

Culturas Gótica y Dark

EL MUNDO DE LO OSCURAMENTE BELLO

*“Hay seres que se hallan condenados
a saborear únicamente el veneno
de las cosas, seres para quienes toda
sorpresa es dolorosa
y toda experiencia una nueva tortura.”*

Emil Cioran

Escritor y Filósofo rumano

(1911-1995).

“La naturaleza no hace cosas incorrectas. Todas las formas, sean bellas o feas, tienen su razón de ser.”

Diderot

Figura decisiva de la Ilustración como Escritor, Filósofo y Enciclopedista francés.

(1713-1784).

*“Insensatos son aquellos que creen
que el bien puede existir sin el mal.”*

Séneca

Filósofo, Político, Orador y Escritor romano.

(4 a. C - 65 d. C.).

*“Sin la categoría de lo feo no surgiría
la renovación del arte.
No de lo bello nace lo feo,
sino de lo feo lo bello.”*

Marta Zátonyi

Licenciada en Filología neolatina y finugor (ELTE, Budapest)
y doctora en Estética (La Sorbona, París) Doctora en Estética
(Títular de la materia “Estética” de las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico,
Imagen y Sonido e Indumentaria y Textil - FADU-UBA).

“(...) lo gótico designa algo más que una joven subcultura o una tribu urbana que tiene una estética siniestra; alude también a un enfoque filosófico, a una visión del mundo, donde lo oscuro y lo amenazador poseen un irresistible encanto para los jóvenes.”

Gavin Baddeley

Periodista y Escritor inglés.

Especialista en música, ocultismo y cultura gótica.

Estilos Gótico y Dark: origen y contexto histórico

> EL ORIGEN DE UNA IDENTIDAD OSCURA: EL MOVIMIENTO PUNK.

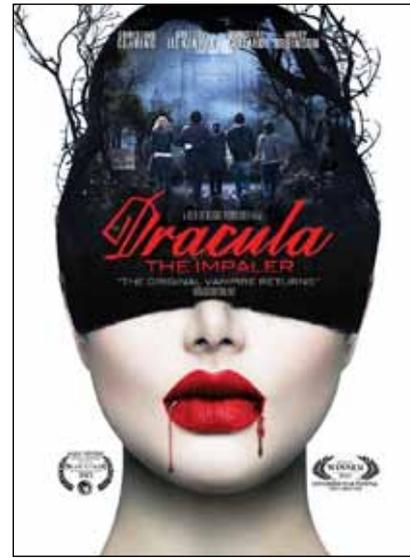
La cultura Gótica empezó en el Reino Unido entre finales de los '70 y mediados de los '80, en la escena del Rock gótico, una derivación del Post-Punk.

> El punk ya no reflejaba lo que originalmente era. Su visión crítica y negativa (*"no hay futuro"*) se convirtió en una plataforma más sólida para experimentar otro tipo de ideas.

Lo gótico abrió muchos campos donde confluyeron los aspectos oscuros de la personalidad humana y sus aspectos metafísicos.

> La transición de la agresividad (característica punk) a la melancolía (característica gótica) fue la que originó el surgimiento del movimiento gótico, musicalmente hablando.

ESTILOS GÓTICO Y DARK:ORIGEN Y CONTEXTO HISTÓRICO

Filosofía e Identidad Gótica y Dark

> CULTURA GÓTICA: FILOSOFÍA DE LA OSCURIDAD.

La cultura gótica combina un discurso y una imagen macabros, melancólicos y deprimentes. Su filosofía se basa en la oscuridad, la muerte, la sangre, la decadencia y la falta de futuro, dando cuenta de una de las identidades más singulares de las tribus urbanas actuales.

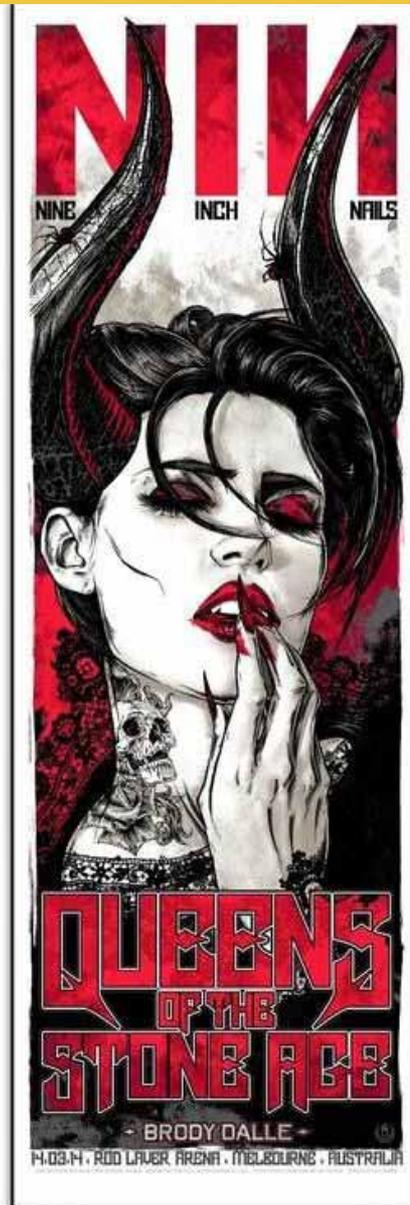
> **Filosóficamente, el movimiento gótico contemporáneo tiene tres referentes fundamentales: La baja edad media, el romanticismo y el decadentismo.** El movimiento gótico para dar forma a sus manifestaciones culturales actuales toma los elementos más oscuros de estos tres momentos históricos.

