

# UACM

Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México

*Nada humano me es ajeno*

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  
LICENCIATURA EN ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL

**Proyecto de investigación-intervención: el lado oscuro de la luz  
en el arte y la cultura.**

TRABAJO RECEPCIONAL  
PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
LICENCIADO EN ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL

P R E S E N T A:  
**MANUEL CUENCA OROZCO**

D I R E C T O R A  
**Dra. María de Lourdes Alejandra Saucedo Fernández**

Ciudad de México, noviembre 2019

## SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

### RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

#### DERECHOS RESERVADOS<sup>©</sup>

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

## **Dedicatoria:**

A ti, quien me apoyó a lo largo de toda mi vida, no sólo durante mi carrera, a quien se desveló por las noches cuidando de mí, así como de mis hermanos; a ti, quien no conocía el cansancio ni la enfermedad, a ti; quien no conoció nunca las vacaciones, a ti a quien nunca se le preguntó si estaba cansada, o si podía dormir antes.

Este trabajo es para ti, quien dejó de comprar algo que le gustara, por comprármelo a mí, quien no estrenaba zapatos, ropa, y quien siempre estuvo ahí. Quien me apoyó cuando la derrota me alcanzaba, a ti; quien sufría mientras yo no me levantara, este trabajo es tuyo.

Gracias por todo lo que me diste, por todo el tiempo de tu dulce compañía, te doy las gracias por los sacrificios que realizaste toda mi vida para que yo llegara a tener una familia.

Gracias a ti, madre, por ser ese ser incansable, lleno de amor y de sabiduría.

Este trabajo es para ti, Rosario Orozco Montaña.

## **Agradecimientos.**

Se extiende el agradecimiento a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por el apoyo para la realización de este proyecto de investigación- intervención.

Así como a los profesores de la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural por su gran apoyo y sus sugerencias para realización del presente trabajo.

También le agradezco a una persona especial, que es mi querida esposa María Eugenia Jiménez Camacho, por todo el apoyo y ánimo que me brindó día con día.

De la misma manera, se manifiesta gratitud a la directora por su dedicación y sus valiosas colaboraciones.

Finalmente y no menos importante, el agradecimiento a los lectores por sus valiosas observaciones, que sirvieron para nutrir más este trabajo.

*También el arte Dionisiaco quiere convencernos del eterno placer de la existencia: solo que ese placer no debemos buscarlo en las apariencias, sino detrás de ellas. Debemos darnos cuenta de que todo lo que nace tiene que estar dispuesto a un ocaso doloroso, nos vemos forzados a penetrar con la mirada los horrores de la existencia individual. (Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, 2015: 103)*

## ÍNDICE.

Introducción.	11
Estado de la cuestión.	20
Justificación.	31
Problemáticas.	34
Objetivos.	37
Metodología.	38
Capítulo1. La comunidad uacemita del plantel Cuauhteppec y el proyecto de investigación –intervención. El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte	41
Capítulo 2. Diagnóstico.	47
Capítulo 3. El lado oscuro de la luz en el arte.	51
3.1. Luz y oscuridad en la pintura.	51
3.2 Creaciones oscuras en la literatura.	57
3.3 Oscuridad y creación en la gráfica de cómic.	61
Capítulo 4. El concepto de la oscuridad en las concepciones culturales.	65
4.1. El concepto estético de la oscuridad en la cosmovisión de las deidades prehispánicas.	65
4.2. El drama del oscurantismo ilustrado en movimiento:	

la danza butoh.	69
4.3. La juventud inmersa en la oscuridad de la cultura pop de los años 80, y 90s. El dark-gótico.	72
4.4. La música contra-cultura en relación directa con expresiones de oscuridad. El surgimiento del metal.	79
Capítulo 5. Diseño del proyecto.	85
5.1 Instrumento para evaluación del evento (cuantitativo)	102
5.2. Instrumento cualitativo (entrevista al especialista)	106
5.3. Análisis de la herramienta metodológica.	111
5.4. Autocrítica del evento <i>el lado oscuro de la luz</i> y su ejecución.	113
5.5. La finalidad del evento	119
Conclusiones.	123
Bibliografía.	126
Anexo I. Instrumento diagnóstico.	137
Anexo II. Metodología para la integración de proyectos culturales, CONACULTA	177
Anexo III. Proyecto, acuses y fotos.	181
Anexo IV. Evaluación del evento por parte de la comunidad estudiantil.	207
Anexo V. Friedrich Nietzsche. El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música.	221

## INTRODUCCIÓN

El lado oscuro de la luz es un proyecto de investigación-intervención, es una herramienta cuyo material es utilizado para la ejecución de un proyecto y está basado en crear, desarrollar, estructurar y organizar con base en un objetivo de realización, cuya temática central gira en torno a la oscuridad como concepto estético enfocado desde el punto de vista de la creación artística y la producción cultural, por otro lado se plantea desde lo simbólico en relación dialéctica con la luz, en este sentido; pienso la oscuridad como fuente de luz, es decir, como realidad generadora de conocimiento y de creación.

Dentro de este contexto el pensador alemán Friedrich Nietzsche (2015) formula en *El nacimiento de la tragedia a partir de la música*, dos dimensiones del alma humana, las que se refirió mediante el uso de la metáfora de los dioses griegos Apolo y Dionisio. En primer lugar propone a Apolo como símbolo de la luz de la consciencia, es la parte luminosa del alma humana, es la razón, por otro lado está Dionisio cuyo símbolo es la embriaguez, es la zona oscura e inconsciente del alma del ser humano, es la emoción.

Apolo, en opinión del autor alemán, es fuente de inspiración del pensamiento y de las artes figurativas, también es un principio individualista, es metáfora de todos los límites, la normatividad moral y social, pero también es egoísmo; Dionisio se nos presenta como la inspiración dentro de las artes musicales, de ahí que radique el principio de ilimitación, es la ruptura de todos los límites, estableciendo el exceso, la transgresión, pero también es amor, es comunicación.

Según Nietzsche, la salud psicológica, la moral del ser humano y de la cultura se establece necesariamente mediante el equilibrio de las dos dimensiones del alma: lo *apolíneo* y lo *dionisiaco*. La ruptura de este equilibrio desemboca en aniquilación, bestialidad y barbarie, sea por el predominio de lo *apolíneo* o por el predominio de lo *dionisiaco*. Por consiguiente en *El nacimiento de la tragedia* la

indagación sobre la naturaleza dialéctica del alma humana plantea una crítica a la cultura occidental a partir de estas dos dimensiones.

Por otro lado Occidente alcanzó un clímax y gran esplendor en la Grecia clásica, en el arte de la Tragedia, sobre todo, en el tiempo de Esquilo y de Sófocles. La Tragedia, comenta Nietzsche, es una integración de todas las artes creadas hasta ese momento estableciendo una síntesis entre lo apolíneo y lo dionisiaco, es decir, de lo consciente e inconsciente, de lo luminoso y de lo oscuro en el ser humano. Por consiguiente es una expresión y una manifestación del equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco.

Sin embargo, en opinión del autor, posteriormente, se estableció un dominio de la filosofía racionalista encabezado por Sócrates, Platón y Aristóteles. Se sobrevaloró la razón y la ciencia, se soslayó la importancia del arte y de los sentimientos, de las emociones.

Por consecuencia, lo dionisiaco fue olvidado, desde entonces la cultura occidental no ha recuperado su equilibrio y de seguir así terminará en una gran destrucción y barbarie. El pensador alemán alerta la necesidad de la reconstrucción cultural, de restablecer el equilibrio perdido reintegrando nuevamente el conocimiento, la indagación, el aprecio y la expresión artística del aspecto dionisiaco del alma. Sugiere para esto, repensar a los clásicos de la Grecia antigua y refundar una cultura artística que valore la unidad dialéctica de lo apolíneo y lo dionisiaco.

Nietzsche nos refiere que:

Música y mito trágico son de igual manera expresión de la aptitud dionisiaca de un pueblo e inesperables una del otro. Ambos provienen de una esfera artística situada más allá de lo apolíneo; ambos transfiguran una región en cuyos placenteros acordes se extinguen deliciosamente tanto la disonancia como la imagen terrible del mundo; ambos juegan con la espina del displacer, confiando en sus artes mágicas extraordinariamente poderosas; ambas justifican con ese juego incluso la existencia de "el peor de los mundos". Aquí lo dionisiaco, comparado con lo apolíneo, se muestra como el poder artístico eterno y originario que hace existir al mundo entero de la apariencia: en el centro del cual se hace necesaria una nueva luz transfiguradora, para mantener con vida el animado mundo de la individuación... Sin embargo, en la conciencia del individuo humano sólo le es lícito penetrar a aquella parte del fundamento de toda existencia, a aquella parte del

substrato dionisiaco del mundo que puede ser superada de nuevo por la fuerza apolínea transfigurándola de tal modo que esos dos instintos artísticos están constreñidos a desarrollar sus fuerzas en una rigurosa proporción recíproca, según la ley de la eterna justicia. (Nietzsche, 2015: 143)

Posteriormente desde una perspectiva científica y mediante una metodología basada en la clínica, el padre del psicoanálisis, médico y psiquiatra de origen austríaco-judío, Sigmund Freud, (Pribor, 1856- Hempstead, 1939) aportó una idea del psiquismo (el alma) muy similar a la de Friedrich Nietzsche. Donde se propone al psiquismo como una unidad psíquica consciente e inconsciente, el consciente es la instancia clara y luminosa, inmediatamente verbalizada; en tanto que lo inconsciente es la zona oscura, de difícil acceso, la cual puede ser iluminada, concientizada y verbalizada mediante el proceso del psicoanálisis.

Por otro lado la conciencia es el Yo y es mediadora entre dos instancias que conforman el inconsciente: el Ello y el Súper yo. El Ello es el deseo irrestricto el cual es innato, por último el Súper yo es la conciencia moral, la normatividad, la censura, la cual, es adquirida por los individuos mediante la educación a través de las instituciones. Por consiguiente el Ello es continuamente reprimido por el Súper yo generando culpa y miedo al rechazo. Sin embargo, el Ello aun siendo reprimido nunca desaparece, permanece en la zona oscura buscando liberarse.

El arte y la cultura son formas a través de las cuales el Ello consigue su liberación. A este proceso de transformación de las pulsiones básicas en arte y cultura Freud lo llamó sublimación, proceso necesario en la construcción de la civilización y la cultura, en el cuál persiste el malestar de la represión. Es así que para Freud el inconsciente en el cual queda oculto lo reprimido del ser humano es la zona oscura del psiquismo de hecho Freud analizó obras de arte a la luz de estas ideas, tal como la producción artística de Miguel Ángel Buonarroti<sup>1</sup>

Para Harrsch se refiere sobre el psiquismo de Freud de la siguiente forma:

---

<sup>1</sup> Al respecto léase el libro: Catalina Harrsch, (1983) El Psicólogo ¿qué hace?, Alhambra mexicana, p. p 88-92. España.

Según el proceso histórico, más que descubridor del inconsciente como tal, Freud tuvo el genio de determinar el papel del psiquismo inconsciente. Una de las piedras angulares del sistema conceptual freudiano es la división de la psique en diversos estratos: la conciencia, como la percepción de estimulación externa o reanimación de experiencias internas; lo preconsciente, como los recuerdos latentes que pueden ser traídos a la conciencia deliberadamente o por la asociación; el inconsciente, como los motivos psicobiológicos básicos- no percibidos por el individuo- que se oponen a los motivos conscientes y que producen los principales conflictos de la vida porque, según Freud, son los que determinan la conducta. Según él la prueba de existencia del inconsciente lo constituían los síntomas observados en los trastornos de la personalidad, pues estos son manifestaciones de contenidos reprimidos. Otro aspecto medular del sistema psicoanalítico apuntado por Freud es el de los mecanismos de defensa. La represión es el proceso del inconsciente mediante el cual el contenido del inconsciente es excluido del campo de la conciencia. Existen otros mecanismos que se desarrollan para defenderse de actos, tendencias, intereses y pensamientos generadores de ansiedad y sentimientos de culpa, tales como la proyección, introyección, la racionalización, el desplazamiento, la formación reactiva y la sublimación.(Harsch, 1983: 90-91)

Así el concepto estético de la oscuridad ha sido abordado también por la psicología analítica propuesta por Carl Gustav Jung (Kesswil, 1875- Küsnacht, 1961), quien afirmó que la sombra (sinónimo de oscuridad), habita el inconsciente humano, convirtiéndose en la parte terrible del ser propio que nos asusta, que nos lastima, que no queremos ver, pero que es necesario enfrentar, asumir y elevar a la conciencia para liberarnos y lograr crecimiento, felicidad y realización personal.

Desde este enfoque la indagación de la sombra genera conocimiento en la ciencia, como en la vida, cuya importancia principal radica para el devenir óptimo de la sociedad y la cultura. En opinión de Jung, el arte es una actividad muy importante para la indagación, el enfrentamiento y la iluminación de nuestra sombra, en ese sentido es una forma de creación idónea para la promoción y la recuperación de la salud psíquica, así como para la evolución de la cultura y de las sociedades.



FIGURA 7

(Imagen 1)



(Imagen 2)

(Imagen 1 )Figura 7, que representa el ejemplo así como (Imagen 2) el esquema 18 que muestra la sombra, en el texto de Jacobi)

Por otro lado para Jacobi:

El inconsciente es más antiguo que la consciencia... La opinión de que la actitud fundamental del hombre es la actitud consciente, constituye una afirmación errónea por que la mayor parte la pasamos en el inconsciente... Mientras que el llamado inconsciente personal comprende contenidos que proceden de la historia vital del individuo, es decir, todo aquello que fue reprimido, rechazado, olvidado, percibido de un modo subliminal, etcétera el inconsciente colectivo abarca contenidos que representan el sedimento de los modos típicos de reacción de la humanidad, desde sus orígenes más remotos (sin consideración a referencias históricas, étnicas o de cualquier otro tipo) (Jacobi, 1963: 37), como se ve en las figuras anteriores.

A través de lo hasta aquí planteado, un aspecto importante para mi indagaciones relativo al inconsciente en Jung por medio del concepto de la sombra, el cual está vinculado también con la obra de arte y con la fuente creadora del ser humano, con la capacidad de producir y también de admirar la obra de arte.

Para Jacobi: La sombra es una forma arquetípica que en la representación de los primitivos aparece, incluso en la actualidad, personificada en muchas

formas. “La sombra integra una parte del individuo una parte del desdoblamiento de su ser, su otro yo, unido a él como su sombra” (Jacobi, 1963: 166.)

Por otro lado Jacobi plantea sobre el arte:

En el arte también la figura de la sombra constituye un motivo estimado y tratado con frecuencia. Sin embargo, el artista en sus creaciones y en la elección de motivo se nutre ampliamente de las profundidades de su inconsciente, y , a su vez, con lo que crea de este modo, conmueve al inconsciente de su público, en lo que en última instancia radica el secreto de su acción, porque las imágenes y las figuras del inconsciente son las que ascienden a la obra de arte y conmueven a los hombres aun cuando estos ignoran de donde procede su muda emoción.(Jacobi, 1963: 166-167)

El autor continúa con la idea de la sombra: “ Todo individuo es seguido de una sombra pero cuando menos es está incorporada a la vida consciente de aquél, tanto más negra y espesa es.” (Jung, psicología y religión p. 137, citado en Jacobi)

Para concluir Jacobi reitera que:

La sombra está en el umbral de lo maternal, de lo inconsciente. Es lo realmente opuesto de nuestro yo consciente, y crece y se condensa al mismo paso que el yo, con la masa oscura del material vivencial que a través de la vida nunca o apenas ha sido admitido se nos opone para alcanzar las profundidades creadoras de nuestro inconsciente (Jacobi, 1963: 170)

Es así que desde estos conceptos entiende las obras de arte, es por ello que lo que se propone es que la expresión artística que utiliza colores oscuros y contenidos desgarradores es una manifestación de este lado oscuro del ser humano como lo entiende Jung tanto del individuo como del humano en general “sombra del inconsciente individual o sombra del inconsciente colectivo” (Jacobi, 1963: 172) se puede decir también que desde este concepto de *sombra colectiva* se ha seleccionado la expresión del concepto de oscuridad de la diversidad de culturas expuestas en el capítulo dedicado al concepto de oscuridad en la cultura.

Retomando estos autores, se busca crear un pensamiento abordando el concepto de la oscuridad desde el punto de vista de todo aquello que ha sido reprimido en el ser humano por el proceso civilizatorio, todo aquello que ha sido negado, criminalizado, satanizado y que persiste, dentro de la condición humana, por otro lado es una de las dimensiones de lo que somos. El proyecto aborda a la oscuridad como un concepto complejo, análogo, que puede significar: ignorancia,

maldad, crueldad, perversión, transgresión, pulsión erótica sin censura o pulsión irrestricta de muerte. Y sobre esta base refiero que el concepto de oscuridad es interesante y digno de ser investigado por ser lo oscuro una parte esencial de la condición humana, porque todos los prejuicios que se han forjado en este tema mediante el proceso civilizatorio han obstaculizado la posibilidad de apreciarlo como fuente de luz, es decir, de conocimiento, de autoconciencia, de liberación y de creación.

Dentro de este contexto se aborda el concepto estético de la oscuridad en la presente investigación-intervención, por otro lado aplico el análisis de la creación artística y la producción cultural, muy de acuerdo con los objetivos de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, cuyo perfil de egreso es de gestor y promotor cultural.

