales que tienen relación con la urbe.

Estos materiales son el plástico, el vinil, el cartón y me faltó explorar algunos más que encontramos en la calle; me interesan los desechables. Estos productos van de acuerdo al tema de la calle, lo urbano, lo cotidiano, lo espontáneo del momento.

Además con el trabajo en evolución, llegué a buscar otra cantidad de formas ya no tanto las imágenes de *rock*, o portadas de discos, encontré elementos más simples que me sirven y considero importantes para mi trabajo, donde ya forman parte de mi producción artística, de la simplicidad de pintar la forma de una patineta de manera suelta, esta forma se transforma y la puedo utilizar en varios campos de la composición.

También me faltó explorar el tema de ciencia ficción, la obra de HR. Giger, robots, tecnología, que propone el “*ciberpunk*” y los “*hackers*”. Al igual que la ciencia ficción mexicana y el cine fantástico mexicano, esto lo examiné un poco con las imágenes de las máscaras de luchadores, me faltó el cine de este género.

Este trabajo me llevó a querer hacer temas de denuncia, como la violencia que se está viviendo en México, temas sociales importantes como, el desempleo, políticos corruptos, delincuencia, asesinatos, y pobreza.

Las imágenes que vemos todos los días, como secuestros de niños, y más degradaciones contra el ser humano, que se ven en este país, donde impera la injusticia y la brutalidad, contra sectores vulnerables donde no tienen como hacerse presentes.

Llegué a la conclusión que por medio del arte, hay un camino para expresar ideas, que pueden cambiar la forma de ver y sentir este país, que la gente se dé cuenta que hay soluciones, para poder tener una vida más civilizada, no tan austera en ideas, y esto lo puede cambiar cualquier expresión artística.

“Si no hay futuro

Cómo puede haber pecado

Somos las flores en el basurero

Somos el veneno en tú máquina humana

Somos el futuro

*Tu futuro*²⁵⁵

-Sex Pistols

---

²⁵⁵ C. Chimal. Op.cit. p. 28

BIBLIOGRAFÍA

- AGUSTÍN**, José. *El rock de la cárcel.* Debolsillo, México, 2007. 221 pp.
- AGUSTÍN**, José. *La Contracultura en México.* Grijalbo, México, 1996. 168 pp.
- AGUSTÍN**, José. *Tragicomedia Mexicana 3.* La vida en México de 1982 a 1994. Planeta, México, 2006. 368 pp.
- AGUSTÍN**, José. *De perfil.* Editorial, Joaquín Mortiz, México, 2003. 355 pp.
- ARNHEIM**, Rudolf. *Arte y percepción visual.* Alianza forma, España, 2008. 514 pp.
- BELL**, Julian. *¿Qué es la pintura?* Galaxia Gutenberg, España, 2001. 300 pp.
- BURROUGHS**, S William. *El almuerzo desnudo.* Editorial Anagrama, Barcelona, 1989. 252 pp.
- BURROUGHS**, S William. *Yonqui.* Editorial Anagrama, Barcelona, 2000. 218 pp.
- COUPLAND**, Douglas. *Generación X.* Tiempos modernos, Barcelona, 2000. 256 pp.
- CHERQUIS**, B, Ernesto y **ARCUCCI**, Daniel. *Yo soy EL Diego.* Planeta, Argentina, 2000. 319 pp.
- CHIMAL**, Carlos. *Crines otras lecturas de rock.* Ediciones era, México, 1994. 250 pp.
- CLARKE**, Martin y **WOODS**, Paul. *Kurt Cobain.* El expediente Cobain. Editorial Tomo, México, 2007. 167 pp.

-DE JUAN, Ignacio. *John Lennon visto por sí mismo*. Ediciones Júcar, España, 1982. 126 pp.

-EASLEY, Erica y **CHALFA**, Ed. *Rock Tease. The golden years of Rock T-Shirts*. Abrams Image, China, 2006. 187pp.

-FEIXA, Carles. *Movimientos juveniles en América Latina*. Editorial, Ariel, Barcelona, 2002. 291 pp.

-FERNANDEZ, Christlieb, Pablo. *El espíritu de la calle*. Psicología política de la cultura cotidiana. Anthropos, España, 2004. 124 pp.

-GANDARA, Lelia. *Graffiti*. Eudeba, Buenos Aires, 2002. 127 pp.

-GANZ, Nicholas. *Graffiti*. Arte urbano de los cinco continentes. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2008. 375 pp.