- > **De la Edad Media toma algunos aspectos crudos y sombríos de los *góticos* o *goths*, término peyorativo que eran sinónimos de “bárbaros”. Lo gótico aludía a la “edad de las tinieblas” que había reemplazado al “esplendor” del imperio romano por un mundo de barbarie.** Este mundo denominado “decadente” fue rico en manifestaciones artísticas, principalmente en los ámbitos de la música y la arquitectura. Un mundo artístico dominado por las representaciones del infierno, repletas de demonios semihumanos, gárgolas y cadáveres de muecas lascivas, característicos de la mampostería medieval, resultaban fascinantes y repulsivas a la vez.
- > **Buena parte de la literatura y de la música del movimiento gótico actual retoma los temas hechos en esa época.** Hoy en día existen poemas que aluden a castillos medievales, monstruos, demonios, gárgolas, brujas, magos, ángeles, entre otros personajes que luchan (y coexisten) en un mundo de fantasía. El discurso y la imagen gótica actual evocan en buena medida este periodo.

*Gárgolas serpenteando
en la oscuridad de una tétrica
noche,
son ideas mezquinas,
son llamaradas, corrientazos,
explosiones fatuas e invisibles.*

FILOSOFÍA E IDENTIDAD GÓTICA Y DARK

> **El segundo referente histórico que aparece en lo dark es el Romanticismo.** A los góticos se los ha conocido también como “los nuevos románticos”. A principios del siglo XIX, con el romanticismo vuelven a cobrar importancia algunos de los temas de la llamada “edad de las tinieblas”, plasmando en sus obras la constante lucha entre el bien y el mal, la sensualidad, y frecuentemente, la muerte. **Lo gótico y lo romántico representan dos corrientes de la misma visión oscura de la vida.**

> Lo romántico recreaba escenarios míticos plagados de antihéroes quienes eran apasionados en lo que hacían, desde un radicalismo político hasta una liberación sexual que cuestionaba lo establecido. Poetas como Lord Byron, se valieron de antihéroes de la ficción gótica para recrear siniestros escenarios que criticaban (sutil y vorazmente a la vez) al sistema prevaleciente. Era una forma de ir contra las reglas del clasicismo y la esclavizante religión.

> El ansia era recuperar a través de la literatura lo infinito y lo ilimitado, con sólo el interior humano. **El romanticismo constituyó un tendencioso misticismo del amor y su contraparte, el dolor.**

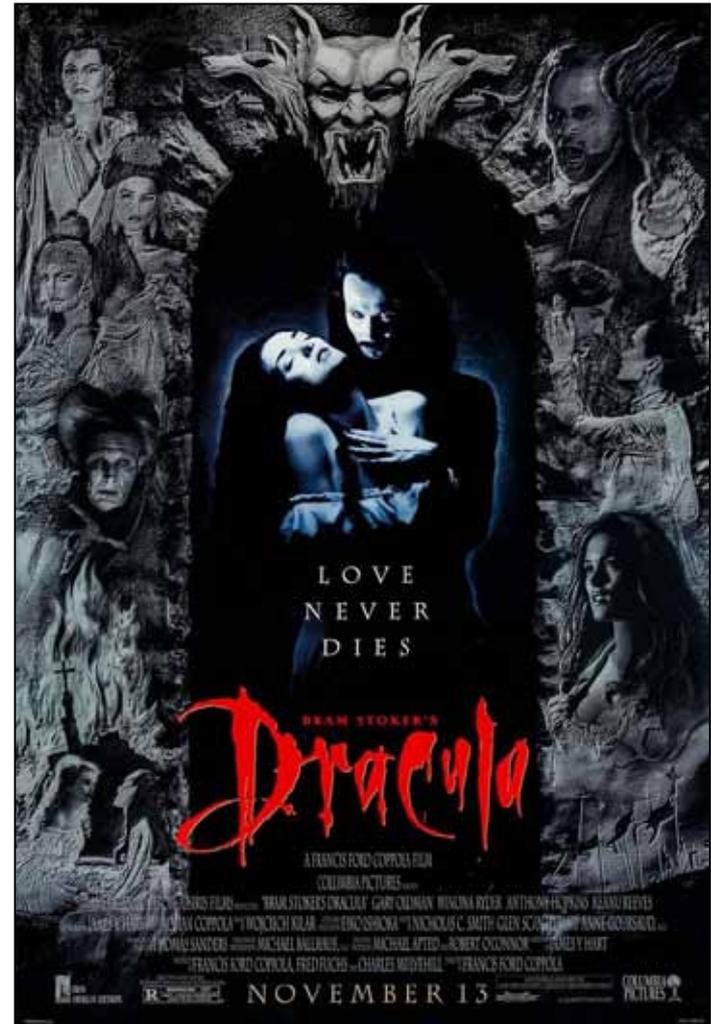
Cuadro "Ofelia muerta" (1852) de John Everett Millais, artista del Romanticismo inglés.