Para lo cual propongo aquí una semana académica, cuyo propósito es el de integrar diversos foros de expresión, reflexión y discusión en torno al concepto estético de la oscuridad en el arte y la cultura. Por lo que debo aclarar que no estoy elaborando una tesis, sino más bien argumentando la pertinencia de realizar este proyecto en la comunidad universitaria

Es necesario también dejar explícitos los conceptos de arte y de cultura que nutren este trabajo. Hay que entender el arte como lo señala Adolfo Sánchez Vázquez como “una actividad, un producto y una forma de expresión sensible que integra el pensamiento, la emoción y el sentimiento y que es realizada con una finalidad estética”. (1992:15). Por otro lado comprendo lo estético como una expresión bien lograda que genera en el ser humano sentimientos de admiración y deleite y no necesariamente como un producto bello, basándose en una perspectiva como la que nos señala el texto de *Invitación a la Estética*

Por consiguiente puedo afirmar, como ha demostrado Umberto Eco (Alesandría, 1932- Milán 2016) en su libro *Historia de la fealdad*, que el objeto del arte, el cual genera en los humanos el sentimiento estético es la realidad en su totalidad, y no sólo aquellos sectores que son encomiables; incluso el ser imaginario, el ser siniestro, el ser tenebroso, el ser macabro, el ser que alberga

fealdad y despierta terror; en este sentido, ningún sector o dimensión de lo real queda excluido del concepto del arte, así tampoco los seres de oscuridad. Debe decirse también, como bien señaló Sánchez Vázquez, que “el arte es una actividad histórica que se recrea en el tiempo y que es además una actividad y un producto insertos en un contexto geográfico, social, político y económico, que lo influye y al cual influye en relación dialéctica”.(1992:54).

En lo que se refiere al concepto de cultura aquí manejado, voy a apropiarme de la noción expresada en la *Declaratoria de México en la “Conferencia Mundial Sobre las Políticas Culturales”* (México, D. F., 2 de julio-6 de Agosto, 1982):

...La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias...Da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo...Hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos...

El proyecto realizado en 2014 trato de mostrar una empatía con esta noción así como las especificaciones que se derivan de ella en la Declaratoria debido a su concepto dinámico, activo, dialógico e incluyente; “todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y tradiciones, se agota y muere en el aislamiento” (1982)

Se encontró en esta declaratoria un marco institucional muy afín a las motivaciones de la propuesta de este proyecto, el cual estuvo destinado a realizarse en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuauhtémoc; “toda política cultural debe rescatar el sentido profundo y humano del desarrollo. Se requieren nuevos modelos y es en el ámbito de la cultura y de la educación en

donde han de encontrarse” (1982) De tal manera que se requiere espacios abiertos al diálogo así como a estas expresiones que permitan el desarrollo de la cultura.

El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no sólo la elaboración de programas específicos que despierten la sensibilidad artística y apoyen a grupos e instituciones de creación y difusión, sino también el fomento de actividades que estimulen la conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación intelectual. (1982)

Partiendo desde este marco conceptual nació el proyecto El lado oscuro de la luz como una serie de actividades promotoras de la toma de conciencia, la discusión y la creación artística del significado y la importancia del concepto de oscuridad en el arte y en la cultura, por consiguiente el proyecto es una aportación a la comunidad universitaria de Cuauhtémoc especialmente para el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales.

Por otro lado, para la elaboración del proyecto se tomó como referencia conceptual el marco de *El manual para el desarrollo del seminario de capacitación en planeación de proyectos culturales* (Barrios Nogueira y Chaves Zalumbide, CONACULTA y el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales: 2006) y me he guiado también por el manual de titulación acordado por la Academia de Arte y Patrimonio Cultural de la UACM (2006 y 2008).

Cabe aclarar que el proyecto ya fue llevado a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Cuauhtémoc, en el año 2014. Aunque fue pensado para los estudiantes de la licenciatura en arte y patrimonio cultural se promocionó para estudiantes y profesores del plantel en general. He profundizado la investigación y el diagnóstico y se adaptó para presentarlo como opción terminal.

Pero anteriormente se originó como actividad en la clase de gestión cultural y se agregaron algunos puntos por sugerencia de la Doctora Lourdes Saucedo, quien funge como mi directora en el presente proyecto de investigación-intervención, tales como el marco teórico y conceptual, la justificación, el estado de la cuestión, la evaluación y la valoración crítica de las políticas culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Quiero también proponer la institucionalización del proyecto de tal manera que se le pueda dar continuidad, desde la necesidad de realizar eventos que complementen las actividades de las aulas y que fomenten la participación y el diálogo comunitario.

Desde la comprensión de la cultura como un dinamismo y un enriquecimiento comunitario, el sentido y la justificación del proyecto como una contribución al mejoramiento de nuestro plantel, y al fortalecimiento de nuestra licenciatura, esto desde la importancia del tema que es en sí interesante y poco abordado en la carrera de Arte y Patrimonio Cultural.

### **Estado de la cuestión:**

Las reflexiones a lo largo de la licenciatura permiten comprender el arte más allá de un espectáculo o de un entretenimiento entendiéndolo de un modo más profundo como expresión del ser humano y de sus potencialidades, del ser crítico y creador, así como también de la comprensión de estas potencialidades enraizadas en un contexto cultural. Esta interpretación más profunda ha motivado el interés de realizar este proyecto que quiere pensar, debatir, dialogar en torno al arte que trata los aspectos terribles, dolorosos, desgarradores, prohibidos del ser humano y del mundo, interpretados desde diversos marcos conceptuales, este trabajo parte de la filosofía, la cual ha cimentado también una estética y desemboca en una psicología, o en un psicoanálisis del arte y la cultura, debido a que históricamente hay un momento en el cual filosofía y psicología se juntan cuando la expresión del tema de lo inconsciente aparece de un modo científico.

Muy concretamente y desde este marco conceptual el tipo de arte que se indagó aquí ha tenido las siguientes interpretaciones relevantes:

Arthur Schopenhauer es el primer gran crítico del arte como expresión de motivaciones inconscientes y como expresión del lado doliente de la vida. Es también un gran crítico de la cultura occidental, denunciando en ella un racionalismo que atiende los aspectos de la vida desde la interpretación consciente destacando las funciones de la lógica, del razonamiento, de la construcción racional de la realidad. El filósofo hace ver que existe también la dimensión de la voluntad dominada por el deseo del placer y el temor al dolor, dimensión que continuamente da testimonio del fracaso de toda lucha humana y del predominio de la parte dolorosa del mundo. Todo esto lo dice en una obra llamada *El mundo como voluntad y representación*. (1819)

Schopenhauer, en pleno racionalismo, privilegió el arte por encima de la ciencia pues el arte nos permite llegar al en sí de las cosas y del corazón humano (Noumeno), en tanto que la ciencia explora solamente el fenómeno quedándose en las meras apariencias de la realidad. Este autor estableció una jerarquía entre las artes, en la cual la música ocupa el lugar más elevado en tanto que es sentimiento puro, por debajo de la música el arte que mejor expresa la realidad del ser humano es la literatura y muy especialmente la tragedia.

El filósofo Arthur Schopenhauer distinguió entre el mundo de la voluntad, dominado por la voluntad de vivir, ciega e inconsciente la cual se topa con el hecho irremediable de la muerte como su fracaso más radical, y por otra parte el mundo de la representación que es el mundo de las apariencias dominado por la conciencia. El mundo de la voluntad es expresado por las artes y el mundo de la representación es expresado por la ciencia. Arthur nos menciona que a consecuencia el mundo tiene dos vertientes uno es la apariencia o natural y el otro es el de la música que forman parte de una misma cosa pero al mismo tiempo distintas entre sí, pero recíprocas que requieren conocimiento para comprender esta aproximación. Ya que el mundo de la música es una expresión universal que mantiene una relación entre conceptos individuales, haciéndolos universales que no solo se basa en lo abstracto sino en una determinación clara y al mismo

tiempo compleja. Es decir como las figuras geométricas a los números, mismos que no son abstractos si no sospechados y predeterminados pero universales. Es por eso que la música representa esa universalidad que puede representar todas las posibles voluntades manifestadas por el ser humano y que se incluyen bajo la razón del sentimiento, pero que pueden ser entendidas y exteriorizadas a través de múltiples melodías.

Partiendo de este principio, es que se pueda explicar que para cada acción, escena o suceso se armonice con una melodía que parece invitarnos a comprender el sentido más secreto y aparezca claro en nuestras mentes, así como para aquellos que se entregan completamente a interiorizarse en una sinfonía le parezca que pasean a su lado todos los sucesos que la vida que el mundo nos permite experimentar; pero al recapacitar, no se logra localizar semejanza alguna entre esos sonidos y lo que realmente ha pasado por la mente.

Esa es la diferencia entre la música y el mundo natural u objetivo, siendo este quien adecua la voluntad misma, y representa a todo lo físico, es decir que se le puede entender al mundo tanto como música corporalizada o voluntad. Partiendo de este principio es que la música tenga un mayor lugar al interior de las artes ya que no requiere ser explicada sino solo escuchada, ya sea para representar una necesidad compleja, o una determinación que expresara una mera forma, ya que son una abstracción de la realidad, por lo tanto esta unión tanto musical como abstracta forman el corazón de las cosas.

Una vez que el compositor a transmitido estas concepciones abstractas en la música pero su razón no es consciente de ello o hasta intencional tendrá la esencia del mundo, pero mientras no se cumplan estos parámetros de analogía entre ambas partes esta música será meramente imitativa.(Schopenhauer, 2009: 309)

La vida de la mayor parte de los hombres no es más que una lucha constante por su existencia misma, con la seguridad de perderla al fin. Pero lo que les hace persistir en esta fatigosa lucha no es tanto el amor a la vida como el temor a la muerte, que, sin embargo, está en el fondo y de un momento a otro puede avanzar. La vida misma es un mar sembrado de escollos y arrecifes que el hombre tiene que sortear con el mayor cuidado y destreza, si bien sabe que aunque logre evitarlos, cada paso que da le conduce al total e inevitable naufragio, la muerte. Ella es la postrera meta

de la fatigosa jornada, que le asusta más que los escollos que evita (Schopenhauer, 2009:316)

El ser humano está limitado por la razón de la certeza misma que la ciencia con el paso del tiempo le ha posibilitado a entender, pero es esa misma razón la que asusta al ser humano, ya que mientras más lucha por existir más se acerca a su destino final, esto lo transmite por medio de la expresión universal de la música es lo que nos aclara Schopenhauer desde su pensamiento racionalista y hasta aun poco fatalista.

Aunque hay otros autores que indagan el tema de lo inconsciente no destacan por el enfoque crítico del arte y la cultura tal como sí lo hizo Friedrich Nietzsche, por tal motivo voy a referirme al pensamiento de este autor alemán.

Es así que Nietzsche aportó en el tema que nos ocupa una idea crítica del arte y una idea crítica de la cultura. En lo que se refiere al arte destacó que la relación y la contemplación artística son actividades humanizadoras del hombre y del mundo, es necesario que exista el arte en un mundo humanizado, lo cual es propiamente hablando la cultura.

Por otro lado, entendió el arte como expresión de la unidad dual del ser humano como integración de lo Apolíneo (aspecto luminoso y consciente) y lo Dionisiaco “el impulso vital ilimitado, el cual es inconsciente” (2015), este filósofo pensó que un mundo humanizado integra necesariamente la realización y la expresión de los dos aspectos esenciales del ser humano y afirmó que esto sucedió en el esplendor de la cultura griega de la antigüedad, sin embargo a partir del racionalismo socrático (Sócrates, Platón y Aristóteles) se menospreció y soslayó el aspecto Dionisiaco generándose una mutilación en el ser humano y un problema en la cultura. Posteriormente el cristianismo, también racionalista soslayó a su vez el aspecto Dionisiaco considerándolo como una fuerza pecaminosa, lo cual reafirmó la mutilación racionalista y la problemática en la cultura, es así que Nietzsche aportó una idea crítica de cultura según la cual la cultura equilibrada debe integrar el aspecto Apolíneo representado por la ciencia, la filosofía y el aspecto Dionisiaco representado por el arte de naturaleza ilimitada

que expresa la voluntad de vivir y la realización. Nietzsche fue seguidor de Schopenhauer pero se alejó del pesimismo metafísico de éste.

Para Nietzsche el impulso vital inconsciente es voluntad de vivir pura que se afirma y que nos lleva al placer y al éxtasis de la vida sin moral, sin censura, sin limitaciones, abierta al puro goce de vivir y afirmó que la cultura occidental ha prohibido y reprimido esa parte gozosa y exuberante del hombre y del cuerpo llevándonos a una autodestrucción por ser incapaces de abrirnos al placer de vivir. Nietzsche afirmó todo esto en su texto *el nacimiento de la tragedia griega en la música*:

Aquí se hace necesario elevarse, con una audaz arremetida, hasta una metafísica del arte, al repetir yo mi tesis de que sólo como fenómeno estético aparecen justificados la existencia y el mundo: en ese sentido, es justo el mito trágico el que ha de convencernos de que incluso lo feo y disarmónico son un juego artístico que la voluntad juega consigo misma, en la eterna plenitud de su placer. Este fenómeno primordial del arte dionisiaco, difícil de aprehender, no se vuelve comprensible más que por un camino directo, y es aprehendido inmediatamente en el significado milagroso de la disonancia musical: de igual modo que en general es sólo música, adosada al mundo, la que puede dar un concepto de qué es solo lo que se ha de entender por justificación del mundo como fenómeno estético. El placer que el mito trágico produce tiene idéntica patria que la sensación placentera de la disonancia en la música. Lo dionisiaco, con su placer primordial percibido incluso en el dolor, es la matriz común de la música y del mito trágico. (Nietzsche, 2015: 141)

Es en este sentido que se puede entender un proyecto como lo es el lado oscuro de la luz en el arte y la cultura, ya que si bien se retoman temas a lo largo de éste que no son del gusto de muchos por su desarmonía o hasta su fealdad no dejan de ser un fenómeno estético.

Nietzsche sigue refiriéndonos:

También el arte dionisiaco quiere convérseos del eterno placer de la existencia: sólo que ese placer no debemos buscarlo en las apariencias, sino detrás de ellas. Debemos darnos cuenta de que todo lo que nace tiene que estar dispuesto a un ocaso doloroso, nos vemos forzados a penetrar con la mirada en los horrores de la existencia individual y, sin embargo, no debemos quedar helados de espanto: un consuelo metafísico nos arranca momentáneamente del engranaje de las figuras mudables. Nosotros mismos somos realmente, por breves instantes, el ser

primordial, y sentimos su indómita ansia y su indómito placer de existir; la lucha, el tormento, la aniquilación de las apariencias nos parece ahora necesarios, dada la sobreabundancia de las formas innumerables de existencia que se apremian y se empujan a vivir, dada la desbordante fecundidad de la voluntad del mundo; somos traspasados por la rabiosa espina de esos tormentos en el mismo instante en que, por así decirlo, no hemos unificado con el inmenso placer primordial por la existencia y en que presentimos, en un éxtasis dionisiaco, la indestructibilidad y eternidad de ese placer. (Nietzsche, 2015:103)

Placer que como lo menciono ya anteriormente Schopenhauer ha de terminarse ya que solo somos segundo existentes y como lo menciona Nietzsche disfrutamos de los placeres que él llamó dionisiacos así como de la fuerza destructiva de los mismos en los que está inmerso el displacer, la aniquilación y hasta los horrores y la fealdad del mundo y los seres humanos en los que habita esta dicotomía tanto de lo apolíneo y lo dionisiaco.

Ahora, Sigmund Freud representa ese momento en el cual la filosofía y la ciencia se encuentran a partir del descubrimiento freudiano del inconsciente y de la invención del psicoanálisis, como técnica de investigación y como clínica debeladora del inconsciente personal. Freud su descubrimiento del inconsciente no fue especulativo, fue empírico, lo obtuvo a través de la práctica clínica con sus pacientes, aseguró que el inconsciente es un hecho indubitable y que ejerce mayor influencia en la conducta humana que la dimensión consciente del psiquismo. Para el tema que nos ocupa Freud aportó un concepto crítico del arte y un concepto crítico también de la cultura, pero los obtiene de la ciencia, de la práctica clínica, para Freud el psiquismo es energía libidinal o sexual, es de naturaleza ilimitada y amoral, sin embargo por la represión necesaria de la civilización debe reprimirse cierta parte de esta energía libidinal. Al proceso de transformación de energía libidinal en arte y cultura le llamó sublimación, es decir que el arte así como también la cultura son fuerza libidinosa transformada.

Más específicamente abordó la idea de cultura en la obra: *El malestar en la cultura* (1930) y también en la obra *Tótem y tabú* (1913). En ellas el autor afirmó que la base de la civilización es la represión de la energía sexual a través del marco humano que normativiza todo lo que tiene que ver con los vínculos sexuales, por consiguiente comprende el proceso del horror al incesto como

necesario en el proceso civilizatorio. Sin embargo la sexualidad reprimida por el marco civilizatorio se debe liberada necesariamente de alguna forma y lo hace a través de las diversas manifestaciones artísticas, es así que el arte libera nuestra naturaleza sexual irrestricta.