-GARCIA, Canclini Néstor. *Culturas Híbridas*. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo, México 1989. 391 pp.

-GARCÍA-Robles, Jorge. *¿Qué transa con las bandas?* Milenio, México, 2002. 204 pp.

-GARCÍA-Robles, Jorge. *Burroughs y Kerouac: dos forasteros perdidos en México*. Debolsillo, México, 2007. 293 pp.

-GARCÍA, Saldaña, Parménides. *El rey criollo*. Editorial Planeta, España, 2003. 218 pp.

-GINSBERG, Allen. *Aullido*. Y otros poemas, Ediciones del milenio, México, 1997. 67 pp.

-GRINBERG, Miguel. *La generación "V"*. Emecé, Argentina, 2004. 294 pp.

-GUASH, Anna María. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Forma, España, 2000. 597 pp.

-HOCKNEY, David. Keith Haring. Diarios. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2001. 403 pp.

-HOMS, Ricardo. El síndrome de la generación sándwich. La generación del cambio. Planeta, México, 1991. 210 pp.

-HOPKINS. Nadie sale vivo de aquí. Jim Morrison (The Doors). Lasser Press, México, 1981. 303 pp.

-HOSKYNS, Barney. Tom Waits. Biografía en dos actos. Sagrífic, Gran Bretaña, 20009. 430 pp.

-HUXLEY, Aldous. Las puertas de la percepción. Y otros ensayos. Editorial Tomo, México, 2010. 220 pp.

-INGUET, Joseph María. Street art characters. Monsa, España, 2007. 255 pp.

-KEROUAC, Jack. En el camino. Anagrama, Barcelona, 1989. 364 pp.

-KEROUAC, Jack. México inocente. Y otros relatos de viaje. Milenio, México, 1999. 145 pp.

-KOLOSSA, Alexandra. Keith Haring. Una vida para el arte. Taschen, Alemania, 2004. 96 pp.

-LEWIS, Oscar. Antropología de la pobreza. Cinco familias. FCE, México, 1975. 302 pp.

-LEWISOHN, Cedar. Streer Art. Mixed Soources, London, 2008. 160 pp.

-LISCIANDRO, Frank. *Jim Morrison*. Una vida de magia. Editorial Tomo, México, 2001. 172 pp.

-MARTÍN, Luis. *Bob Dylan*. Ediciones Cátedra, España, 1995. 185 pp.

-MARTÍNEZ, Rentería, Carlos. *Cultura-Contracultura*. Times Editores, México, 2000. 206 pp.

-MARTÍNEZ, Rentería, Carlos. *La cresta de la ola*. Reinventiones y digresiones de la Contracultura en México. Estampas Gráficas, México, 2009. 388 pp.

-MARTÍNEZ, Ríos, Julio. *¡Arde la calle!* Emo, Punk, Indi y otras subculturas en México, Mondadori, México, 2010. 247 pp.

-MAFFESOLI, Michel. *El tiempo de las tribus*. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas. Siglo veintiuno editores, México, 2009. 285 pp.

-MAFFESOLI, Michel. *El Nomadismo*. Vagabundeos iniciáticos. Fondo de Cultura Económica, México, 2005. 211 pp.

-MEJÍA, M. Fabrizio. *Disparos en la oscuridad*. Santillana Ediciones Generales, México, 2011. 293 pp.

-MONSIVAIS, Carlos. *Amor perdido*. Biblioteca Era, México, 1977. 348 pp.

-MR. FLY+ DR. RABIAS, *Calcomanías*. La Gunilla Editores, México, 2008.

-PORTER, Dick. *Ramones*. Su completa y retorcida historia. Editorial Tomo, México, 2004. 178 pp.

-ROSZAK, Theodore. *El nacimiento de una contracultura*. Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. Editorial Kairós, Barcelona, 1981. 320 pp.

-**RUIZ**, Aja, Luís. La contracultura. ¿Qué fue? ¿Qué queda? Mandala Ediciones, España, 2007. 291 pp.

-**SAINZ**, Gustavo. Gazapo. JM Serie del volador, México, 1972. 187 pp.

-**SATUE**, Francisco. Sex Pistols. Cátedra, España, 1996. 182 pp.

-**SCHERER**, García, Julio. Calderón de cuerpo entero. Grijalbo, México, 2012. 125 pp.

-**SCHERER**, García, Julio. Los Presidentes. Debolsillo, México, 2007. 254 pp.