FILOSOFÍA E IDENTIDAD GÓTICA Y DARK

**Cuadro "El amor y la muerte (1799),
de Francisco Goya**

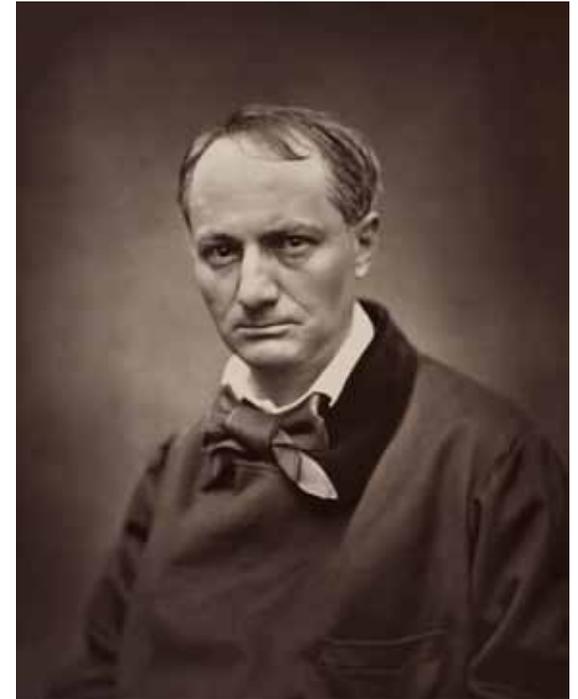

**Afiche del film "Drácula - Bram Stoker
(1992), de Francis Ford Coppola**

> Un poeta que escandalizó a la sociedad francesa a mediados del siglo XIX fue Charles Baudelaire con la publicación de *Las Flores del Mal*. Sus poemas trataban obsesivamente sobre prostitutas y vampiros (en esta época Edgar Allan Poe comenzaba a dar rienda suelta a sus historias de terror).

> **Baudelaire transformó al romántico en un gótico, un personaje enclaustrado, incomprendido, dandy, despreciado por el rey burgués. Con él la literatura comienza a poblarse de antihéroes, de personas que deambulan por las calles con sus sueños rotos.** En definitiva, los personajes románticos eran enérgicos, decididos, invulnerables; no había obstáculo capaz de resistir su empuje. **El personaje gótico, en cambio, es el símbolo de la impotencia, derrotado por todas las batallas, abatido por los reveses cotidianos.**

> Así, con una evidente influencia francesa, las temáticas de prosa y poesía de algunos escritores comenzaron a tener una atracción hacia lo considerado repulsivo y un gusto por la ambigüedad. **La maldición comenzó a convivir con la serenidad, el pudor con la sensualidad y lo divino con lo diabólico.**

Charles Baudelaire

LA DESTRUCCION

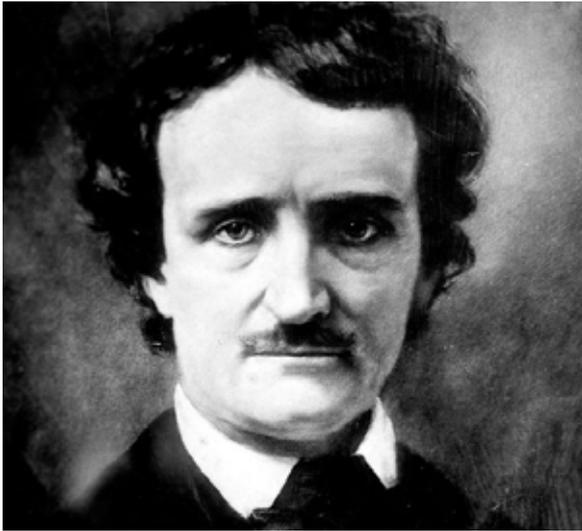
(Poema de Charles Baudelaire, del libro "Las Flores del Mal")

*El demonio se agita a mi lado sin cesar;
flota a mi alrededor cual aire impalpable;
lo respiro, siento como quema mi pulmón
y lo llena de un deseo eterno y culpable.*

*A veces toma, conocedor de mi amor al arte,
la forma de la más seductora mujer,
y bajo especiales pretextos hipócritas
acostumbra mi gusto a nefandos placeres.*

*Así me conduce, lejos de la mirada de Dios,
jadeante y destrozado de fatiga, al centro
de las llanuras del hastío, profundas y desiertas,*

*y lanza a mis ojos, llenos de confusión,
sucias vestiduras, heridas abiertas,
¡y el aderezo sangriento de la destrucción!*

*Una vez, al filo de una lúgubre media noche,
mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido,
inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia,
cabeceando, casi dormido,
oyóse de súbito un leve golpe,
como si suavemente tocaran,
tocaran a la puerta de mi cuarto.
“Es -dije musitando- un visitante
tocando quedo a la puerta de mi cuarto.
Eso es todo, y nada más.”*

**Extracto del poema “El cuervo”
de Edgar Allan Poe**

> Según describe el periodista Gavin Baddeley:

“Las fiestas románticas eran más bien orgías siniestras, ya que los románticos no escatimaban esfuerzos en hacer tales reuniones lo más macabras posibles, decorándolas con calaveras, esqueletos..., revistiendo la habitación con telas negras y agregando motivos y objetos de una perversión algo pueril.”