Para Herbert Marcuse, así como la filosofía se encuentra con la psicología, ésta se encuentra con la economía a través de la crítica al sistema capitalista. Surge entonces la filosofía crítica, la cual ha sido llamada Freudomarxismo. Este filósofo planteó un concepto crítico de la represión necesaria para el proceso civilizatorio y nos habló así del concepto de represión y el concepto de sobre-represión; hay una sobre-represión generada por la falsa moral que sustenta el sistema capitalista en el cual se sostiene la idea autoritaria de familia y la propiedad privada de la mujer y de los hijos.

Sobre esta base criticó la idea freudiana de la libido dual, constituida por el Eros o por la fuerza erótica constructiva y creadora y el concepto de Tánatos como fuerza de agresión y autodestrucción, según Marcuse el Tánatos no es una dimensión necesaria del psiquismo si no que es el producto de un psiquismo enfermo por la sobre-represión del sistema capitalista, generador de un psiquismo enfermo al estar enajenado al trabajo y no poder desplegar todo el potencial del Eros que es en el hombre la fuerza creadora multidimensional. *El hombre unidimensional* (1965) reprime su fuerza erótica. Solo una cultura que privilegie la actividad lúdica, el juego, el amor, el arte, el sexo; dejará de ser autodestructiva, concretamente para mi proyecto Marcuse aporta una idea del arte como liberación de la sobre-represión del hombre que en el sistema capitalista se convierte en obrero, en esclavo:

Bajo condiciones no represivas, la sexualidad tiende a << convertirse en Eros>>-- esto es, tiende hacia la auto sublimación en relaciones duraderas y en expansión (incluyendo las relaciones de trabajo) que sirven para intensificar y aumentar la gratificación instintiva--. Eros lucha por <<eternizarse>> así mismo en un orden permanente. Esta tendencia encuentra su primera resistencia en el campo de la necesidad. Con toda seguridad, los escasos y la pobreza prevalecientes en el

mundo pueden ser denominadas en suficiente medida para permitir la ascendencia de la libertad universal, pero este dominio parece ser auto impelente: perpetúa el trabajo. Todos los progresos técnicos, la conquista de la naturaleza, la racionalización del hombre y la sociedad no han eliminado y no pueden eliminar la necesidad del trabajo enajenado, la necesidad de trabajar mecánicamente, sin placer, de una manera que no representa la autorrealización individual. (Marcuse, 1983: 203)

Otro de los autores que han indagado a profundidad sobre el arte y su vínculo con la oscuridad como metáfora del inconsciente fue Gustav Jung, quien como ya se dijo fue discípulo de Sigmund Freud, según los historiadores el más brillante de sus discípulos, sin embargo también fue disidente de la ortodoxia freudiana (Harrsh- Jacobí.)

Según Jung el psiquismo considerando como energía libidinal es un concepto muy estrecho en Freud, pues según el discípulo disidente, la energía psíquica no sólo es de naturaleza sexual, también es de naturaleza espiritual y es esa energía espiritual un impulso que lleva al humano a la creación del arte y la cultura. El arte no es en sí producto de la enfermedad si no de la naturaleza espiritual de los seres humanos; otro punto de discordancia de Jung frente a la ortodoxia freudiana es el concepto de inconsciente ya que Freud admitió el inconsciente individual como producto de la represión y la sobre represión de los impulsos básicos en la historia de un individuo, así como también de la normatividad moral generada por esa represión y esa sobre represión (el ello y el súper yo).

Por su parte Jung descubrió una instancia psíquica más profunda del inconsciente individual al cual llamó inconsciente colectivo, el cual integra el psiquismo de la colectividad, aquí se generan arquetipos de carácter universal y transcultural. Uno de estos arquetipos es el que Jung llamó la sombra al cual ya hice referencia en el marco teórico, ya expliqué la sombra como la parte oscura, el lado terrible, doloroso, cruel, ruin, que es tal vez el rostro menos noble del ser humano que por la negatividad, asusta o no se quiere ver, no se quiere reconocer

y se reprime y por eso, dice el autor, permanece en la sombra, todo ser humano alberga al interior su propia sombra. Jung entiende el arte oscuro como el arte que expresa esa sombra interior.

La indagación de la oscuridad desde los teóricos del arte de la reflexión estética debe incluir a Vázquez Roca, quien trata del concepto estético de oscuridad en el romanticismo.

Mismo que es un subgénero estadounidense literario surgido en el siglo XIX a partir del movimiento filosófico denominado trascendentalismo que nace en la llamada Nueva Inglaterra a cargo de intelectuales renombrados como Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau y Margaret Fuller como consecuencia sus personajes son propensos al pecado y a la autodestrucción, los románticos oscuros adoptan imágenes del mal antropomorfo en forma de demonios, vampiros, fantasmas o monstruos. Thompson resume de la siguiente forma las características del subgénero: La incapacidad del hombre caído para comprender completamente los inquietantes guiños de un reino sobrenatural que aún parecía no haber llegado; la constante perplejidad ante los fenómenos metafísicos e inexplicables; la propensión a una conducta perversa o inmoral, sin reglas ni medida y un sentido de culpa sin un nombre combinado con la sospecha que el mundo externo no es más que una ilusión de la mente. El romanticismo oscuro se fija en el misterio sombrío y el escepticismo de la condición humana. Sin embargo la novela gótica influyó poderosamente en autores como Poe. Autores del romanticismo temprano ingles Lord Byron, ST. Coleridge, Mary Shelly, John Shek y John William Polidori, se han asociado frecuentemente a ambas corrientes. Tradicionalmente se considera a Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne y Herman Malville como los autores centrales del romanticismo oscuro. (Vásquez Rocca, 2013)

Vázquez Rocca abordó el concepto estético de oscuridad retomándolo específicamente en el concepto del romanticismo, sin embargo en este trabajo quiero aportar la indagación de la estética de la oscuridad en otras etapas de la historia, en una diversidad de culturas y en múltiples disciplinas, aceptando la idea junguiana del inconsciente colectivo y de la sombra como la parte terrible del ser humano, conceptos que según Jung afirmó son de naturaleza universal y trascienden los contextos culturales y apócales. Sin embargo, quiero recordar al lector que la perspectiva no es histórica y que la modalidad de titulación aquí electa no es una tesis, ni tampoco una monografía, debido a esto no presento un análisis exhaustivo de la oscuridad en el arte en todas las épocas y todas las culturas que sería impensable y superaría los objetivos de este trabajo, es así que

presento ejemplos de artistas destacados que trabajan fundamentalmente este concepto de oscuridad más allá de los que ya cité del romanticismo}

La fealdad es también un lado terrible de la vida. Esa fealdad permanece en la sombra por falta de su aceptación y como afirmó Umberto Eco en la *historia de la fealdad*, la fealdad puede ser también de índole moral, el autor alude a Rosenkranz, quien elaboró la primera y más completa *Estética de lo feo en 1953*, este autor analizó.

La fealdad natural, la fealdad espiritual y la fealdad en el arte la cual entendió en una diversidad de sentidos como por ejemplo la ausencia de forma, la asimetría, la falta de armonía, la desfiguración, la deformación, lo mezquino, lo débil, lo vil, lo banal, lo casual y lo arbitrario, lo tosco, las distintas formas de lo repugnante, lo grosero, lo muerto, lo vacío, lo horrendo, lo insulso, lo nauseabundo, lo criminal, lo espectral, lo demoníaco, lo hechicero y lo satánico, lo repelente, asqueroso, lo desagradable, lo grotesco, lo abominable, lo odioso, lo indecente, lo inmundo, lo sucio, lo obsceno, lo espantoso, lo abyecto, lo monstruoso, lo horrible, lo horrido lo horripilante, terrible, terrorífico, tremendo, angustioso, repulsivo, execrable, lo penoso, fétido y innoble, aterrador, desgraciado, lamentable, enojoso, disforme,(Eco, 2007:16).

Ahora bien el teórico italiano Umberto Eco en su *historia de la fealdad* afirma que “el arte occidental se ha estereotipado en el ideal de belleza, sin embargo afirma que desde el origen los griegos transmitieron a la tradición occidental imágenes de una serie de seres que eran la encarnación misma de la desproporción, la negación de todo canon” (Eco, 2007:22).

Por otro lado El filósofo italiano afirmó además que la estética de lo feo se encuentra presente a lo largo de la historia del arte hasta las vanguardias, lo cual apoya la idea junguina del arte oscuro como expresión de la sombra, del inconsciente colectivo, idea que y el filósofo dedica toda la obra de la historia de la fealdad a la indagación del arte de la fealdad en diversas disciplinas.

Eco elaboró una obra extensa en donde trata los siguientes subtemas que son: lo feo en el mundo clásico; la pasión, la muerte, el martirio; el apocalipsis, el infierno y el diablo; monstruos y portentos; lo feo, lo cómico, lo obsceno, la fealdad de la mujer entre la antigüedad y el barroco; el diablo en el mundo moderno;

brujería, satanismo, sadismo; psiquis curiosa; la redención romántica de lo feo; lo siniestro, torres de hierro y torres de marfil; la vanguardia y el triunfo de lo feo; la fealdad ajena, lo kitsch y camp; lo feo hoy. El autor cita abundantes ejemplos a lo largo de la historia, se circunscribe dentro del contexto del arte occidental.

Como podemos encontrar al interior de lo descrito por Eco, esta fealdad tiene que ver con un arte propiamente dicho, dionisiaco que engloba no solo lo feo si no también la oscuridad que habita en seres que el describe como obscenos, mórbidos etcétera que representan las más bajas pasiones del ser humano, así como lo horripilante que llega a habitar en el ser humano y que transita en la psique, pero que se ve presente en las distintas artes que nos menciona Umberto.

Dado que la licenciatura de arte y patrimonio cultural incluye temáticas de diversidad cultural y siguiendo el manual de titulación que señala la necesidad de apegarse a los temas de las materias del plan de estudios, quiero entonces exponer brevemente algunos ejemplos de la estética oscura en diversos contextos culturales y no solamente de la diversidad artística en occidente, de la cual también abordé algunos ejemplos notables. Agrego además la diversidad cultural dado que me parece que apoya la idea jurguiana del inconsciente colectivo el cual no solo trasciende distintas épocas si no distintas culturas, es universal.

De hecho en el evento se presentaron ponencias de especialistas que trataron la oscuridad en el arte desde distintas disciplinas y perspectivas metodológicas. Tales como:

Dr. José Carlos Vilchis Fraustro. *Oscuridad y transgresión en la Celestina*, Mtra. Isabel Mercado Archila. *El negro en el arte prehispánico*, Mtro. Mario Barro Hernández. *Luces y sombras de Luis Buñuel: Vasos Comunicantes*, Doc. Francisco José Fernández Défez. *Lo oscuro como elemento del mundo en la cosmovisión del Romanticismo Alemán*, Dra. Lourdes Saucedo Fernández. *La emergencia de la oscuridad en el arte y la naturaleza multidimensional de la conciencia humana*.

## **Justificación:**

El proyecto el lado oscuro de la luz en el arte y la cultura se basa en un evento realizado al interior del plantel Cuauhtepac de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mismo que se llevó a cabo en 2014, con la participación de académicos de distintas disciplinas que mostraron la variedad de las mismas que retomaban la oscuridad, dicha oscuridad es vista desde las artes plásticas, la literatura, música, danza, el performance, hasta análisis filosóficos, análisis de la representación de las deidades prehispánicas con la oscuridad, hasta cine y análisis filológicos, mismos que nutrieron esta investigación a partir de los temas tratados en el proyecto por los ponentes.

Ahora bien estos temas son parte de lo que Harold Bloom, nos dice que pertenecen a la escuela del resentimiento, ya que no nacen de un *Canon Occidental* (1994) como lo menciona Bloom, este canon se origina de Shakespeare es la base del canon por ser parte de lo original al interior de la literatura, por su creación de los tópicos que se requieren como base fundamental de las formas literarias, y nos enlista a distintos autores que pertenecen a este canon por su originalidad y diferencia con los demás, también nos menciona a Dante como uno de los más grandes en el canon, y como Shakespeare está a la cabeza del canon anterior y posterior a sí mismo.

Pero, la escuela del resentimiento es toda aquella que nos dice que es contestataria a los cánones por que los considera machistas, misóginos, elitistas, discriminadores y hasta racistas, pero debemos comprender que si bien no es una teoría absoluta que todos deban de seguir o compartir, y que cuenta con sus críticos y detractores, nos deja muy claro algo, que la escuela del resentimiento nace como contestación que busca llegar a pertenecer a los cánones contra los que lucha.

Pero lo importante para este trabajo es resaltar que Shakespeare es parte del canon y al mismo tiempo engloba a las más bajas pasiones que cohabitan en el ser humano, desde parricidio, traición, venganza, mezquindad, locura; todo lo presente en la comedia y la tragedia.

Los más grandes escritores occidentales subvierten todos los valores, tanto los nuestros como los suyos. Los eruditos que nos instan a encontrar el origen de nuestra moralidad y de nuestra política en Platón, o en Isaías, están alienados de la realidad social en la que vivimos. Si leemos el *canon occidental* con la finalidad de conformar nuestros valores sociales, políticos, personales o morales, creo firmemente que nos convertiremos en monstruos entregados al egoísmo y la explotación. Leer al servicio de cualquier ideología, a mi juicio, es lo mismo que no leer nada. (Bloom, 1994:28)

Mismas que describen el inconsciente que después retoma Freud, y es este inconsciente que es desde este punto de vista la oscuridad en uno de los mayores autores al que no se le considera de una sola época sino de la eternidad, y además nos habla de Dante, quien también trabaja el tema oscuro del largo camino que recorre el mismo Dante con Virgilio viendo los tormentos del ser humano, y si bien Dante resalta el poder de la religión también nos presenta lo más oscuro que habita en el ser humano, como el castigo y la venganza con las que son tratadas las almas de los pecadores, así como los sufrimientos de los que será víctima la humanidad juzgada a partir del poder de Dios.

Visto desde esta perspectiva se puede entender que si bien el canon nace con una "Cultura" así entendida como la alta cultura, la oscuridad que retoma el proyecto el lado oscuro de la luz en el arte y la cultura es una contestación a la cultura, y se retoman a grandes artistas de las diferentes disciplinas pero desde una perspectiva en la que se demuestra su necesidad de contestación ante los cánones establecidos en sus épocas. "La libertad para comprender el valor estético puede surgir del conflicto de clase, pero el valor no es idéntico a la libertad, aun cuando esta no pueda ser alcanzada sin comprender tal cosa. Por definición, el valor estético es engendrado por una interacción entre los artistas, una influencia que es siempre una interpretación." (Bloom, 1994, 24) de tal forma la oscuridad cuenta con un valor estético dado por la interacción con otros artistas que generan una reinterpretación.

Esta propuesta de investigación-intervención la justifico a partir de las siguientes hipótesis que demostraré en los capítulos: 1, 2, 3 y 4:

1.- La comunidad académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, específicamente en el plantel Cuauhtémoc requiere ser intervenida mediante proyectos que coadyuven para el cumplimiento óptimo de sus tareas sustanciales.

2.- Los estudiantes de la licenciatura en arte y patrimonio cultural específicamente, se enriquecerán de un modo relevante al participar en el proyecto de intervención como organizadores, creadores, ponentes o expositores.

3.- El concepto de oscuridad en el arte es un tema que vale la pena ser investigado, debatido y trabajado de un modo artístico y académico, por el hecho de ser parte de la estética del ser humano, presente tanto en los cánones occidentales como en la escuela del resentimiento, es decir un elemento presente en la condición humana.

4.- El concepto de oscuridad en la cultura es un tema de interés vigente, cuya discusión aportará valor de aprendizaje, conocimiento y enriquecimiento dialógico a los estudiantes de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural específicamente y a la comunidad del plantel Cuauhtémoc.

El proyecto se fundamenta en que pretende ser una aportación al abordaje de problemáticas de la realidad concreta que queremos intervenir, que en este caso es la comunidad de la UACM del plantel Cuauhtémoc. El proyecto el lado oscuro de la luz aborda elementos de la estética de la oscuridad, dichos elementos están presentes en distintas disciplinas que pertenecen al ámbito humano, y que son de interés por ser poco estudiadas desde las diferentes disciplinas, como lo podemos observar en *el canon occidental* de Harold Bloom, todo lo contestario pertenece a la escuela del resentimiento por querer pertenecer al canon, es decir la oscuridad y los elementos mediante los cuales se

presenta son parte de esta contestación, por lo tanto es anacrónico y diacrónico, y hasta opuesto.

La pertinencia del proyecto en la necesidad de que los estudiantes gestionen proyectos que generen el debate y la reflexión de temas de interés académico, como es esencial en la definición misma de la universidad.

Además es necesario que los estudiantes de Arte y Patrimonio Cultural realicen prácticas de diseño y ejecución de proyectos culturales, pues es el perfil de egreso de la licenciatura, promoción y gestión cultural. Entonces, el abordaje de problemáticas que justifican el proyecto concretamente apunta lo que se revisará a continuación.

### **Problemáticas.**

Las problemáticas que se pretende abordar con el proyecto son las siguientes: En primer lugar, en el plantel, las actividades académicas se realizan casi con exclusividad dentro de las aulas, en ocasiones los profesores incluyen prácticas de campo en museos, sitios arqueológicos, casas de cultura, salas de concierto y otros recintos de arte y patrimonio. Sin embargo, los eventos realizados en las instalaciones del plantel, tales como encuentros, coloquios, congresos, etcétera, son realmente muy escasos, es así que no se da la oportunidad suficiente de entablar un diálogo comunitario con profesores y estudiantes de otras licenciaturas, tampoco con especialistas invitados. En este sentido, el proyecto es una aportación a la necesidad de nuestra universidad del cumplimiento de sus actividades sustanciales, entre las que se incluye la promoción de foros de conocimiento, creación artística, diálogo y debate.