-**SEBRELI**, Juan José. Comediantes y mártires. Ensayo contra los mitos. Debate, Argentina, 2008. 255 pp.

-**SHEARER**, Steven. Daniel Guzmán. *Double Album, New Museum of Contemporary Art, NY*, 2008. 110 pp.

-**SICILIA**, Javier. Estamos hasta la Madre. Editorial Planeta, México, 2011. 305 pp.

-**SILVA**, Téllez Armando. Graffiti. Una ciudad imaginada. Tercer Mundo Editores, Colombia, 1988.

-**STAHL**, Johannes. Street Art. Tandem, España, 2009. 287 pp.

-**STREMMEL**, Kerstin. Realismo. Taschen, Alemania, 2004. 95 pp.

-**SUSSMAN**, Elisabeth. Keith Haring. *Whitney Museum of American Art. Whitney Bulfinch Press, Italia*, 1997. 296 pp.

-VILLEGAS, Guevara, Eduardo. *El blues del chavo banda*. Selector actualidad editorial, México, 1996. 123 pp.

-YÉPEZ, Heriberto. *La increíble hazaña de ser mexicano*. Editorial Booket, México, 2012. 251 pp.

Fuentes Electrónicas

Contracultura.mx (Última visita: 09/03/2012)

Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives- (Última visita: 25/02/2012)

<http://acamonchi-art.blogspot.com/> (Última visita: 25/02/2012)

<http://www.animalpolitico.com/2011/03/%C2%BFque-tan-grande-es-la-deuda-externa-de-mexico/> (Última visita: 02/06/2012)

<http://www.buenastareas.com/ensayos/El-origen-De-La-M%C3%Basica-Jazz/14.html>
(Última visita: 02/06/2012)

<http://centros4.pntic.mec.es/ies.melchor.de.macanaz/Departamentos/Musica/Historiadeljazz.htm#Conceptos> (Última visita: 02/06/2012)

<http://ciencia-ficción.com/glosario/c/ciberpun.htm> (Última visita: 09/03/2012)

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/el_santo.html (Última visita: 03/06/2012)

<http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/07/29/pobreza-mexico-2010>

(Última visita: 02/06/2012)

<http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/10/22/empleo-desocupacion-calderon-desempleo> (Última visita: 03/06/2012)

<http://www.colegioamigo.com/alumnos2004/jessica.y.analeyre/pagina3/BREAK%20DANCE.htm> (Última visita: 02/06/2012)

<http://www.cursosporinternet.info/index.php/the-news/44-gestion/323-que-son-las-generaciones-x-y-z.html> (Última visita: 13/05/2012)

<http://www.epdp.com/escritor.php?id=2566> (Última visita: 13/05/2012)

http://www.deejaynomo.es.tl./Dj-_-Concepto-e-Historia.htm (Última visita: 27/07/2012)

<http://www.fahrenheitmagazine.com> (Última visita: 15/05/2012)

<http://www.foroswebgratis.com/tema-historia-delos-djs-120594-1234985.htm>

(Última visita: 27/07/2012)

<http://globaldjs.blogspot.mx/> (Última visita: 27/07/2012)

<http://grabacionesparadjs.es.tl/El-origen-de-los-Dj-h-s-.htm> (Última visita: 27/07/2012)

<http://www.graffitigarage.com/artistas-de-graffiti/dr-hoffman.ph>

(Última visita: 15/05/2012)

<http://www.ldelectura.com/> (Última visita: 20/04/2012)

http://www.indexmundi.com/es/mexico/tasa_de_desempleo.html

(Última visita: 03/06/2012)

<http://letrasyacordes/cancion/50337> (Última visita: 03/09/2012)

<http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011>. (Última visita: 03/06/2012)

<http://motoclubmexico.com/tag/plaza-de-toros-mexico/> (Última visita: 03/06/2012)

<http://mundifrases.com/autor/jimihendrix/117> (Última visita: 04/10/2012)

<http://oncetv-jpn.net/migrantes/mapas/> (Última visita: 03/06/2012)

<http://www.parquecerrado.com/mxsx/1846-se-presento-el-gp-de-motocross-en-mexico-2012> (Última visita: 03/06/2012)

<http://www.portalplanetasedna.com.ar/dirigible03.htm> (Última visita: 03/06/2012)

<http://www.portalplanetasedna.com.ar/mision-apollo.htm> (Última visita: 03/06/2012)

<http://proyectoblogspace.com> (Última visita: 09/03/2012)