FILOSOFÍA E IDENTIDAD GÓTICA Y DARK

FILOSOFÍA E IDENTIDAD GÓTICA Y DARK

> La influencia del romanticismo en los góticos actuales se da en el interés de explorar los lados ocultos del hombre. **Una manifestación evidente en la actualidad es la tendencia a imitar la imagen vampírica, que tuvo desde el romanticismo, el prototipo de los hombres cultos y pálidos que amaban la oscuridad. Más que de la sangre, los vampiros se alimentaban (y lo hacen aún simbólicamente) del caudal de sentimientos de los seres humanos;** por eso Drácula de Bram Stoker es un gran clásico del gótico.

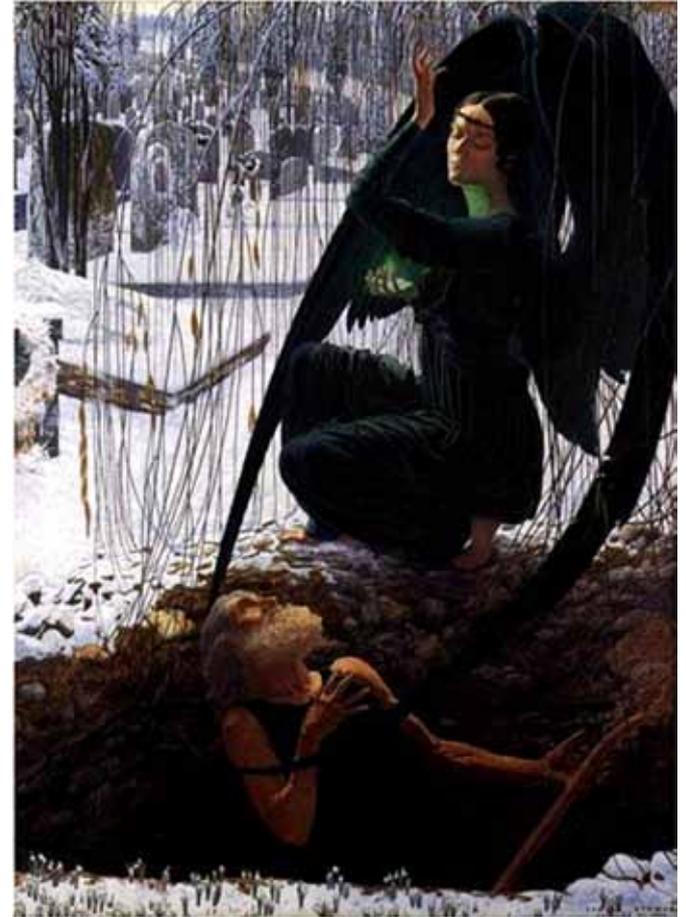

FILOSOFÍA E IDENTIDAD GÓTICA Y DARK

> **El tercer componente que influenció en el gótico es el decadentismo.** En las últimas décadas del siglo XIX, los elementos más oscuros de la tradición romántica dieron origen al llamado **“movimiento decadentista”**, que se distinguió por su pesimismo y su humor ácido (o negro).

> El decadentismo cultivó en buena medida una fascinación por lo antinatural, degenerado, la perversidad sexual, lo enfermizo, la trasgresión, el desencanto por lo religioso, el fracaso, entre otros temas, que aludían a la decadencia de ese mundo que vivía ya la revolución industrial. Era una respuesta a los procesos de modernización y su influencia en la debacle de la condición humana.

> **En el decadentismo se volvió atractiva la idea de perversidad, pero no con el tinte demoníaco propio de una visión religiosa, sino en la visión de adoptar una personalidad siniestra para criticar lo establecido de una manera más radical que el romanticismo.**

Cuadro: “La muerte del sepulturero”, de Carlos Schwabe (1899-1926).

Cuadro de Nekro, Ilustrador & Artista Digital de la actualidad.