En segundo lugar, la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural tiene un perfil de egreso de gestión y promoción de arte y de cultura. En esta licenciatura, es necesario que los estudiantes realicen prácticas de diseño, gestión y promoción de proyectos. Sin embargo, la licenciatura por lo general, favorece en pocas ocasiones la realización fáctica de un proyecto, desde las iniciativas de los

estudiantes. Desde esta óptica el proyecto El lado oscuro de la luz en el arte y la cultura pretende ser una contribución, en el cual, se integra el trabajo conjunto de profesores y estudiantes de la licenciatura, y con lo que obtuvimos un enriquecimiento formativo enriqueciendo además a la comunidad, por ser tratados temas que no habían sido vistos desde la perspectiva de la estética de la oscuridad, que son elementos presentes tanto en el arte como en la cultura con diferentes representantes, y como una contestación a la alta cultura.

En tercer lugar, el tema de la semana cultural El lado oscuro de la luz en el arte y la cultura, es en sí complejo y polémico, pero interesante desde un enfoque humanista si lo abordamos desde el marco teórico y conceptual que he propuesto, basándome en Nietzsche, Freud, Adolfo Sánchez Vázquez, Umberto Eco, Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y hasta en el Sistema Nacional de Certificación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales, que permite interpretar el arte oscuro como expresión de la dimensión terrible y doliente del alma humana, la cual en tanto que humanos, no nos es ajena. Y sobre todo, si me baso en el lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: Nada humano me es ajeno. Sin embargo, es también un tema que está inmerso en una serie de prejuicios, es así que desde una hegemonía estética y cultural, que privilegia el concepto de la luz y de la belleza, el concepto de la oscuridad suele menospreciarse y satanizarse por el vínculo que éste tiene con la ignorancia, la fealdad, el mal, lo oculto, lo prohibido, lo que no es para el dominio público:

En medio del camino de nuestra vida, me encontré de pronto en una selva oscura, que del recto camino se apartaba... Por mí se llega a la ciudad del llanto; por mí se llega al dolor eterno, y a los que se han perdido para siempre, ha dictado justicia el gran creador. Hízome con su poder divino, con toda su ciencia y amor primigenio, y en mí no hay fin ni cambio alguno. Nada fue antes que yo, sino lo eterno. Ustedes, que a este recinto penetran, renuncien para siempre a la esperanza. (Alighieri, 2008: canto primero y tercero 13- 23.)

Por lo general se acepta la luz como parte preponderante del ser humano, como bien dijo Nietzsche en *El nacimiento de la Tragedia griega a través de la*

*música*. Por consiguiente pretendo dar a entender que la oscuridad es una metáfora de la parte esencial y necesaria de nosotros, tal y como lo han demostrado los autores del marco teórico de la presente investigación. Además, por un lado, varios artistas han apreciado la oscuridad y la han utilizado en sus obras para que se pueda percibir la belleza, dentro de la complejidad del universo y del corazón humano; como es el caso de grandes artistas en diferentes épocas y distintos contextos.

Asimismo, la oscuridad ha sido rescatada como un concepto simbólico por diversas culturas, prácticas culturales, y contraculturales, estas respuestas a la cultura elitista ya que nacen de nuevas ideas insurrectas como los movimientos punk, dark, el gótico, el metal, entre otros. El proyecto pretende llevar al diálogo e invitar a profundizar en lo que se refiere al tema del concepto estético de la oscuridad.

El ser universitario debe comprender la realidad e incidir críticamente sobre ella. Esas obras de arte, expresiones culturales y contraculturales son manifestación de la parte oscura del alma que ha sido reconocida como lo Dionisiaco, como él en sí, como lo inconsciente, o como la sombra.

Por último, en las materias de la licenciatura en pocas ocasiones hemos abordado la temática de la oscuridad en el arte y en la cultura, no obstante la complejidad y la importancia del tema. Se ha trabajado en algunas asignaturas pero no se ha tratado como tema central.

El proyecto quiere ser un aporte en esta problemática gestionando y promoviendo el debate académico en temas interesantes pero poco trabajados al interior de las aulas y cuyo planteamiento es enriquecedor ya que la estética de oscuridad pertenece al orden de lo humano, es una contestación a la alta cultura, usa elementos del arte y la cultura, hasta del canon y se enfoca a la comunidad en general.

## **Objetivos.**

Es así que el objetivo general del proyecto es la ejecución de la semana académica *El lado oscuro de la luz, en el arte y la cultura*, la cual integra trabajo de reflexión, discusión y exposición artística.

Los objetivos específicos:

1. Realizar un diseño de proyecto artístico-cultural, gestionarlo, promoverlo y llevarlo a la ejecución.
2. Realizar un foro de diálogo y debate en la comunidad uacemita de Cuauhtepac complementando las actividades en las aulas.
3. Fomentar la toma de conciencia en lo que respecta a la presencia y el significado del concepto de oscuridad en el arte y la cultura, abordando herramientas de interpretación desde un marco teórico y conceptual (Nietzsche, Freud, Jung, Sánchez Vázquez, Umberto Eco, Vázquez Rocca, Conferencia de políticas culturales UNESCO) y exponiendo además creadores de arte oscuro y movimientos culturales basados en el tema de la oscuridad.
4. Enriquecer la licenciatura en arte y patrimonio cultural, así como el plantel Cuauhtepac al diseñar, gestionar, promover, y llevar a su ejecución un foro de análisis y discusión además, indagar y reflexionar sobre un tema poco explorado, polémico e interesante.
5. Aportar una indagación crítica de las políticas culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuauhtepac a través de la experiencia de realización del evento.

## **Metodología**

Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos he utilizado una metodología que consistió en:

1.-Elaborar un diagnóstico (la comunidad de la UACM del plantel Cuauhtepac, de ser intervenida mediante eventos metodología cualitativa fundamentada en el análisis de la ley de autonomía) de la necesidad de que complementen el trabajo en el aula y que sean gestionados por los estudiantes. Esto coadyuva a su misión sustancial de incrementar el conocimiento, difundir la cultura y favorecer el dialogo y el debate en la comunidad. Refuerza además el modelo educativo centrado en la participación activa de los estudiantes como sujetos de su propio aprendizaje.

2 .Realizar un diagnóstico del conocimiento previo de la comunidad estudiantil (estudiantes de la licenciatura en arte y patrimonio) acerca del concepto estético de la oscuridad en el arte y la cultura; se aplicó una encuesta con la cual se demuestra que hace falta tratar esta temática y profundizar en ella dado que los estudiantes en su mayoría manifestaron no tener conocimiento suficiente sobre el tema; es decir, lo que permite afirmar que la realización del evento con esta temática resulta pertinente.

3. Selección de la obra de diferentes artistas en una variedad de contextos artísticos, apócalas y culturales, que permite justificar la idea de la persistencia del tema dado que encontramos aquí una reincidencia del concepto estético de la oscuridad en distintas obras. Cabe aclarar que se seleccionó la obra de artistas de gran renombre y trascendencia. Dichos temas se abordaron a lo largo de la semana cultural en la que se basa este trabajo recepcional que nació como un proyecto en el que se contó con la participación de investigadores en distintas disciplinas que colocaron en la mesa de discusión estos temas.

Dicha propuesta deberá estar diseñada en correspondencia con los temas específicos del campo de estudio de esta licenciatura. (Manual de titulación, licenciatura en arte y patrimonio cultural de 2016: 12)

El proyecto a realizar deberá tener relación con la pregunta de conocimiento respondida en el apartado de investigación, el cual deberá estar relacionado con los temas del plan de estudios de la licenciatura. (Manual de titulación, licenciatura en arte y patrimonio cultural de 2016: 14)

4. Elaborar una selección de diferentes expresiones culturales y contraculturales en una variedad contextual, en el cuál puede observarse la presencia del concepto estético de oscuridad, lo cual permite afirmar la teoría de Jung del inconsciente colectivo a través del arte y la cultura, específicamente el arquetipo de la sombra teoría que ya se dijo que es empática a la idea del arte como sublimación de lo reprimido en Freud y del arte dionisiaco, negado por la represión cultural del racionalismo en Nietzsche. Este análisis justifica la pertinencia de la temática del evento.

5. Gestioné, promoví y llevé el evento a su realización en el plantel Cuauhtémoc para lo cual tuve que acudir en diversas ocasiones a las oficinas García Diego y al plantel del valle, se le dio seguimiento a las actividades llevando registro fotográfico, se aplicó la herramienta de evaluación y se realizó la entrevista al Mtro. José Carlos Vilchis Fraustro.

6. Se realizó una valoración crítica de las políticas culturales de facto de la comunidad uacemita de Cuauhtémoc de acuerdo con la experiencia del evento, confrontando la práctica con la teoría basándome en la ley de autonomía de la UACM y el Proyecto educativo de la UACM.

7. Realicé una valoración autocrítica que permite analizar fortalezas y debilidades para mejorar la práctica de diseño, gestión y promoción en un futuro, aprendiendo de la experiencia de los aciertos y de los errores.

Para el cumplimiento cabal de los objetivos dividí este trabajo de la siguiente manera: Se dedicó el primer capítulo al tema de la necesidad comunitaria que justifica el proyecto de investigación-intervención El lado oscuro de la luz, posteriormente el segundo capítulo está destinado al diagnóstico del enriquecimiento y el valor de aprendizaje y conocimiento que aportará la ejecución del proyecto a los estudiantes de la licenciatura en arte y patrimonio cultural. En el tercer capítulo abordo el concepto de oscuridad en el arte con la finalidad de mostrar que el tema es de interés vigente y su debate beneficiará a los estudiantes de la licenciatura y a la comunidad en general.

El capítulo es una selección de creadores de diversas artes y épocas en cuyo trabajo, lo oscuro ha tenido un papel fundamental, como contestación a la alta cultura. El cuarto capítulo se avoca a la indagación del concepto de oscuridad en la cultura, en este capítulo es una selección de movimientos culturales de procedencias distintas, vinculados esencialmente con el concepto central del proyecto. El capítulo quinto está dirigido al diseño del proyecto que fue ejecutado en noviembre de 2014, en el plantel Cuauhtémoc. Como ya se dijo, profundicé algunos puntos, como su justificación, problemáticas, marco teórico, estado del arte, selección de obras y autores, diagnóstico y agregue el instrumento de evaluación del proyecto por sugerencia de la directora de la opción terminal.

Finalmente, se colocó un aporte crítico que pretende confrontar algunos detalles de la experiencia vivida en la realización del proyecto en 2014, con las políticas culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, manifiestas en los documentos: El proyecto educativo de la UACM y Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Relato sobre distintos obstáculos que enfrenté en la práctica y la manera como impactaron la realización del evento. También la forma como sobrellevé los contratiempos y una crítica a la centralización de los recursos en García Diego y a Difusión Cultural en Cuauhtémoc. Posteriormente expongo las conclusiones, presento la bibliografía de la cuál este trabajo se nutrió y finalizó con anexos.

*The Darkness is a mirror of the depths of the soul. All that is hidden inside us, our desires and our fears, is projected on the Darkness.*<sup>2</sup>

*Thomas Karlsson (Ordo Draconis et Atri Adamantis, Dragon Rouge., página oficial.)*<sup>3</sup>

## Capítulo 1

**La comunidad uacemita del plantel Cuauhtepc y el proyecto de investigación-intervención. El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte.**

El objetivo de este capítulo consiste demostrar que la comunidad de la UACM del plantel Cuauhtepc requiere ser intervenida mediante proyectos académicos que trasciendan las actividades de enseñanza- aprendizaje en el aula, que fomenten la iniciativa de los estudiantes, el aprendizaje significativo y el diálogo en los distintos sectores de la comunidad académica en general. Basándome en la demostración de la empatía existente entre mí proyecto y lo expresado en los documentos: *El proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México* y la *Ley de Autonomía de la universidad Autónoma de la Ciudad de México*.

---

<sup>2</sup>La oscuridad es un espejo de las profundidades del alma. Todo lo que está escondido dentro de nosotros, nuestros deseos y nuestros miedos se proyecta en la oscuridad.

<sup>3</sup> <http://dragonrouge.se/>

La semana académica El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte se llevó a cabo en noviembre del 2014, en las instalaciones del plantel Cuauhtepac. El proyecto fue una práctica como parte de las actividades de la asignatura; Gestión cultural, ofertada por la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, perteneciente al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. En este evento se contó con el interés y la participación entusiasta de académicos y estudiantes de distintas licenciaturas, como por ejemplo Comunicación y Cultura, Creación Literaria, Filosofía e Historia de las Ideas, Ciencias Sociales, y diversas ingenierías pertenecientes al Colegio de Ciencia y Tecnología.

Se puede afirmar que el evento fue muy empático al proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuyos principios y políticas fundamentales buscan el quehacer de una educación crítica, científica, y humanística que establece un compromiso real con la humanidad y se proyecta contra las condiciones dominantes que degradan la vida humana. (El proyecto educativo de la UACM, versión para estudiantes, 2011:11)El proyecto El lado oscuro de la luz quiere ser parte de ese quehacer y de esa búsqueda, aportando valor de aprendizaje significativo, conocimiento, reflexión, debate, diálogo, discusión sobre temas humanísticos que generan autoconciencia sobre aspectos esenciales del ser humano, enriqueciendo además con valor de trabajo autogestionario de los estudiantes y fomento de la participación democrática y el acercamiento de la comunidad.

Ahora bien, retomando los principios que sustenta la universidad y aparece en el documento de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual nos indica que busca resolver los problemas del rezago educativo que no habían podido resolver otras instituciones educativas, haciéndole frente a la limitación de espacios en dichas instituciones (a las que) se suman las dificultades organizadas por su distribución geográfica inadecuada (Ley de la UACM, 2005: 3). Encontré en este punto una necesidad de contribuir a esta noble labor que se propone nuestra casa de estudios. Coadyuvaré así con este proyecto, con una modesta contribución en la ampliación del horizonte de vida de la comunidad enalteciendo el valor de la cultura y del conocimiento humanista más allá de las

aulas y apoyando a los académicos en esta labor. Los planteles de la UACM se crearon a lo largo y ancho de nuestra Ciudad de México, buscando llevar la educación a los lugares apartados de la Ciudad que no cuentan con escuelas de nivel superior cercanos, facilitando el traslado de sus estudiantes evitando el desgaste físico y económico que implica el tener que trasladarse desde distancias muy largas. El proyecto contribuye amplificando el conocimiento que los estudiantes obtenemos en las aulas, proponiendo temas ante la mesa de la reflexión y acercando el fruto del debate y de la indagación a la propia comunidad.

Otro punto de empatía con la *Ley de la UACM* se localiza en *el proyecto educativo*, es el que se refiere a la contribución a superar especializaciones tempranas: ofrecer a los estudiantes la oportunidad de formarse en una cultura amplia, científica y humanística, de tal manera que no se sientan atraídos por la especialización temprana y puedan aproximarse a perspectivas multidisciplinarias (2011:17). El proyecto *El lado oscuro de la luz* es transdisciplinario, busca integrar prácticas académicas y artísticas de diversa índole y de diversas temáticas vinculadas con el tema central. Es así que agrega actividades de exposición de artes plásticas, artes literarias, artes musicales, escénicas, presentación de ponencias de tópicos muy variados. Y acerca también distintas perspectivas disciplinares: la filosofía, la antropología, la psicología, la estética, la física, la sociología, la literatura, incluso involucrar la reflexión científica matemática en el debate con respecto a la oscuridad. Esto queda pendiente para una investigación futura:

Para que las aportaciones humanísticas, técnicas y científicas sean realmente tales, es necesario un esfuerzo permanente para superar los límites de toda especialidad, e integrar, en planteamientos científicos y de amplia perspectiva cultural, los conocimientos especializados. Para cumplir con esta finalidad, la organización académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que será definida por los principios universitarios, deberá procurar la integración de los diversos campos del conocimiento e impedir que las fronteras artificiales de las disciplinas reduzcan la capacidad de comprensión de la realidad (Ley de la UACM, 2005, 8).

Otros puntos que involucra el proyecto El lado oscuro de la luz y que son muy empáticos con lo expresado en El proyecto educativo de la UACM, son la necesidad del aprendizaje significativo y el papel activo de los estudiantes. Es punto esencial de nuestro proyecto el indagar y sumergirse en la temática de la oscuridad promoviendo en la comunidad un aprendizaje significativo, tal y como pretende el modelo educativo de nuestra casa de estudios:

Este consiste en una visión de la educación en la que el aprendizaje es el propósito fundamental del conjunto de las acciones educativas (...) la enseñanza tiene un papel fundamental de mediación, cuyo fin es que el estudiante aprenda de forma significativa, a partir de sus conocimientos, necesidades, intereses y experiencias (*El proyecto educativo*, 2011:38).

Esta indagación surge por la necesidad de entender un elemento expresado en la experiencia estética como es la vivencia de la oscuridad, nace del interés genuino como estudiantes que somos por comprender a partir de la investigación y del debate en los diferentes foros cómo ha sido tratado y entendido ese concepto en distintas áreas del arte y de la cultura. Quiere ser un aporte desde los estudiantes hacia la comunidad tal como el proyecto educativo concibe al estudiante como agente activo de su propia formación (*El proyecto educativo*, 2011:38).