<http://recursostic.javeriana.edu.co.7wiki/index/.php/nuevastecnologias/velocidad>
(Última visita: 11/02/2012)

<http://rincondelvago.com/generacion-xdouglas-coupland2.html>
(Última visita: 11/02/2012)

<http://seguridadpc.net/hackers.htm>. (Última visita: 16/04/2012)

<http://www.seguridadpc.net/hackers.htm> (Última visita: 20/04/2012)

<http://www.tonyhawk.com/> (Última visita: 23/04/2012)

<http://urbanario.es/archives/276> (Última visita: 16/04/2012)

<http://watchavato.blogspot.mx/> (Última visita: 22/04/2012)

<http://www.watchavato.com.mx> (Última visita: 22/04/2012)

juanmago.com/2011/06/10/contracultura/ (Última visita: 23/04/2012)

www.filosofia.buap.mx/graffilia/1/29.pdf (Última visita: 03/03/2012)

www.infosol.com.mx/espacio/cont/aula/cultura-contracultura.htm

(Última visita: 03/03/2012)

www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers/.shtml (Última visita: 19/05/2012)

www.metal-archives.com/bands/ (Última visita: 18/01/2012)

www.revistaopcion.com/2008/04/01/tribus-urbanas-la-contracultura/

(Última visita: 18/01/2012)

www.scribb.com>books-nofiction/history7/jul/2010/Lacontraculturaenmexico

(Última visita: 04/02/2012)

www.uam.mx/difusion/revista/julio-agosto/2005/51-62pdf (Última visita: 04/02/2012)

Directorio de *Rock*

AC/DC

www.ac-dc.net/

AC/DC-Includes latest **AC/DC** news, **AC/DC** Tour Archive, **AC/DC** discography worldwide, **AC/DC** story 1973 to now, band members info, **AC/DC**Lyrics, rarities

Black Sabbath Online

www.black-sabbath.com/

Welcome to the new versión of the **Black Sabbath** Online website. This has been a long time coming. For a couple of reasons. The old site has been here a long...

Creedence Clearwater Revisited

www.credence-revisited.com/

Official site of the original band's reincarnation Project. Provides concert dates, potos, and member profiles.

Deep Purple | Deep Purple –

www.deeppurple.com/

The Official **Deep Purple** website is the best place for news, tour dates, tickets, VIP packages, interactive forums and information about the band.

David Bowie

www.davidbowie.com/

The oficial **David Bowie** web site. News, message boards, and Bowie's boutique ISP.

Discografía (El TRI)

www.eltri.com.mx/3ltr1/index.php?option=com...view...

Página web oficial de la banda de rock mexicano **EL TRI**.

Elvis Presley Official Web Site-Graceland Mansion – Memphis...

www.elvis.com/

Official **Elvis Presley** Web Site. Home of the King of Rock'n' Roll and his beloved Graceland Mansion in Memphis, Tennessee.

Home : **Guns N' Roses**

www.gunsnroses.com/

GUNS N' ROSES PLAN NEW YORK... Date: Posted Jan 30, 2012. Author: By eddie...New **Site** Coming Soon. Date: Posted Nov 25, 2011. Author: By User...

Home page **Bob Dylan**

www.bobdylan.com/

Official site includes discography, lyrics, sound files, and dates.

John Lennon

www.thebeatles.com/

Detailed history with information on their music, movies, news, and latest projects. Images, related links, and a showcase for their albums.

KISS Online

www.kissonline.com/

KISS oficial website, home of the KISS ARMY, Find KISS tickets, tour dates and concert information from the oficial **KISS website**.

Led Zeppelin Official Website – Led Zeppelin.com

www.ledzeppelin.com/

The oficial home of **Led Zeppelin** on the web. The ultímate online destination for all Led Zep fans. Explore the band's oficial concert.Timeline in a goldmine of...

LUZBEL

Metaleros.de/countries/mexico/Luzbel.html **Luzbel** in the very beginning Aquí tenemos a la **banda** más importante de la historia del Metal en México. **LUZBEL** fue fundado en 1983 por Raúl Greñas.

METALLICA .com

www.metallica.com/ Official site features news, tour dates, fan club, fórum, chat, timeline, FAQ, pictures and merchandise.

Tour – Albums – The Videos – Store

New Order Online – A New Order / **Joy Division** Web Site

www.neworderonline.com/

Contains news, biogrophy, discography, timeline, concert archive, multimedia archive, and fórum.