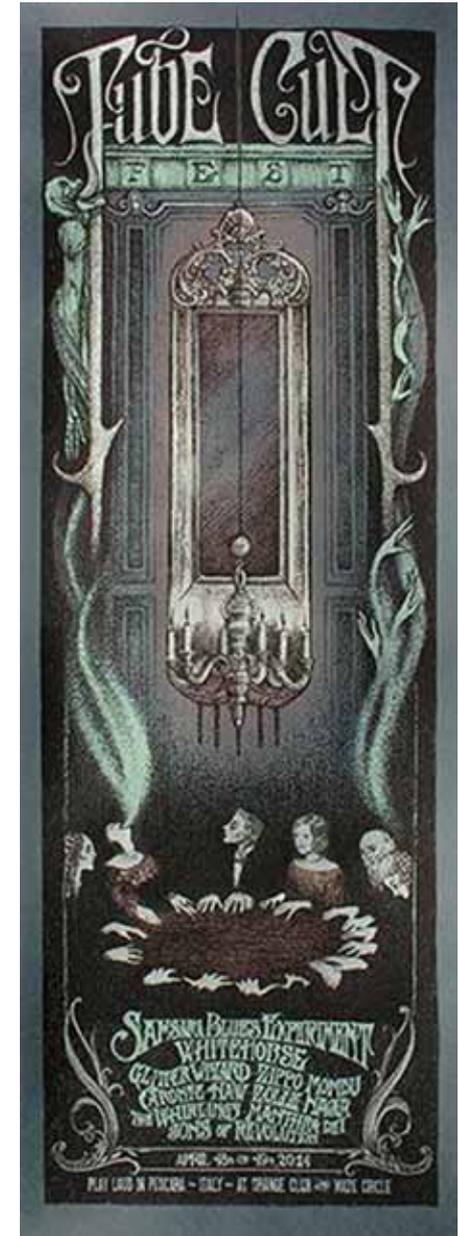
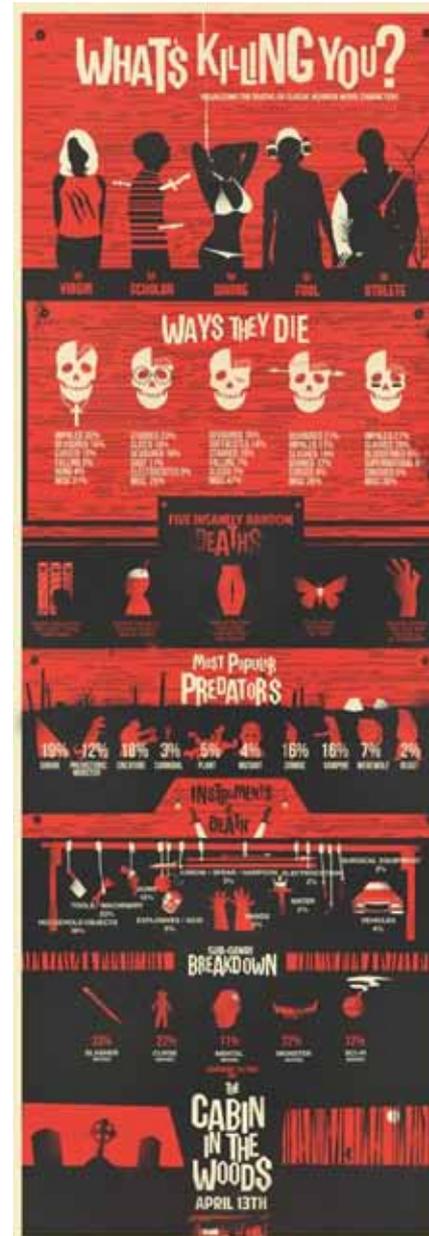
Cuadro "Safo" (1877), de Charles-Auguste Mengin.