Por último, debo mencionar otro punto, que es el relacionado con la difusión. Nos dice la ley que rige nuestra casa de estudios, la cual se fundamenta en el artículo 3° constitucional, que son funciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: educar, investigar y difundir la cultura (*Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México*, 2011, 18). Me propongo no sólo hablar del tema de la oscuridad, sino que he indagado que es un elemento presente a lo largo de la historia del arte y la cultura; ejemplos de esto aparecen lugares en la Ciudad de México donde se ve la contracultura como son, tianguis cultural del Chopo, El Dada X, el Uta bar, Foro multicultural Alicia, Circo Volador, por el lado internacional está el evento Goteik- Treffen; y por tal motivo, como señala el

artículo anteriormente mencionado, se busca difundir la toma de conciencia de la importancia que ha tenido esta temática en la creación artística y cultural.

Quiero decir también que la comunidad uacemita por su naturaleza dinámica y abierta, está continuamente en un proceso de creación y recreación a través del que hacer de sus integrantes, el Proyecto de investigación- intervención *El lado oscuro de la luz en el arte y la cultura* quiere ser parte de ese quehacer, coadyuvando en la realización de su naturaleza sustancial.



*En el sótano las tinieblas subsisten noche y día. Incluso con su palmatoria en la mano, el hombre ve en el sótano como danzan las sombras sobre el negro muro. (Gastón Bachelard, La Poética del espacio 2016, pág., 50)*

## **Capítulo 2.**

### **Diagnóstico**

El diagnóstico como su etimología lo marca es “conocer a través de”, por tal motivo esta herramienta se utilizó para determinar un problema en específico. En palabras de Kurt Lewin (Mogilno1890-Massachusetts 1947) el diagnóstico debe servir para “esclarecer el quehacer profesional en el manejo de los problemas sociales específicos” (Lewin, cita en Zaragoza, 2010:17) En este caso, el problema tiene que ver con la comunidad uacemita del plantel Cuauhtepec de ser intervenida mediante proyectos académicos gestionados por los estudiantes.

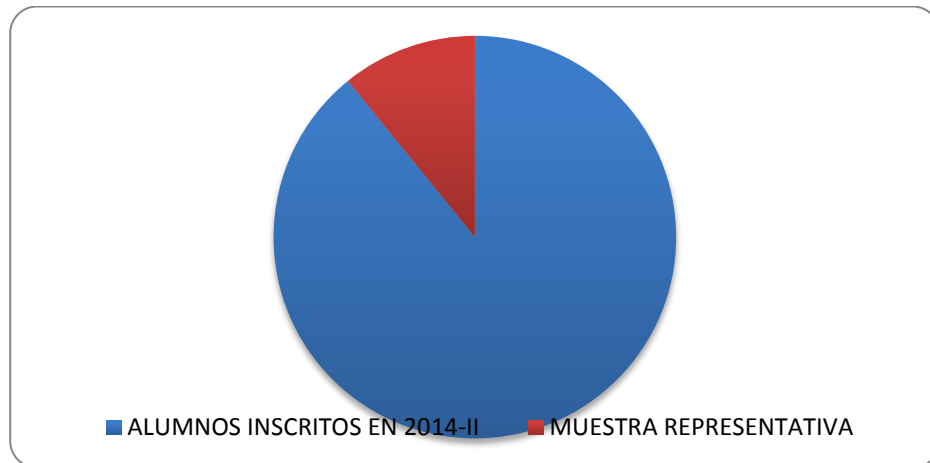
De tal manera que fue necesario llevar a cabo el diagnóstico, que permitiera conocer de qué forma es viable la investigación que se pretendía hacer con respecto al evento llevado a cabo en 2014; si bien no se realizó con anterioridad, para conocer la viabilidad del evento en el interior de la universidad, este se planeó de manera posterior para descubrir si es que los estudiantes conocen de alguna manera el tema de la oscuridad así como el interés que despierta en ellos.

Se realizó un instrumento diagnóstico, en el que se pregunta a los estudiantes de la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural del plantel Cuauhtepec en los dos turnos, que contaba en 2014 con una matrícula de 164 alumnos inscritos con materias cursando en el periodo 2014-II las siguientes preguntas.

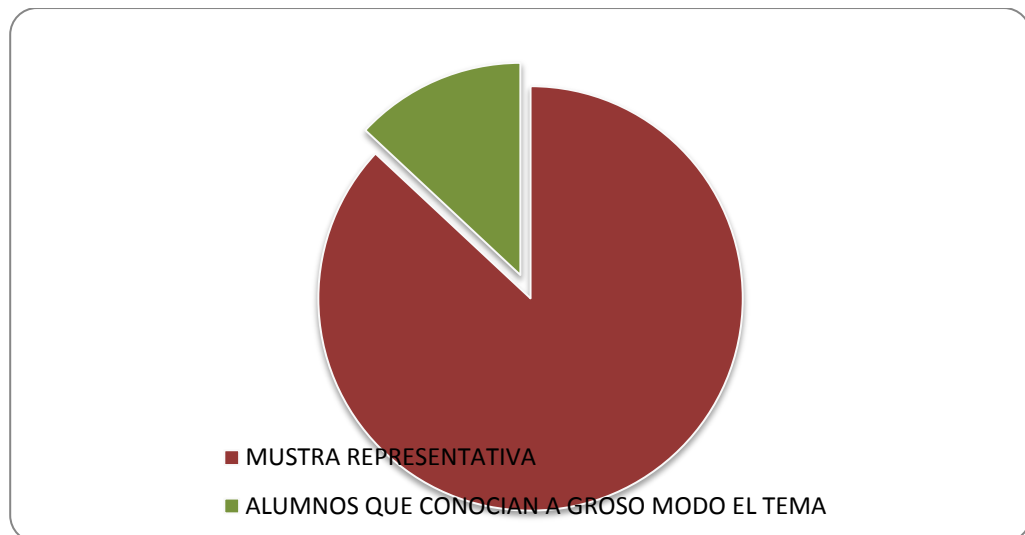
1. Define qué es para ti la oscuridad.
2. ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte? Sí \_\_\_\_\_ no \_\_\_\_\_ porque \_\_\_\_\_
3. ¿Qué entiendes como arte oscuro?
4. Enuncia tres exponentes del arte oscuro.
5. ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál.
6. ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras?
7. ¿Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad?
8. ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál.
9. ¿Sabes si se ha tratado el concepto de la oscuridad en la filosofía?
10. Puedes explicar qué significa la oscuridad para la psicología.
11. ¿Dentro del período prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte?

Con este instrumento se tomó de 164 alumnos una muestra representativa de 20 alumnos que era un porcentaje de 32.8% de estudiantes de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, lo que llevó al resultado de sólo 3 alumnos que pudieron contestar de manera más consistente acerca del tema. De tal manera que de este 32.8% sólo un 0.06%, lo que indica que los estudiantes de la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural conocen muy poco o muy a groso modo y por lo tanto el proyecto es viable, para dar mayor difusión a temas en torno a la oscuridad.

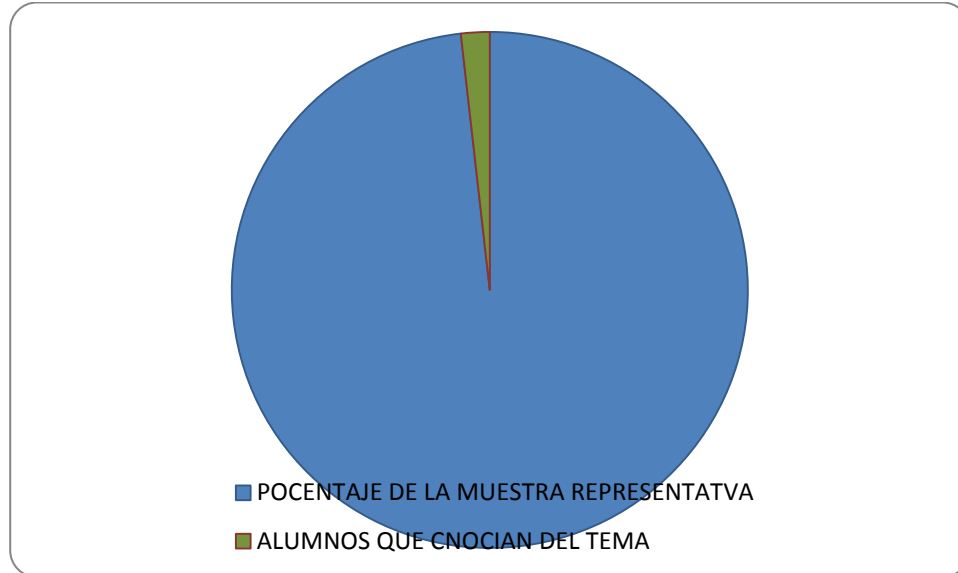
Los valores son presentados en las siguientes gráficas:



De un total de 164 alumnos inscritos en 2014-II se encuentran en la gráfica en color azul. La muestra tomada en ambos turnos es de 20 representada en color rojo.



De la muestra de 20 alumnos que aparecen en color rojo, sólo 3 de ellos conocen un poco del tema, representando en color verde.



De tal forma que de los 164 alumnos que están inscritos en el período 2014-II y equivale a nuestro 100% en el plantel, representado en color azul. Sólo el 0.06% de ellos conocían el tema y esta aparece representado en color verde.

Como se pudo demostrar con base en datos obtenidos mediante el instrumento diagnóstico, se pudo entender que los estudiantes de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, conocen a grosso modo sobre la estética de la oscuridad, o mejor dicho no la contemplan como un elemento presente en el ser humano y que se ve al interior del arte, la cultura y la contracultura como elemento constestario de la alta cultura hegemónica. **(Consultar instrumento diagnóstico en ANEXO I)**

## Capítulo 3.

### El lado oscuro de la luz en el arte.

El objetivo de este capítulo es mostrar que el concepto estético de la oscuridad ha sido y es relevante en la creación artística, en diferentes etapas de la historia y en distintos contextos.

El capítulo consiste en una selección de autores y obras sobresalientes en este sentido y no tanto una historia, que superaría los objetivos y límites de esta investigación. Se presentan creadores y creaciones de pintura, literatura, gráfica y música para fundamentar el tema.

Esto con la intención de demostrar la importancia del concepto estético de oscuridad en el arte y justificar la pertinencia a través de la exposición de ejemplos de obras concretas, cual resultará valioso para futuros estudios sobre dicho tema.

#### 3.1 Luz y oscuridad en la pintura.

La dialéctica de la luz y la oscuridad en la pintura se ha dado en diferentes etapas de la historia y en una diversidad de contextos. Por ejemplo, el estilo y la técnica del *claroscuro*, que surgió en el Renacimiento Italiano, más concretamente en el Cinquecento (Siglo XVI). Se trata de un contraste entre luces y sombras que realza el volumen y que enfatiza aspectos anímicos y espirituales. Leonardo da Vinci utilizó el claroscuro vinculado también con el sfumato que consiste en proporcionar un delicado relieve plástico a los cuerpos, mediante el paso gradual de la luz a la sombra y la eliminación de contornos bruscos, difuminándolos en la atmósfera.(Alfonso de Giorgis y María Carla Prette, *Atlas ilustrado de la historia del arte*, Susaeta, Madrid, p.132.). Cabe mencionar que para Leonardo el concepto estético de la oscuridad es esencial, la belleza de la obra de arte no se encuentra en la luz pura, sino en su difuminación y su tránsito a través de la sombra: ...para Leonardo da Vinci, el ideal de belleza no era la luz viva que

esculpe las formas, sino la difuminación de la sombra que las acaricia y las vela (Alfonso de Giorgis y María Carla Prette, p. 132.). Este artista genial y otros destacados del Cinquecento, al usar el claro oscuro llevaron la pintura a un territorio más autónomo que el dibujo, llevando también el humanismo en el arte a su evolución. Es interesante que en la medida en que los artistas quieren expresar las profundidades del alma humana, el concepto estético de la oscuridad adquiere también una relevancia especial. (Alfonso de Giorgis y María Carla Prette, p. 132.). Un ejemplo del uso que Leonardo hizo del claroscuro y del sfumato su pintura La Virgen de las Rocas (Imagen 3) (1483-1486, Óleo sobre tabla trasladada a Tela, Louvre, París). Otros autores que usaron el claroscuro: Giorgione (Castelfranco, 1478- 1510), Tintoretto (Venecia, 1518- 1594), entre otros.



(Imagen 3. Leonardo da Vinci, 1483-1486, óleo sobre tela, 199 x 122 cm, Museo de Louvre, tomado de Alfonso de Giorgis y María Carla Prette, p. 133.)

El humanismo en la pintura evoluciona a su aspecto naturalista a través del tránsito del claroscuro al tenebrismo y la historia reconoce a Michelangelo Merisi Caravaggio como el responsable principal, al llevar el contraste entre la luz y la sombra hasta las últimas consecuencias, creando fondos neutros que se diluyen

en la oscuridad sin paisaje. Sobre esta oscuridad Caravaggio hace surgir la luz y enfatiza dramáticamente los rostros y las manos, así como las luces que llegan de algún ángulo del cuadro. Todo esto, con un simbolismo de tipo espiritual.

Resulta interesante que la mayoría de los temas sean de tipo religioso aunque humanizando los personajes bíblicos a tal grado, que causó escándalo y tuvo problemas con las autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, *San Mateo y el Ángel* (Imagen 4)(1602, pintura al óleo, perdida) fue censurado por el aspecto del Santo tan cercano a un pordiosero y por la exposición irreverente y sucia de sus pies; otros ejemplos: *La muerte de la Virgen* (1606, óleo sobre lienzo, Louvre, París), representada por una figura casi de tamaño real, una mujer sin atributos místicos y según algunos biógrafos, utilizó como modelo para realizar la pintura a una prostituta. Es comprensible la reacción hostil del público y de las autoridades religiosas ante una obra tan audaz. Por su parte, su *Judith y Holofernes* (Imagen 5) (1599, óleo sobre lienzo, Galería Nacional de Arte Antigo, Roma), generaba reacciones de horror en el público de su tiempo, por el realismo tan naturalista de la obra. Este pintor muestra la realidad sin la idealización y el embellecimiento que caracterizó el arte del Renacimiento.



(Imagen 4. Caravaggio, 1602, pintura al óleo) (Imagen 5, Caravaggio, 1599, óleo sobre lienzo, Galería Nacional de Arte Antigo, Roma) tomado de Alfonso de Giorgis y María Carla Prette, p. 135.).

Cabe destacar que en este autor existe una extraña correspondencia entre el tenebrismo de la obra y el tenebrismo de su personalidad y de su vida, tan llena de complicaciones, es así, un artista representativo de la oscuridad: Caravaggio, pintor maldito, como fue llamado por una leyenda alrededor de él, fue un hombre irreverente, pendenciero, dado a los excesos, incluso llegó a cometer asesinato y no logró salvarse de la prisión. Pero al igual que en la obra, del contexto de penumbra que rodeaba su vida, brotó del fondo de su alma la luz deslumbrante de su creación, la cual refleja el lado terrible del ser humano y también su búsqueda de iluminación, la cual, inspiró una escuela de seguidores por diferentes lugares de Europa, como Velázquez (Sevilla, 1599- Madrid, 1660), Rembrandt (Leiden, 1606-Ámsterdam, 1669), entre otros.

Otro autor que ha circunscrito la creación en el horizonte de la oscuridad es Francisco de José Goya y Lucientes, artista español quien es reconocido como un pintor precursor del romanticismo y de la modernidad expresionista. Y debe este reconocimiento a su serie de pinturas negras. Se trata de un conjunto de 14 pinturas realizadas al óleo directamente sobre las paredes de los pisos bajo y alto de su propiedad llamada Quinta del Sordo. Mismas que fueron trasladadas a lienzo por el restaurador Salvador Martínez y que pueden apreciarse actualmente en el Museo del Prado.

Las pinturas negras son un trabajo siniestro en el cual se representan imágenes lúgubres y aterradoras, expresión de la vivencia del creador en el contexto del dominio del Santo Oficio y de la invasión de España por las tropas de Napoleón Bonaparte, quien hizo a su hermano José, Rey de España. Esto culminando en la restauración de la monarquía con el triunfo de Fernando VII, el retorno del Absolutismo político y del Tribunal de la Santa Inquisición. Estas pinturas se caracterizan también, por el uso de pincelada rápida y gruesa, francamente de tipo expresionista, además, por el uso de colores ocres, grises y negros. Antonio Brugada, amigo del pintor, fue quien las llamó pinturas negras y son las siguientes obras: Las parcas, Un viejo y un fraile, Duelo a garrotazos, Aquelarre, Hombres leyendo, Judith y Holofernes, Procesión del Santo Oficio,

Mujeres riendo, Asmodea, La romería de San Isidro, Doña Leocadia Zorrilla, El perro, Dos viejos comiendo sopa, Saturno devorando a sus hijos.



(Francisco Goya y Lucientes. Aquelarre 1821-1823, óleo sobre panel trasladado a lienzo, 140x438cm, Museo del Prado, Madrid, en J.P.A. Calosse, 2013, p.235)

Por último y no menos importante es necesario mencionar a un artista contemporáneo, quien está vivo a la fecha y cuenta con 97 años. Se trata de Pierre Soulages, pintor, escultor y grabador de nacionalidad francesa. Su trabajo artístico muestra los diferentes matices del color negro, explorando la oscuridad que habita en ellos y haciendo manifiesto como cada uno vibra de manera singular ante la luz. Este artista de la oscuridad comentó en una entrevista llevada a cabo por el periódico El País (Vicente, 2014), que él pinta todo en negro ya que solo representa violencia y agresividad, por lo que ese color cuenta con un poderío plástico superior a todos los demás colores. El negro es una forma no sólo de expresar algo visual, sino que es toda una experiencia que transmite las emociones y los recuerdos. Por tanto, pintar así nos hace llegar a regiones de nuestro interior que los demás colores jamás alcanzan.