Nirvana Official Site – CM Frenzy

cmfrenzy.com/.../Nirvana/nirvana-official-site.ht...

Nirvana oficial site : After a period playing in bars, they released their first single, Love Buzz in 1988, to be followed by Bleach in 1989.

Pink Floyd | The Official Site

www.pinkfloyd.com/

EMI site features audio samples and evocative pictures related to the band's albums.

QueenOnline.com – The **Official Queen** Website

Queenonline.com/

Official site includes news, pictures, and information on new releases. QueenOnline Message Board . Index... - Discografy – Freddie Mercury – Band

Rata Blanca

www.rataweb.com.ar/

Sitio oficial de la banda de heavy metal. Historia, discografía, biografía de los integrantes, audio, tablaturas, y letras de canciones, foro, fotos e información sobre...

Sex Pistols | Official Site

www.sexpistolsofficial.com/

*Produced by the **Sex Pistols** in association with Signatures Network. This oficial site contains band history, news and tour information as well as a multimedia...*

The Beatles

www.thebeatles.com/

Detailed history with information on their music, movies, news, and latest projects. Images, related links, and a showcase for their albums.

The Doors – L.A Woman 40th Anniversary Editions

www.thedoors.com/*Enjoy the **The Doors'** L.A Woman as never before through an innovative mix of App, CD, DVD; and vinyl formats, providing compelling unreleased content and...*

The Official Ramones Website

ramonesworld.com/site/nav.html

*IT'S A **RAMONES** WORLD. **RAMONES** MUSEUM BERLIN. DAY OF THE DEAD...
HAIL JOHNNY **RAMONE**. BE WELL – **RAMONES** BEAT ON CANCER*

The Official site of the *Rolling Stones* | *Rollingstones.com*

www.rollingstones.com/

*The **Rolling Stones** are one of the gratest rock and bandas in the world. Their appeal is universal, their sound is all their own and their story's unique.*

The **Velvet Underground**

www.thevelvetunderground.co.uk/

Welcome to *Thevelvetunderground.co.uk*, an unofficial fans **website** dedicated to all things V.U Inside, you'll find biographies, lyrics, links, galleries and all...

TRANSMETAL

www.transmetal.com.mx/

Welcome to **The Beach Boys** Band Web Site

www.beachboysband.net/

The **oficial website** of the touring **Beach Boys**. It has the latest news, tour dates, current and former band members bios and CD release information. Owned and...

Revistas

-**CASTELAZO**, A. Jr. Las muertes trágicas del rock. Monstruos del rock. No. 2 Presenta: Sexo, Drogas, y *Rock and Roll*. Corporativo Mina, México, 2009. 64 pp.

-**CASTELAZO**, A. Jr. The Beatles. Hombres y mitos edición de lujo. Número 07, Editorial Mina, México, Junio 2009. 64 pp.

-**MARTÍNEZ**, Rentería, Carlos. Generación. Tribus Urbanas. Número 59, Estampa Artes Gráficas, México, 2005. 67 pp.

-**MARTÍNEZ**, Rentería, Carlos. Generación. El corno emplumado. Número 61, Estampa Artes Gráficas, México, 2005. 67 pp.

- Ramones. Fotos, Discografía, Historia, Canciones. México. 16 pp.

-**SALCEDO**, Benjamín. *Rollingstone*. Número 28, Promotora general de revistas, México, Febrero, 2005. 88 pp.

-**SALCEDO**, Benjamín. *Rollingstone*. Número 101, Punto Angular, México, Octubre 2011. 114 pp.

-**SANCHEZ**, G. Israel. *Rock Stars*. Tributo a *The Rolling Stones*. Guarnerius Editores, México, Marzo de 2006. 32 pp.

Audiovisuales

-**AC/DC** “*Stiff upper lip live*” Concierto. 2001/color, 140 min.

-**AC/DC** “*Family Jewels*” 2005/color, 160 min.

-**Dirty Handz 2** “*Back on tracks*” Color/60 min.

-**Iron Maiden** “*Visions of the beast*” 2003/color, 154 min.

-**Maradona** “*Detrás de la mano de Dios*” por Kosturica. Documental/color, 90 min.

-**Maradona** “*El 10*” Video series. Argentina/color. 60 min.

-**Pink Floyd** “*The Wall*” Movie. 1999/color.

-**Queen** “*Rock Montreal and Live Aid*” Concierto. 2007/color, 138 min.

-**Tom Petty & The Heartbreakers** “*Live*” Concierto/color, 141 min.