FILOSOFÍA E IDENTIDAD GÓTICA Y DARK

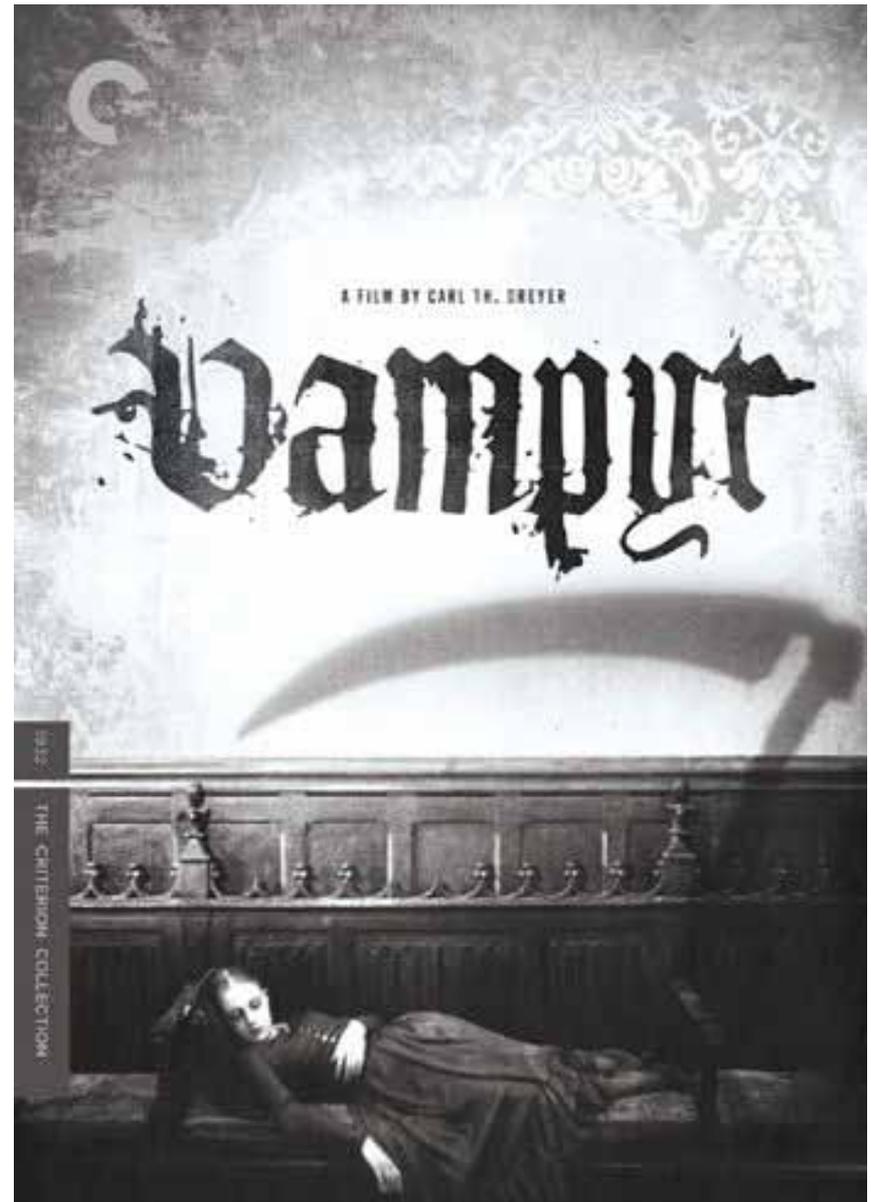
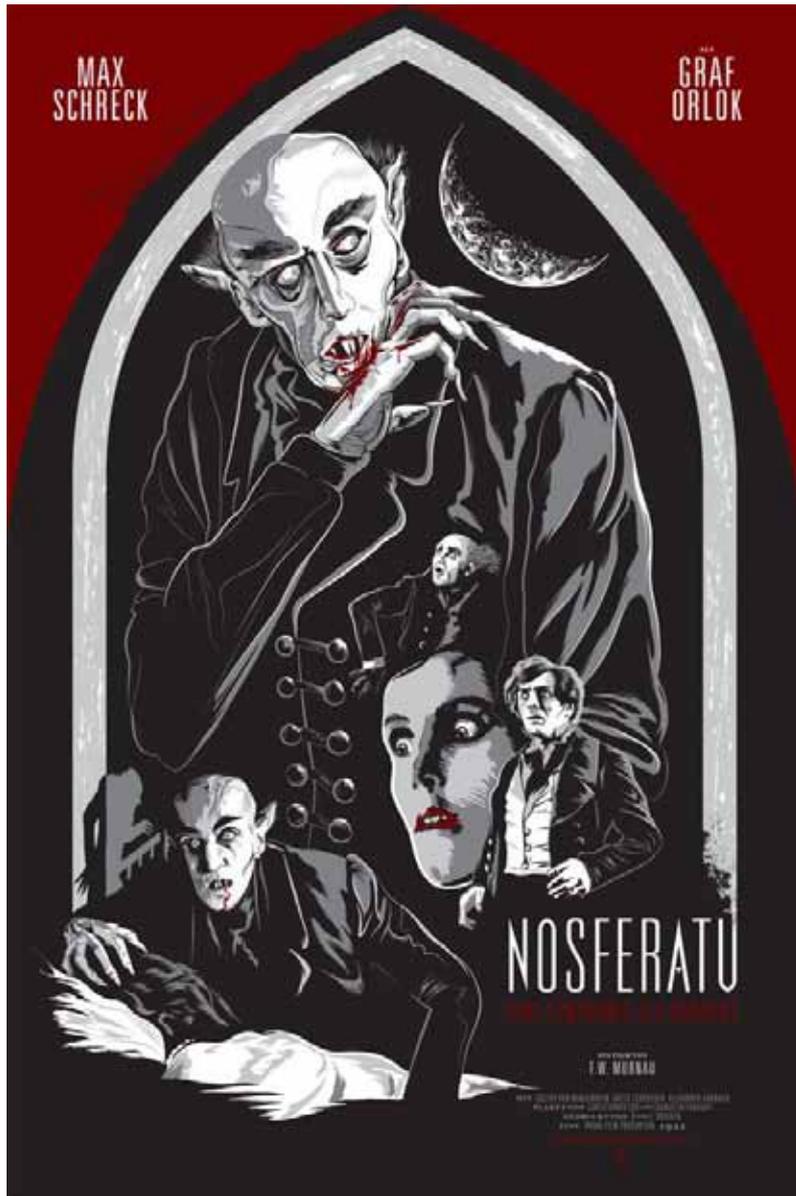
> **Los góticos poseen un sentido del humor que puede entenderse como siniestro;** sienten simpatía por cierta belleza, cierta fealdad, una inclinación inequívoca hacia lo arcano, profano, distinto, pálido, la tristeza y la melancolía.

“Chema” uno de los personajes protagonistas de la película española “Tesis”, de Alejandro Amenábar, reúne estas características.