El autor menciona que para él el público cuenta con el derecho de hacer la mejor o peor interpretación de su trabajo artístico, de tal manera que él no titula sus obras, ya que eso modificaría las formas de interpretación del espectador. El artista enfatiza que el uso de color negro y sus variantes es necesario para mostrar estéticamente la oscuridad de la sociedad moderna.



(Pierre Soulages. 2 de Marzo 2009, estilo Minimalismo, Peinture 227x306 cm)

Soulages, nos muestra la oscuridad como un tipo de catarsis mediante la cual la sociedad puede ver los distintos matices de oscuridad que habita en el ser humano, no solo utiliza la teoría del color como lo hacen la mayoría de los artistas, si no que se ha puesto a contemplar las oscuridades en el negro, es decir usa esta expresión visual para contestar y mostrar la sociedad compleja que habita en una modernidad así como en una oscuridad que se muestra en sus obras en las que quizá representa las diferentes psiques de las personas con las que confluye, es por eso que el permite la libre interpretación que dependerá del ojo que observa.

### 3.2 Creaciones oscuras en la literatura.

La estética de la oscuridad ha tenido una presencia notable en el terreno de las artes literarias, como por ejemplo, en el Romanticismo alemán, que es un movimiento cultural cuyo origen fue el Sturm und Drang (Tormenta e ímpetu) corriente estética que nos habla del desencantamiento del amor en los jóvenes, del cual, el representante más destacado fue Johann Wolfgang Goethe.

El Romanticismo surgió en Alemania y se extendió por otras regiones de Europa, como una reacción crítica ante la confianza excesiva que tuvieron los ilustrados del siglo XVIII en el poder de la razón como norma y medida de todas las cosas. Así como también ante la industrialización amenazante del ser natural y de la belleza del mundo. Por otro lado el Romanticismo proclamó el exceso, la desmesura, la libertad, el sentimiento, la imaginación, así como la oscuridad en tanto que símbolo de lo inconsciente y de lo enigmático del universo y del corazón humano. Se prefirió la originalidad, la individualidad, la singularidad, la subjetividad, la excentricidad, el exotismo, y se trabajaron temas relacionados con el amor tormentoso, la noche, el sueño, la magia y la muerte.

Un escritor muy representativo del Romanticismo fue George Friedrich Von Hardenberg, mejor conocido con el seudónimo de Novalis cuya obra más conocida fue escrita a raíz de la muerte de su novia Sofía, como es el caso de los *Himnos a la Noche*, poema del cual se transcribe un fragmento:

...En nube de polvo se convirtió la colina,

A través de la nube vi los rasgos glorificados de la Amada

-en sus ojos descansaba la eternidad-...

-Fue el primero, el único Sueño-

Y, desde entonces,

Desde entonces sólo,

Siento una fe eterna, una inmutable confianza en el Cielo de la Noche,

Y en la luz de este Cielo: la Amada...

...No llora ante las tumbas quien amando cree...

Este fragmento nos muestra la exuberancia mediante la cual se poetisa un sufrimiento, es decir otro tipo de catarsis mediante el cual el hombre se libera, Novalis, sufre por el fallecimiento de su novia, pero es a través de esta libertad, e imaginación que el poeta sana sus heridas y la noche con toda su oscuridad le genera felicidad en su soledad, ya que solo es en sueños que puede mirar nuevamente el rostro de su amada.

También podemos encontrar dentro del romanticismo trascendentalista profesó una fe en la divinidad inmanente a la naturaleza y el cosmos. Y pensó el arte como una vía de religación entre el ser humano y la divinidad. Sin embargo, también se dio un subgénero denominado romanticismo oscuro, el cual se alejó del concepto optimista del ser humano, de la naturaleza y de la divinidad, donde se subrayó la condición caída del humano, su inherente debilidad y la funesta contradicción entre su ser irredento y su deseo de luz.

Subgénero que se dio en Estados Unidos a mediados del Siglo XIX, y se caracterizó por su preferencia a expresar el lado malo del universo, materializado en seres de oscuridad como los demonios, los vampiros, los fantasmas y diversos tipos de monstruos. También expresó el lado siniestro de la naturaleza, el mundo sombrío y decadente, cuyo misterio nos conduce a dimensiones insondables del horror y la locura.

Uno de los autores más conocidos del romanticismo oscuro fue Edgar Allan Poe, quien tuvo una predisposición a los personajes y los ambientes lúgubres, fríos, melancólicos, mortuorios, como se observa en los cuentos “La caída de la casa Usher”, “Ligia” o el poema “El cuervo”, por citar algunos ejemplos emblemáticos de su literatura oscura. Es interesante la correspondencia que hay entre la oscuridad de la obra y la oscuridad en la vida personal de Allan Poe, quien mantuvo una herida en el alma por la muerte de su madre siendo niño, situación

que lo orilló al vicio del alcohol. Otros creadores del romanticismo oscuro fueron: Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Lord Byron, Mary Shelley, entre otros.

Algunos autores como Adolfo Vázquez Rocca (1969) afirman que hay un vínculo entre el romanticismo oscuro y la literatura gótica, la cual se popularizó sobre todo en Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta literatura se caracteriza por el elemento de terror mediante el recurso de elementos macabros y sobrenaturales, en este caso la oscuridad está más relacionada con situaciones aterradoras y no tanto con elementos lúgubres y escépticos como en el romanticismo oscuro de autores como Allan Poe.

En opinión de Vázquez Rocca existe también un vínculo entre el romanticismo oscuro y el malditismo, concepto que fue tomado del libro de Paul Verlaine, *Los poetas malditos* y que se extendió a los artistas de escritura provocativa, vida bohemia, historia trágica y personalidad excéntrica. Destacan entre otros: Artur Rimbaud, Stephan Mallarmé, Isidore Ducasse, Charles Baudelaire, este último nos habla de la oscuridad en el ser humano en el sentido de su tendencia al rebajamiento del impulso sexual, también en el dolor, la culpa y el inevitable conflicto de su ambivalencia entre el bien y el mal.

Para Baudelaire la oscuridad es el mal desde la aspiración del bien. Pero tal oscurantismo fue en el poeta un impulso creador, Baudelaire quizá nos demuestra que el mal también tiene su belleza como lo podemos apreciar en *Las flores del mal*. Además pone en la mesa del diálogo temas tabú como son el sexo por goce carnal, el lesbianismo, las orgías, la homosexualidad, así como el voyerismo. También en este caso, se encuentra con una vida personal tormentosa y dada a los excesos por cierto padecimiento de disfunción sexual, además de un complejo de Edipo, complejo del que nos habla el psicoanálisis de Freud, en el que el hombre se enamora de su madre y convierte a su padre en su rival, que lo llevó a comprender la sexualidad como algo malo y perverso.

De acuerdo con Vázquez Rocca, debe además ubicarse en el *romanticismo oscuro* la novela negra, la cual se caracteriza por el contexto de oscuridad en ambientes urbanos en los cuales acontecen crímenes y enfrentamientos entre

delincuentes y detectives, los cuáles suelen tener personalidades extravagantes y atormentadas. Destaca la presencia del gánster y de la violencia llevada al extremo. En este caso, la oscuridad enfatiza la pasión y el arte de matar. Un ejemplo de novela negra es *La chica que jugaba con fuego*, de Stieg Larrson. Otros escritores del subgénero son: Carroll John Daly, Raymond Chandler, Patricia High Smith, James Ellroy.

El último de los escritores de la oscuridad que trato aquí es Howard Phillips Lovecraft, autor del terror cósmico, quien crea a partir de la oscuridad del alma humana, del misterio interior y de los secretos que esconde el universo, lo cual causa el terror de la incertidumbre. Lovecraft parte de la oscuridad del inconsciente que navega en imágenes oníricas.

El artista fue conocedor de astronomía, astrología, prácticas de oscurantismo, conocimiento que se ve reflejado a lo largo de su trabajo: sus cuentos narran la locura a la que es orillado el ser humano por conocer los secretos que encierra el universo, Lovecraft transformó el género literario de terror, al mostrar al ser humano lo que desconoce, navegando más allá del mundo perceptible, más allá de esta galaxia, en ese estado primigenio del universo que el ser humano no ha sido capaz de entender a la fecha.

Además lleva al lector en un mundo interno del inconsciente, reflejado en el onirismo que en algunos despierta gusto, mientras que en otros terror ante lo horripilante del mundo de los sueños, también en las formas paganas que se muestran en *El Necronomicón*, en el que nos deja ver a través de símbolos y figuras los elementos y cánticos mediante los cuales se puede llamar a los dioses primeros, a esas entidades que están sumergidas en un sueño profundo donde termina el universo.

Estos escritores pertenecientes a contextos diferentes, dejan claro a través de su arte, que la oscuridad está en cada uno de nosotros, tanto en el terror como en el gusto. Los autores aquí mencionados demuestran que la oscuridad también es una musa de inspiración creadora, ya que estos personajes no sólo escribieron de forma oscura por llamarle así, si no sus personalidades demostraban la

oscuridad que da la soledad del alma humana. Es decir las dos vertientes que maneja el ser humano, de día transita con la máscara de lo correcto, lo puritano, mientras que en la noche desatan los monstruos de cada uno expresados en excesos, maldad y hasta homicidio.

### **3.3 Oscuridad y creación en la gráfica: el cómic.**

En este apartado se maneja el cómic y su gráfica visual bajo la temática de la oscuridad, no indica que tenga mayor relevancia ante las anteriores disciplinas como son el cine, la música, o la plástica, si no que se entiende como parte de un producto cultural de alto consumo, y su diferencia está basada en su lenguaje de narrativa gráfica, este se encuentra articulado principalmente por dos elementos: la imagen y el texto escrito, una forma de comunicación gráfica que antecede al propio cine, así como a la animación, de ahí nacen, el cine la animación y la televisión retoman la estructura discursiva de la narrativa gráfica para armar sus productos “una película, un anime” más concretamente de la animación japonesa.

Alejandro Enoc Maza Pérez nos habla del origen del cómic en su texto *Un acercamiento al cómic: origen y desarrollo y potencialidades (2015)* a partir de la gráfica como el sistema semiótico con el cual el ser humano se ha comunicado desde su origen, como puede notarse en la pintura rupestre del hombre primitivo, los pictogramas de los sumerios antiguos, los jeroglíficos de los egipcios y diversas imágenes grabadas en piedra en las culturas de la antigüedad.

La forma de expresión gráfica se extendió con el surgimiento de la imprenta, entre los siglos XVII y XVIII, se popularizó el material que contenía dibujos con historias pícaras y acontecimientos de crímenes de la época. Se difundió aún más, con el surgimiento del periódico y con la agrupación de dibujantes, pintores e ilustradores.

Por otro lado James Gillary realizó una caricatura de Napoleón Bonaparte en forma de sátira dando lugar al cómic. La denominación del cómic apareció en

1894, pero fue hasta 1896 cuando se creó el primer rodaje de tira cómica, en el suplemento dominical del diario New York World, con el protagonista The Yellowkid, personaje que abordaba temas para público adulto. El cómic es un modo de expresión simple que utiliza iconos representativos de la realidad, sin embargo, como menciona el teórico, ensayista y artista Scott Mc Clouden su texto *Understanding comics the invisible art (1994)*, no es solo un entretenimiento, es algo más complejo, está formado por un texto creado a partir de una historia que se va narrando de manera lineal pero utiliza una serie de elementos que lo convierten en todo un arte: el texto, las imágenes, los sonidos que son ilustrados, hasta la fuerza de cada uno de ellos y la conjugación armoniosa de todos sus elementos.

Con el tiempo, el cómic se dividió en géneros y subgéneros, sin embargo, aquí tratamos sólo el de los superhéroes y antihéroes, enfocándonos más en el tema de la oscuridad. En primer lugar el caballero de la noche, mejor conocido como Batman, creación de Bob Kane y Bill Finger, Batman quien nació de la oscuridad y se mimetiza en ella el caballero de la noche hace su aparición en mayo de 1939, en el número 27 de Detective Comics; en éste es un hombre misterioso que resuelve el homicidio del viejo Lambert, siendo así, más bien, un detective policiaco que trata de resolver un crimen. Con el paso del tiempo el personaje comenzó a tener archienemigos que padecían algún tipo de desorden mental, como es el caso de Joker, quien dio a Robin una golpiza que lo llevó a la muerte, en 1988. Esto provocó en Batman una gran tristeza y su conversión en un ser que se refugia en la oscuridad de la noche.

Posteriormente, en abril del 1991, se ve por primera vez al personaje Venom, quien surge al inyectarse un veneno creado por Batman para tener una fuerza indestructible, pero que transforma al que lo usa en un ser lúgubre y sombrío, por lo que decide deshacerse del mismo y es usado por su enemigo Venom, quien es visto después en la caída del murciélago, en la cual Batman es derrotado por los locos de Arkham. Es así que la historia se va transformando de historia policiaca a historia oscura que utiliza elementos psíquicos, acertijos, así como seres con deformidades, malformaciones, cicatrices que los llenan de

resentimiento y los llevan a buscar la destrucción de Batman. En este cómic, la oscuridad representa diferentes cosas: el rencor y el odio, la locura, la tristeza, el motor del dolor, pero también el vengador oscuro, que está en cada uno de los seres humanos y que lucha contra las fuerzas del mal que habitan el mundo y también el espacio interior

Otra gráfica enfocada en la oscuridad es *Sin City*, creado por Frank Miller (Olney, 1957) cómic que nació en abril de 1991, creada como una historieta sin secuencia, que no cuenta con personajes principales, ni secundarios, ya que sólo son personajes que divagan en una ciudad sumida en el pecado, siendo lo único constante la ciudad en sí. Las historias convergen las unas con las otras, en una ciudad de aspecto triste y oscuro, ubicada en un universo de ficción en la cual se encuentran seres como Mary o Goldie, quienes son personajes del mundo degradado: prostitutas, policías y hombres estúpidos de fuerza incomparable, que se encuentran en distintas historias y tomos del cómic.

Por último, hablaremos de un cómic que nos presenta al antihéroe por antonomasia, *The darkness*, cómic oscuro como su nombre lo indica, creado por Mark Silvestri, (1958) cuya carrera inició con Marvel Cómics ilustrando a los X-Men y dedicando la mayor producción a Wolverine por dos años. Creó su propio trabajo contando la historia de un mafioso llamado Jakie Estacado, en 1992.

Yakie Estacado es un personaje que proviene de italoamericanos, quien es acogido por la oscuridad para ser portador de la misma, cosa que a Jakie le agrada ya que él utiliza la oscuridad para sus fines, como por ejemplo, para eliminar a sus enemigos en la noche, con el poder que le otorga la oscuridad de la cual emanan seres horripilantes que arrancan las extremidades a sus víctimas y se burlan al mismo tiempo. Este personaje es tentado por Ángelus, quien es un ángel que busca que Estacado embarace a una mujer, ya que es así como él morirá y la oscuridad pasará a un nuevo portador ya que Estacado es sólo un avatar de la oscuridad y el Ángelus tiene múltiples avatares y su batalla es infinita y surge del universo mismo, el cual se origina de la oscuridad, hasta que Dios dice: hágase la luz y esto causa un malestar en la oscuridad haciéndolos

enemigos mortales, la trama se desarrolla en la ciudad de New York y el personaje principal es apoyado por la mafia neoyorquina de los Franchetti.

Estacado es capaz de crear seres con tentáculos mortíferos y todo ser que sea posible imaginar, en este contexto la oscuridad genera un trabajo artístico: crea entidades que se perfeccionan en el arte del asesinato y lucen estéticamente más malévolas.

Esta capacidad creadora lo lleva a destruir todo, sin embargo, tiene un punto débil, que es un amor por la mesera del bar, quien de niña fue su compañera de orfanato y quien lo ama de manera silenciosa. Este personaje femenino es tomado por el tío Franchetti quien la secuestra y la mata para así poder controlar a Jakie, pero él, al ver a su amada muerta decide terminar con la mafia a la que él mismo pertenecía y consigo mismo se suicida prendiéndose fuego. Sin embargo, la oscuridad lo rescata, ésta necesita de un portador que le ayude a transformar el mundo, es así que este cómic afirma que la oscuridad tiene una finalidad creadora.

## Capítulo 4.

### **El concepto estético de la oscuridad en las concepciones culturales.**

Este capítulo es una selección de expresiones artísticas de diferentes tradiciones culturales, cuyo centro creador está vinculado con el concepto de oscuridad, basado en lo propuesto por los académicos que participaron en el evento realizado en 2014, mismo que mostró la oscuridad en distintas disciplinas, aunque este apartado no se realizó de una forma histórica o comparativa. Tampoco es un tratado exhaustivo. Sino como muestra de algunos ejemplos que se conformaron en torno a la oscuridad.

El objetivo consiste en apoyar la idea de universalidad, dentro del carácter esencial del concepto de oscuridad como metáfora; de la parte terrible del ser humano más allá de los límites de Occidente y del arte culto. Tal como Gustav Jung lo afirmó.