FILOSOFÍA E IDENTIDAD GÓTICA Y DARK

Gótico y Dark: Gráfica y Estilo Visual

> LA ESTÉTICA GÓTICA SE BASA EN UNA PUESTA EN ESCENA DRAMÁTICA EXTREMA

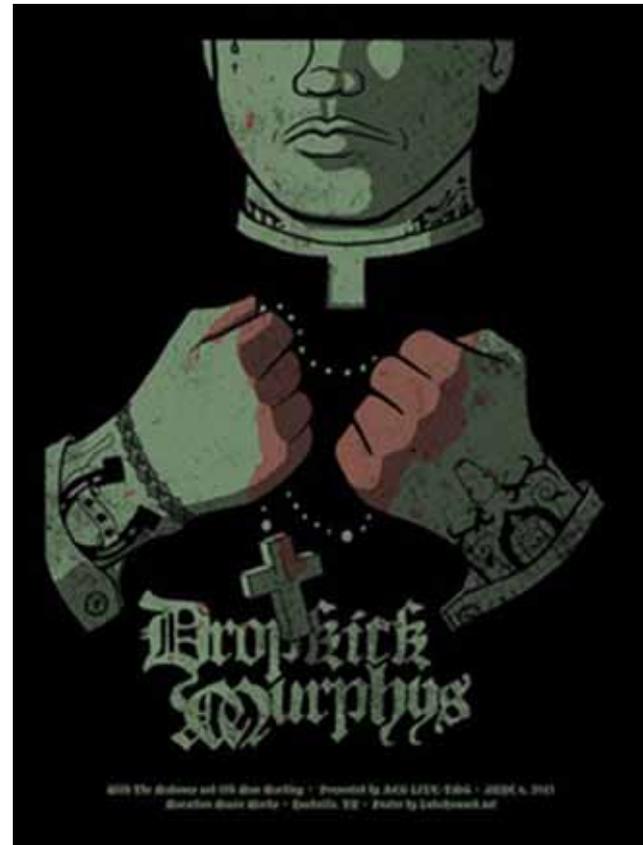
La estética de los góticos exalta la palidez y lo dramático como símbolos de una personalidad apasionada y azotada por oscuros tormentos emocionales.

> Actualmente, aunque los góticos intentan expresarse, no son entendidos en una sociedad en donde el negro es el color del luto y la muerte, y no tiene una parte bella. Adoran y practican cualquier forma de arte y se identifican con los sentimientos que expresan las canciones de sus ídolos. Saben que no pueden cambiar al mundo y por eso no lo intentan. Toda la gráfica gótica y dark transmite este sentimiento de melancolía, dolor, angustia, desolación y muerte.

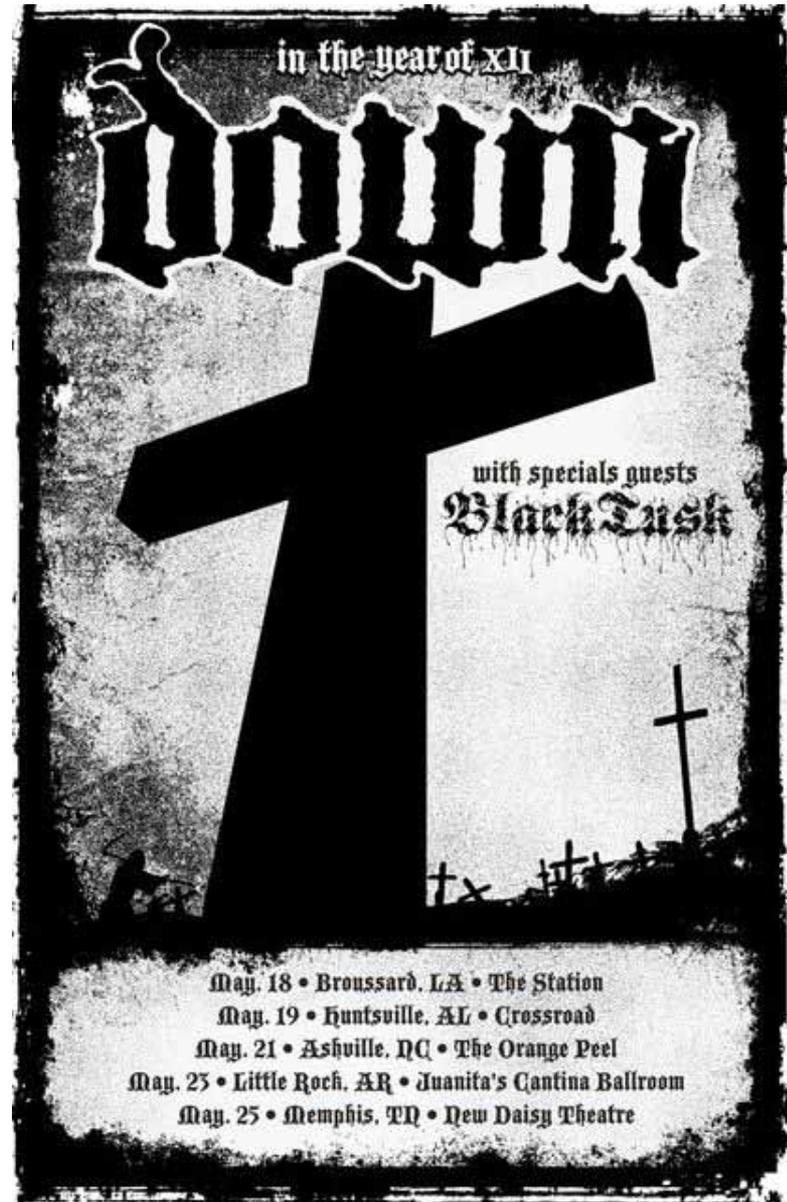
> Estilística Gótica: fuerte influencia clásica, romántica y victoriana.

> *Estilística en relación a la Estructura Compositiva y la organización del Plano:*

- Creación planificada, téticamente armoniosa, que transmite una puesta “teatral” o puesta en escena dramática.
- Se reconocen normas claras y una organización bastante clásica del plano.
- Sensación visual de angustia y miedo. Sensación de “*quietud mortuoria*” o “*tensa calma*”.
- El plano no se suele saturar, y, si lo hace, sigue un ordenamiento bastante claro.
- Las estructuras compositivas son muy tensas desde lo que relatan, no tanto desde la ubicación de los elementos.

GÓTICO Y DARK: GRÁFICA Y ESTILO VISUAL

GÓTICO Y DARK: GRÁFICA Y ESTILO VISUAL

> **En relación a la Imagen y al Color:**

- Las imágenes humanas juegan con la androginia y cierta sensualidad perversa.
- Las imágenes son trabajadas de manera minuciosa y detallista, no dejando nada al azar. Recortes muy cuidados y manejo de las proporciones de manera armoniosa.
- La iluminación juega con las imágenes de manera estratégica, haciéndolas más lúgubres y ambientando la pieza como si fuera un testimonio real del lado oscuro de la realidad o una pesadilla.
- La paleta cromática suele ser bastante cerrada, eliminando completamente los colores "vivos" o alegres. El negro es el color protagonista de la mayoría de las piezas gráficas, jugando principalmente con los colores sanguíneos (rojo y bordó), los azules oscuros, los violáceos y el blanco.

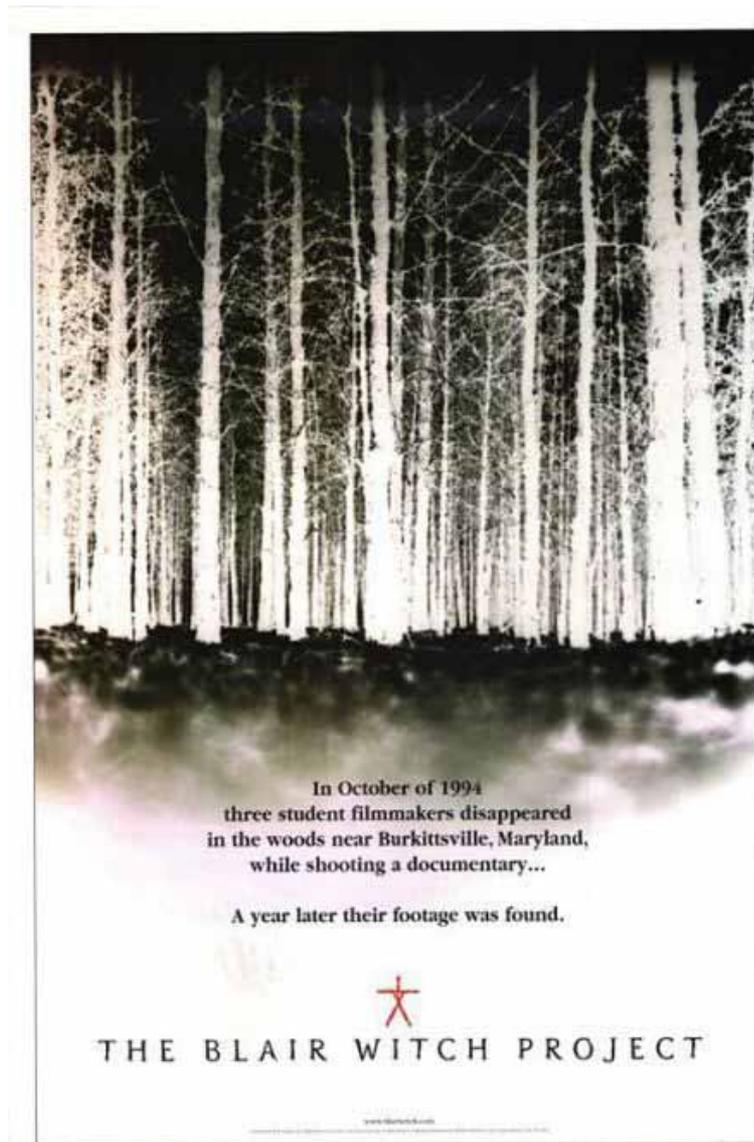
GÓTICO Y DARK: GRÁFICA Y ESTILO VISUAL

> **En relación a la Tipografía:**

- Proporción de cuerpos y tamaños de letras.
- No suelen combinarse muchas familias tipográficas o de hacerlo, son del mismo estilo.
- Puestas tipográficas muy cuidadas y bastante clásicas en su disposición.
- Predominio de tipografías romanas, góticas y decorativas.
- La tipografía es trabajada como testimonio del sentimiento y del dolor.
- Convivencia entre la imagen y el texto de un modo teatral y envolvente.

GÓTICO Y DARK: GRÁFICA Y ESTILO VISUAL

CONCLUSIONES:

La estilística Gótica es una expresión visual conformada por un entorno cultural total, donde el contexto histórico, la literatura, la música y los esquemas sociales crean juntos una psicología de grupo que marcan la filosofía y actitudes de este movimiento, basado en lo oscuro de la personalidad, con una especial fascinación hacia la muerte y lo maligno, lleno de un humor negro.

“Lo feo, que constituye la eterna y básica angustia del hombre, jamás podrá ser bello, jamás podrá ser representado por el arte como bello. La muerte, la soledad, los profundos cambios, las situaciones límites, el encuentro con el infinito, siempre van a generar una inmensa área para lo feo.”

Marta Zátonyi

¡GRACIAS!