Como es el caso del primer tema que no retoma a occidente como anteriormente se trabajó, pero fue considerado por ser parte de una conferencia en la que la experta nos habló de una visión que no es contemplada bajo los criterios del canon occidental, es por eso que se decidió retomarla para mostrar que en culturas originarias basadas en mitos también existía la idea de oscuridad pero como fuerza creadora y de poder.

#### **4.1 El concepto estético de la oscuridad en la cosmovisión de las deidades prehispánicas.**

Dentro de otras tradiciones culturales existe, entonces la idea de la luz y la oscuridad, como lo demuestra con su investigación la doctora Emilie Carreón Blaine en el trabajo *El olli en la plástica mexicana. El uso del hule en el siglo XVI. (2006)* Que llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el cual contribuyó a entender las formas en las que era utilizado el “olli” en la

plástica mexicana. Cabe aclarar que el arte prehispánico está ligado de un modo indisoluble a la cosmovisión cultural, de tal modo que al hablar del arte hay que abordar el tema de la cultura, de tal manera que se abordará el tema con base en lo escrito por Carreón, siguiendo la línea temática en la que se aborda en principio el arte, para pasar a los materiales, su utilización y vinculación.

La autora parte de la premisa de que el color negro al interior de la pintura ritual era aplicado por los precolombinos en sitios donde se colocaba una gran carga simbólica, y de igual forma era representada por diversas marcas.

En la plástica mexicana se puede contemplar tras un estudio que permitió el análisis de los elementos que componen los códices, y que utilizan el material conocido como olli, o hule que muestran materiales oscuros que nos llevan a ver la relevancia del color en las prácticas prehispánicas.

De tal manera que se nos dificulta comprender la relevancia del material olli, al interior de la plástica mexicana, como en el caso de la diosa “Temazcaltoci... Representa a dicha diosa, pues tiene en el rostro como un parche redondo de ulli o goma negra, [y] en la cabeza a manera de gorra de manta revuelta y anudada” (Carreón, 2006:95) la cual lleva colocado un parche redondo de hule y también el uso del mismo se lleva a ofrendar a los dioses de Chalco, es uno de los primeros hallazgos antropológicos.

Pero este no era el único uso que se le daba a ese material, se utilizaba para consagrar el mundo ritual. Según las fuentes tomadas por la autora Emilie Carreón Blaine en los escritos de Veytia, en los que se narra la proveniencia del material, tomado de la sabia de un árbol mismo que al contacto con el aire se solidificaba y que tanto Torquemada y Vetancourt reconocieron la utilidad del mismo, no solo para el juego sino también para aplicarse sobre telas y ropas que lo hacían impermeables, y mayormente utilizado en zonas de alta humedad.

Regresando a la relación que contenía el olli con las deidades prehispánicas hablemos un poco de lo descrito por Carreón:

En un escrito de 1936, Theodore Preuss plantea que el juego de pelota era un acto mágico, necesario para poner en movimiento a los astros que la pelota imitaba, pero a la vez relacionaba a la pelota con los cráneos, los cuales, pensó, eran estrellas muertas. Años más tarde, en 1948, Walter Krickeberg llegó a conclusiones similares a las de Seler y Preuss; planteó que la victoria y la derrota en el juego expresaban el antagonismo entre la luz y la oscuridad, equiparando la cancha con el cielo y la pelota en el aire con los cuerpos celestes, el sol naciente o los astros nocturnos (Carreón, 2006:100)

Dicha investigación arroja a la luz, la relevancia del material oscuro como es el caso del hule: no solo muestra los movimientos de los cuerpos celestes, también muestra la fertilidad con el que también estaba ligado el juego, por tanto está unido a los movimientos sociales así como los agrícolas por la cosmovisión de los antiguos prehispánicos.

Por otro lado hablare de las cualidades del hule, solidificado, que al ser atado en forma circular para hacer la pelota y esta al rebotar contra el suelo daba un sonido de aguacero que se repetía en cada rebote, como si llamase a la lluvia En tendemos de esta manera que:

Como se demuestra tras estos descubrimientos, su relevancia no solo radica en ser un material elástico, que se podía quemar y salpicar en papeles rituales, que se identifican en distintos códices con figuras en las que se puede ver asteriscos o dobles líneas verticales o como gotas, sino también como símbolos localizados en vasijas de *tlaloques* que tienen formas de lágrimas con el hule que simbolizan gotas de lluvia.

A propósito, el investigador César Macazaga Ordoño, (1926) habla en ese sentido que son movimiento palpitante inmerso en un significado mágico- mítico en el que se entremezcla el agua, el movimiento, la fertilidad, así como el tránsito de los astros celestes (Macazaga en Carreón, 2006:103).

También esta indagación va por caminos poco ahondados en los que se demuestra que el olli, ulle y kik che, son encontrados en la leyenda maya descrita en el *Popol Vuh*, que el material es un elemento vital al igual que la sangre o el esperma como líquidos que dan pie a la vida, por tal motivo se utilizaba también para la medicina, en sahumero, o en pintura ya que era la forma de estar conectado con el universo que era el lugar de donde provenían los dioses:

Un ejemplo de esto es el hule aplicado en papeles para confeccionar la indumentaria de las deidades ya sean faldas, pectorales, tocados, bastones etc. tenía concordancia con los dioses del panteón nahua.

Por otro lado no existen muchas especificaciones de las formas que tomaban los papeles rituales, esto si denota el significado de cada uno, no se aplicaban de la misma forma para deidades de la lluvia, que para deidades del panteón, o deidades de la fertilidad, “o de otras forma como es el caso de la pintura motenolcopi, la pintura facial, que es un atributo que, frecuentemente comparten varias deidades, como es afirmado en textos de Sahagún, es una pintura que se representa al menos de dos maneras: en torno a la boca y cubriendo totalmente la parte inferior del rostro”. (Carreón, 2006: 115) que se encontraba más en deidades terrestres, del fuego o la diosa madre, así como a diosas muy antiguas. Pero también al interior de los códices se distinguen formas como la de los cerros con adornos de papel pintado de hule, que muestra lugares o sitios específicos para los sacrificios.

De tal manera que el olli, así como el uso y representación de este tanto en códices, como en ceremonias, entierros y sacrificios representa la vinculación de la oscuridad con las deidades prehispánicas, y el lazo que se tenía al portar el material, significando así que el sujeto sería parte de un sacrificio dirigido a una deidad, quizá siga siendo un tema del cual requiere más indagaciones a profundidad, que permitan entender y comprender el pasado y explicarlo a través del uso de elementos que siguen presentes en algunos poblados, pero se puede entender gracias a la aportación del trabajo de la doctora Emilie Carreón Blaine.

El uso de este material no era exclusivo a Tláloc, pero los materiales oscuros y equiparables cromáticamente están presentes en deidades precolombinas, así como en sus prácticas que no se dieron por terminadas en la conquista, si no que perduraron a lo largo del tiempo.

#### **4.2 El drama del oscurantismo ilustrado en movimiento: la danza butoh.**

Primeramente hay que hablar un poco del fundamento de la danza butoh, la cual nace en Japón como modo de expresión cuyo objetivo fue mostrar la oscuridad. En este contexto, el concepto de oscuridad significa muerte, dolor, desolación y barbarie, todo esto que sobrevino de modo conjunto en la segunda guerra mundial, la cual fue una consecuencia de la ilustración, tras pensar que el orden y el progreso materialista solo traerían felicidad; pero esto solo era una cortina de humo que se desplegaba después de la destrucción. La danza butoh nace con la intención de mostrar que la tal llamada (*Aufklärung*) o ilustración no había triunfado, como un iluminismo: tras el estallido de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las afectaciones tanto materiales como genéticas evidenciaron el drama que se desarrollaba en este país nipón, “el avance de la razón mediante oposiciones no va necesariamente a la par del progreso la justicia y la felicidad. El desarrollo de la razón no se dirige naturalmente y por sí solo hacia fines creativos.” (Martineau, 2013:147).

Y más tarde gracias al trabajo de Tatsumi Hijikata, que desarrolló una expresión que rememoraba su infancia en Akita, un pequeño poblado al norte de Tokio, se vio nacer la Danza butoh a partir de los años 60's ; partiendo de este punto se abordará de la forma en la que la Danza butoh representa para su creador, una escenificación o performance filosófico que llama a un *estado naciente* (Martineau,2013:148) en el que todos somos parte y conformamos un grupo que se ve afectado por los otros, es un terrorismo que atañe a los individuos que se encuentran inmersos bajo la escenificación del dolor y la deformación de la luz en las tinieblas.

La creación en este sentido, no es sólo un método de destrucción, sino que es un renacer de la muerte y una creación a partir de esa oscuridad en la que se encuentran de manera perpetua, la danza que mueve de todas las formas el cuerpo de los que la practican, es una liberación de los fondos que subyacen en las mentes, así como en los genes que se han visto afectados por este *Little Boy*, artefacto explosivo que estallo sobre la ciudad nipona de Hiroshima el seis de agosto de 1945, se estima que 75.000 de personas murieron en el acto por esta bomba atómica. “Lo que se esté en relación con la onda de choque, y que ahora se ha convertido en un elemento que nos da pie a una danza con la muerte, una práctica post- metafísica como una praxis ontológica” (Martineau, 2013:150) es decir una dicotomía entre la luz y la oscuridad, es decir que en la medida en la que se haya mayor luz de ella nacerá la oscuridad y viceversa, este choque que ilumino al estallar creo un movimiento de oscuridad que al mismo tiempo genera luz de sanación en aquellos que fueron afectados.

La danza Butoh es una práctica que demuestra la centralidad del ser humano, colocado en el inconsciente que resuena en el ser un razonamiento en relación directa con el cuerpo de tal manera que trasciende en lo más interno del mismo unido a la mente dejando ver el acontecimiento llamado ser. Esta apariencia nos muestra el mundo en sus horrores, su desgarramiento y su transfiguración estética, una representación de la belleza que emana de esa oscuridad, en relación con los otros y con el mismo cuerpo de manera individual, se trata de un dejarse afectar por este arte que enseña como las expresiones más intensas conmueven, como en el caso de uno de sus exponentes más destacados: Kasuo Onho, quien se unió a Hiikata en los años 1960 y que decidió explorar este bello arte en la soledad, como una expresión de simplicidad y minimalismo.

Por otro lado esta danza es entendida para Martineau como un punto ontológico que nos permite ver el nacimiento en la muerte, bajo la filosofía materialista así como dionisiaca, “al comprender la mística racional, se puede ver en un feto su relación directa con la madre y la placenta en esa conjunción en la que estarán en juego no solo la genética si no la relación de los cuerpos, o seres

con el otro, de tal forma que el cuerpo no tiene una existencia individual, aquí se afirma que, la experiencia que es transmitida a través de la danza oscura, se inserta en esta mística del drama, es tan solo un reflejo de esa Idea, una aislada sombra de la misma” (Martineau, 2013:151)

La muerte es un lugar del cual se habla, pero se desconoce, de tal manera que la danza butoh es esa charla directa con la muerte, como lo intentó representar su creador Hijikata, que da a entender que es todo ese cúmulo de ideas, sentimientos, que se expresan en una lingüística corpórea (Martineau, 2015:3) que cala hasta los huesos al verla representada y lleva hasta el llanto, pues puede transmitir esos sentimientos dolorosos de una masacre que pareciera interminable, es así, como dijo el filósofo alemán: una cultura construida sobre el principio de la ciencia tiene que sucumbir cuando “comienza a volverse ilógica, es decir, a retroceder ante sus consecuencias (Nietzsche, 2015:112)

En una cultura que presenta la belleza en cada una de sus artes, hay que mostrar la oscuridad como un origen que se presenta a través de una danza que libera del lenguaje; hay que encontrar una palabra que guarde el silencio “...El Butoh que aquí interesa no produce nada sino que estudia y multiplica la afectación, el arte de dejarse afectar “(Martineau, 2013:4) una danza que muestra el proceso incansable de un nacimiento de las tinieblas dejadas por aquellas afectaciones que subyacen no solo en el cuerpo sino también en la mente.

Hablo de esas emociones negadas y reprimidas que salen a flote, ese sujeto que está arrojado a sus demonios que muestran lo inmoral, lo que no está permitido, lo grotesco (Brugarolas, 2015:343) dichas expresiones que muestran lo que hasta principio de los años 60’s, se había ignorado y dejado de lado, ya que aquel dolor no era un tema preferente de las convenciones estéticas, como es el caso de la enfatización de la belleza.

Dicha belleza que deja a un lado los sucesos reales, así como los sentimientos y secuelas que marcan el flujo de la vida de aquellos que fueron afectados por ese *Little Boy*; y ese es el punto clave de esta danza, desenmascarar y superar las violencias estéticas que encubren el horror, sobre

todo, el deseo de mostrar este absurdo que se transforma en una representación de la realidad, metáforas del dolor, para todos aquellos que dejaron en el olvido lo que trajo ese supuesto orden y progreso, que parece ser más una destrucción, pero que a través de un arte liberador se puede renacer de la oscuridad, así como de las cenizas que dejó el olvido.

### **4.3 La juventud inmersa en la oscuridad de la cultura pop de los años 70, 80 y 90's. El dark –gótico.**

Este apartado se trabaja a partir de un elemento presente en el proyecto el lado oscuro de la luz en la cultura y el arte realizado en 2014, ya que en el proyecto se contó con la participación de jóvenes y no tan jóvenes; se retomaron temas que específicamente son arrastrados en la época moderna del siglo XXI, como respuesta al fin del verano del amor, y como se menciona es un movimiento que sigue permaneciendo como una expresión en lugares que se siguen considerando underground, como es el caso del tianguis universitario del chopo, salón Español, el circo volador, Uta bar, en el que confluyen distintos modos de culturas pop, o subculturas enfocadas al dark – gótico.

Para comenzar, el vocablo “Subcultura” no se difundió en la literatura de las Ciencias Sociales hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Milton Gordon, en 1947 definía a la subcultura como:

“una subdivisión de la cultura nacional que resulta de la combinación de factores o situaciones sociales tales como la clase social, la procedencia étnica, la residencia regional, rural o urbana de los miembros, la afiliación religiosa, y todo ello formado, gracias a su combinación, una unidad funcional que repercute íntimamente en el individuo miembro”(García Navarro, 2012:2)

Por otro lado, contamos con el género de El punk que es definido como:

Un estilo musical y también una forma artística, una manera de pensar y de expresarse, un modo de vivir y de encontrar su lugar en el mundo. El punk suele nacer en condiciones sociales, políticas y económicas difíciles. La exclusión, la crisis y en consecuencia la inestabilidad económica, el paro, la falta de posibilidades de realización personal, la desigualdad, el racismo, el autoritarismo y la injusticia son los elementos que inspiran a las bandas punk alrededor del mundo para empezar a tocar desde mediados de los años 70 sobre todo a raíz de la crisis de 1973. (Ivaylova, 2015: 5)

El cual busca renovar los movimientos de los 1970 y se actualiza en la revolución de los hijos del proletariado, quienes estaban en contra de la industrialización. Es decir una contracultura Ahora bien tendremos que retomar también el término acuñado en 1970 por Theodore Roszak, quien nos dice:

La contracultura más que «merecer» atención, la «exige» desesperadamente, puesto que yo al menos ignoro por completo dónde pueda encontrarse, además de entre esa juventud disidente y entre sus herederos de las próximas generaciones, un profundo sentimiento de renovación y un descontento radical susceptibles de transformar esta desorientada civilización nuestra en algo que un ser humano pueda identificar con su hogar. Esos jóvenes son la matriz en donde se está formando una alternativa futura que todavía es excesivamente frágil. Concedo que esta alternativa viene vestida de modo extravagante y abigarrado, con prendas y colores de muchas y exóticas fuentes: la psicología profunda, restos nostálgicos de la ideología de izquierdas, religiones orientales, el Weltschmerz romántico, la teoría social anarquista, el dadaísmo, la sabiduría india americana y, supongo, la sabiduría perenne. (Roszak, 1970: 11)

Los jóvenes buscaron expresar su desencanto adoptando una moda, un estilo de vida y una estética rebelde, comienzan a peinarse con pelos en punta como lo harían anteriormente los punk, pero en lugar de tenerlos en colores vistosos, los pintan de negro, sus gustos musicales se transforman en formas

sombrías y sus temas abordan problemas existenciales involucrados en la queja social, presente permanentemente en estas juventudes, que se manifiestan defensoras y portadoras de un nihilismo.

La palabra nihilismo viene del latín nihil, que significa nada, es así que el nihilismo es una postura metafísica y ética que afirma la vacuidad y el sin sentido de la existencia, lo que significa una falta de confianza en el ser humano, la sociedad y el futuro del mundo. Como lo plantea García:

Esta juventud se encontraba en el desempleo, el cual fue ocasionado por el neoliberalismo que estalló a finales de los 70 con el gobierno de Margaret Thatcher. Ante esta situación, se crea una reacción por parte de los hijos de aquellos obreros que habían quedado desempleados. Estas condiciones sociales y laborales llevaron a este grupo de personas a contemplar un futuro sin suerte, o sin un trabajo, ante estos hechos solo vieron una salida, la desilusión: “una verdadera explosión del nihilismo, despreocupación, indiferencia y un individualismo exacerbado marca la postmodernidad “No hay futuro”” (García Malpica, 2010:7).

Es así que este malestar, no quedaría en el olvido como si se tratara de una moda pasajera, sino que trascendió en dos generaciones más y se consolidó en éstas, las que influidas por esa crítica post-punk, y sus adaptaciones a la ideología y estética de oscuridad en el sentido del desaliento social, existencial y cultural, llegan a los 80's. Estas juventudes buscaron un retorno al romanticismo, “El romanticismo época literaria, que se mantiene en un estilo romántico como actitud del espíritu no circunscrita a los límites del momento histórico, una constante y forma permanente de cultura.” (Rüdiger Safranski, 2009:32) y se autodenominaron góticos, o dark, o en España fueron llamados siniestros, retomaron escritos de novelas románticas que nos hablan de temas sombríos, pero al mismo tiempo enfocado en la elegancia como lo narra la novela de Ann Rice en una de sus obras titulada *La entrevista con el vampiro*, nos evoca a los años 1791, cuando un joven fue mordido por un vampiro que lo infecta, y este queda condenado a ver la humanidad por 200 años. En su narrativa nos lleva a una atmosfera lúgubre y oscura de un siglo XVIII.

El estilo de vida de dicha juventud marca un punto determinante ya que es a través de éste, que se entiende una dicotomía en la que se instaura tanto la luz en contraste con la oscuridad, el bien y el mal conviviendo en grupos de jóvenes que escuchaban una música “con inclinaciones hacia lo profundo, lo profano, la tristeza y la melancolía” (Bolaños, 2008:5) Pero esta expresión no solo era una interpretación musical, sino que era un modo de vida en el que se ligaba por un lado la literatura vampírica, así como la novela negra; por otro lado era una actitud ante la vida en relación con el misterio, el malestar en una cultura así como seguir a las diversas agrupaciones que surgieron con estos temas; en los que se mostraba una apariencia que busca la teatralidad, así como la representación de la belleza en la palidez, que al mismo tiempo representa a seres andróginos como señala el diccionario de la real lengua española, proveniente de latín *androgynus* y este proviene del griego ἀνδρόγυνος *andrógynos*. Deriva de ἀνήρ, ἀνδρός *anér, andrós* 'varón' y γυνή *gyné* 'mujer'. Se entiende como una persona, de rasgos externos que no se corresponden definitivamente con los propios de su sexo; que en su look se ven reflejados ese desprecio a una modernidad de la cual no esperan nada bueno.

Se buscó la manera de regresar la belleza de lo grotesco que radicaba en el espíritu de la época, pero desde una perspectiva moderna, en la que se conocía de literatura, pero al mismo tiempo de movimientos musicales, y de tal manera que busca alejarse de los medios masivos de comunicación como son la radio y la televisión ya que ven reflejada en ella solo el decadentismo de esta sociedad, es una búsqueda interminable en los escombros del pasado. Según lo planteado por Nietzsche:

Confróntese ahora con esto el hombre abstracto, no guiado por mitos, la educación abstracta, las costumbres abstractas, el derecho abstracto, el Estado abstracto: recuérdese la divagación carente de toda regla, no refrenada por ningún mito patrio, de la fantasía artística: imagínese una cultura que no tenga una sede primordial fija y sagrada, sino que esté condenada a agotar todas las posibilidades y a nutrirse mezquinamente de todas las

culturas: eso es el presente, como resultado de aquel socratismo dirigido a la aniquilación del mito. Y ahora el hombre no- mítico está, eternamente hambriento, entre todos los pasados y excavando y revolviendo busca raíces, aun cuando tenga que buscarlas excavando en las más remotas Antigüedades. El enorme apetito histórico de la insatisfecha cultura moderna... el voraz deseo de conocer. (Nietzsche, 2015:135-136)

Como menciona Nietzsche, ese coleccionismo de culturas, de pasados que nacen tras una modernidad en la que se comienza a buscar en los escombros de lo anterior, y se cree que anteriormente eso era una realidad mejor, que la propia; pero regresando un poco a lo que mencionábamos con anterioridad acerca del estilo que se seguía, si bien era retomar esa saturación tanto de vestimenta, como de arquitectura y sonidos musicales como entonaciones un tanto angelicales, por otro lado era una visión en contra de la religión.

Buscaban retornar y hacer resurgir todos aquellos mitos que se vieron extintos por una religión que buscó imponer sus reglas pero que al mismo tiempo se hibridó con otras religiones y otros modos de ver y entender el mundo; así que la juventud gótica- dark buscaba en lo más profundo; aquellos mitos que habían quedado olvidados, los cuales se ven manifestados en su música.

Como en las letras en las que se considera que la religión que sigue a un dios ya sea cristiano o católico solo fomenta valores de obediencia, humildad, y sacrificio; por un ser del cual se duda su existencia. Como Nietzsche también lo señaló: “El cristianismo fue desde el comienzo, de manera esencial y básica, náusea y fastidio contra la vida sentidos por la vida, que no hacían más que disfrazarse, ocultarse, ataviarse con la creencia en “otra” distinta o “mejor” (Nietzsche, 2015:16).

Esta juventud estaba en contra de ese fastidio hacia la religión y hacia el judeocristianismo, hacia una obediencia por una gloria desconocida, contra todo esto estaban en contra; así que tanto su música, como sus vestuarios mostraban ese disgusto, además buscaron de otras personas interesadas en el modo de vida del gótico- dark, que se unieran más personas que pensarán igual.

Este movimiento cultural es conocido como “underground movimiento contracultural surgido en la segunda mitad del siglo XX, que promueve manifestaciones artísticas marginales y contestarías”.(García Navarro, 2012:4) ya que se desarrollaba en lugares en los que no cualquiera tenía acceso ya que para principio era invitado por alguno otro perteneciente a esta forma cultural, y de esa manera se daban a conocer los grupos que surgían al interior de la *escena oscura*, y que se desarrollaban de igual manera que su vestimenta al interior de la oscuridad, en sótanos, o casas particulares, poco después en tianguis como son el Chopo, en el que convergen las culturas urbanas de manera directa con sus productos de consumo, así como sus artistas.

Pero al inicio del movimiento *gótico-dark* los jóvenes se conocían y hablaban de gustos y se integraban a más personas que compartían la misma ideología, de tal manera que tanto la escena musical como el movimiento cultural era itinerante, y sus presentaciones tanto de los convergentes como de las agrupaciones estaba sujeta a todo tipo de cambio, y dependía más de la aceptación del lugar para llevar a cabo sus presentaciones; así como la dificultad de que fueran aceptados por su vestimenta, ya que según los más fanáticos tenían que estar en un estado de derrotismo, y hacer uso del sarcasmo ante cualquier actitud de otro que se encontrara o demostrara felicidad por las cosas que ellos consideraban burdas, como son los juegos de futbol, la música pop, así como los colores.

Este movimiento itinerante estaba acompañado del uso de la ropa que no provenía de alguna marca o diseñador reconocido, o algún productor de la misma, sino que era creaciones de los mismos jóvenes de la época o transformaciones a la ropa convencional de mercado la cual se modificaba a la perfección con nada más que unas tijeras, hilo, así como imaginación y siguiendo a la agrupación de mayor devoción.

Estos jóvenes como lo menciona, Ulises Martínez Chipres en su trabajo de tesis *el movimiento oscuro en la ciudad de México: una aproximación a los Centros Culturales como Comunidades de Estilo*, llevado a cabo en la ciudad de México, en el que nos habla de los lugares en los que se relacionaban estos grupos juveniles entendidos como hoyos funky (Martínez, 2014:56) sitios

utilizados para el esparcimiento de estas nuevas generaciones de rockeros que podían ver y escuchar su música en vivo y beber también así como consumir distintos tipos de estupefacientes que los hicieran estar a tono.

Ejemplo de esto eran los hoyos funky, que inician como respuesta a lo impuesto por la religión y el Estado; estos no duraron mucho de los años sesentas a los setentas, después de esto el sobre nombre se quedó para los sitios o lugares en los que se reunían los jóvenes que pertenecen a un grupo específico de contracultura en el caso específico del gótico- dark se pueden encontrar lugares o sitios que en su mayoría siguen abiertos al público como son: Uta bar, circo volador, el gato calavera, el español, el chopo, Dada X, Multiforo Alicia, estos dos últimos cerrados hace poco, por hablar de la ciudad de México.

De tal forma que estas culturas urbanas no solo compartían los ideales; pero de que otra forma se podía comprender un mundo tan caótico como el que les tocaba vivir, en el que mostraba lo sombrío así como un porvenir poco prometedor que solo dejaba una salida, pero de esta manera también se busca la inspiración recordemos lo que nos menciona Nietzsche “hemos venido considerando lo apolíneo y su antítesis, lo dionisiaco, como potencias artísticas que brotan de la naturaleza misma... y en las cuales encuentran satisfacción por primera vez y por vía directa los instintos artísticos de ella.”(Nietzsche, 2015:27) Estas contraculturas representan este hartazgo y nihilismo y hasta la mofa de la cultura impuesta, utilizan o se basan en Nietzsche y Schopenhauer.

Aunque, si bien surge aun una interrogante de dicho movimiento juvenil urbano, y este es la denominación de gótico y si bien se entiende que es por una saturación de objetos así como de tonos oscuros, este término va más ligado a la música, ya que es a partir de una gran transformación como lo mencionamos con anterioridad de un post- punk y sus transformaciones musicales es gracias a Martín Hammett, productor de la banda Joy Division quien bautiza a la agrupación Bauhaus como gótica, por mencionar que sus música representaba toda una mitología olvidada, así como un romanticismo y un expresionismo Alemán (García Malpica, 2010:9).

Pero este tipo de apropiaciones musicales permitieron todavía más hibridaciones que terminaron en formas aún más oscuras como se verá más adelante al hablar del metal que no solo comprende un tipo de música si no al igual que el gótico-dark es un modo de vida.

#### **4.4 La música contra- cultura en relación directa con expresiones de oscuridad. El surgimiento del metal.**

Primeramente, la música de metal así como este estilo de vida surge del movimiento *gótico* por un lado, por otro como una nueva trasgresión a lo establecido, mayormente va en contra de los dogmatismos cristianos, y utiliza elementos tomados de un post- punk pasando por el gótico y se transforma en concepciones oscuras del mundo en el sentido de muerte y destrucción, así como del paganismo que es una creencia en deidades que no pertenecen al judaísmo o cristianismo; también como al satanismo que es decir la creencia en Satán y sus poderes ante dios, se basan en rituales de misa negra y esta última se divide en “cuatro corrientes: Las racionalista y ateas, que ven a Satanás el símbolo de la razón y de la búsqueda del placer, al margen de cualquier tipo de vínculo moral y religioso; las ocultistas <<ácidas>>, cuyos ritos adoptan siempre un carácter orgiástico mediante el uso de drogas (tendencia escenificada por muchos grupos de rock); y, por último las luciferinas, de la antigua ascendencia maniquea y agnóstica, en las que el demonio aparece como un principio positivo” (Eco, 2014:216).

El metal como movimiento contracultural se entiende como una forma de vida al igual que el gótico, consistente en descartar las creencias de dogmas cristianos, y en la búsqueda de regresar a los orígenes mitológicos primigenios, ya que se crea con mayor fuerza en Europa, en países como Noruega, por estar en contacto más con su naturaleza fría; ya que los bosques abundantes que se congelan en invierno propician el retorno a la melancolía, como lo hace con el gótico pero ahora con un modo más agresivo presente en la música.

Pero retomaremos los principios tanto ideológicos como estructurales en torno al metal, primeramente tenemos que decir que el metal nace en los años ochenta, y algunas de las variantes del mismo nacen de un post-punk, mientras otras van de un blues, y dicho movimiento contracultural así como musical están asociados a una estética oscura, mientras unos van de lo romántico, “utiliza elementos que nacen de un gótico y basados en mitos y leyendas”.(Safranski, 2009:34) otros toman el satanismo como lo menciona Luis Eduardo Pimentel entiéndase a este como elementos que mencionan a Satán como personaje preponderante así como un rito y mito hacia el señor de las tinieblas, Lucifer, Azathot, etcétera, y otros más el paganismo que se diferencia del anterior ya que este busca retomar lo nacional, en este caso Noruega con los Vikingos, así como dioses antiguos como son Odín, Thor y sus creencias anteriores al judeocristianismo e iglesias anglicanas. (Safranski, 2009)

Ejemplo de este podemos entender el black metal retomando elementos del paganismo podemos verlo en bandas como Die Human Race; quien retoma creencias en mitologías antiguas y rechaza el judeocristianismo. Otro ejemplo sería en las expresiones como son el gótico, el blaker, viking fold, death metal, etc.

De tal manera que el metal Black Metal:

*Surge en Noruega y es un subgénero del Metal, sus principales características son: una voz aguda estilo duende, guitarras agudas, además de una batería a medio tiempo... en cuanto a la parte estética e ideología, predomina el nacionalismo que va desde el regreso de los dioses antiguos (Thor, Odín, Fenriz, etc.) adoración a los bosques noruegos, hasta el satanismo, se caracteriza por el corpse paint, que consiste en maquillarse la cara de blanco con líneas agresivas sobre ojos y boca.(Pimentel, 2009:9)*

El death metal por su parte es un subgénero del heavy Metal, el cual es uno de los más duros y pesados con mayores disonancias, que se componen por un uso de riffs de guitarra y doble pedal en baterías, “además de vocalizaciones guturales y distorsionadas profundas e impronunciables”. (Pimentel, 2009) o El Trash metal es otro de los subgéneros del Heavy Metal, este se basa en el uso de riffs muy complicados de guitarra, además de dobles baterías y bajos. “Se pueden

utilizar cantos melódicos o hasta gritos, es uno de los géneros con mayor velocidad en cuanto a la lírica de la misma.” (Pimentel, 2009), están enfocados a resaltar un nacionalismo, así como un socialismo, y al mismo tiempo que están en contra de los ideales cristianos, es por tanto una revelación dionisiaca del mundo como lo menciona Nietzsche:

*Música y mito son de igual manera expresión de la aptitud dionisiaca de un pueblo e inseparables una de otro. Ambos provienen de una esfera artística situada más allá de lo apolíneo; ambos transfiguran una región en cuyos placenteros acordes se extinguen deliciosamente tanto la dionisiaca como la imagen terrible disonancia como imagen terrible del mundo; ambos juegan con la espina del displacer, confiando en sus artes mágicas extraordinariamente poderosas; ambos justifican con ese juego incluso la existencia del peor de los mundos (Nietzsche, 2015:143)*

Se entiende que este tipo de música se basa en el paganismo, satanismo y disonancia enfocada al nihilismo, y lo desagradable del mundo, quizá no sea el único tipo de género que utiliza lo malo del mundo, tenemos ahora los narco corridos, el reggaetón, hasta la salsa, el merengue y todo lo que se pueda conocer musicalmente hablando, pero la diferencia es que dentro del metal se tiene un enfoque de la destrucción pero no del hombre, sino de la destrucción de la creencia en Dios, y una respuesta a el miedo que generaba sobre algunos las imágenes de las iglesias, las creencias en el karma, no hay princesas que rescatar, ni caballeros de blancas armaduras.

Los nombre de las distintas agrupaciones varían según sus orígenes así como sus deseos y en otros casos como burla o mofa de sucesos, personajes y situaciones, ejemplo de esto tenemos a la banda Serbia, Fernando Colunga Ultimate Experience, iniciada en 2010 como una burla a lo comercial de las telenovelas mexicanas que en ese año se volvieron producto de consumo en Serbia y la banda trataba de ir a lo comercial haciendo mofa del personaje, está basado en un grindcore, y se hizo famosa tras los memes que lo hicieron virales y

a la fecha no se han presentado en vivo ya que no cuentan con un baterista, según lo declarado en la revista digital de Suma inferno, junio 2019.<sup>4</sup> Si bien no se localiza una banda que retome el nombre de Nietzsche ni siquiera en la enciclopedia del metal, si se retoma esta idea del vacío, del nihilismo del fastidio de la música como elemento Dionisiaco y disarmónico, aunque si existe la banda de Zarathustra y otras que retoman o hacen honor a Nietzsche como el caso de Turbonegro, Judas Iscariot, Living Sacrifice, Bland Look, Black Sabbath, Hate Forest, Gravespell, At the gates, Destroyer 666, Gorgoroth, Ensiferum, No Opus Dei.

Estos mundos son en parte de una naturaleza oscura, mientras que suelen utilizar elementos simbólicos a través de los que se busca expandir un mensaje que se entiende como una restauración de los mitos originarios, que nos hablan de un pasado glorioso Anuncia que hay una cultura que está presente, y que a pesar de que nadie se acuerda de ella, seguirá por toda la eternidad, otra interpretación, es que la lucha contra el cristianismo no ha terminado y se mantendrá hasta el final de los tiempos (Pimentel, 2009:46)

Esta amenaza nace con la música misma como ya se mencionó con anterioridad, el metal se divide en distintas maneras que se entienden a partir de sus formas tanto estéticas, como en sus diseños de los discos y escenarios, por un lado el Heavy Metal nace de un rock and roll y de ahí se transforma en un satanismo, con bandas como *Black, Sabbath, Coven, Black window*, hasta llegar a *Venon*, los elementos que acompañan a las agrupaciones se distinguen por el uso de ropas oscuras, pero con indumentarias que evocan el sadomasoquismo, cabello largo y escenarios oscuros con luces en rojo o azul profundo.

Por otro lado están agrupaciones que utilizan el Black- corpsepaint como nos menciona Pimentel este consiste en maquillarse de blanco todo el rostro delineando unas líneas negras de formas agresivas en ojos, boca mediante el cual

---

<sup>4</sup> Consultar revista digital Suma inferno <https://summainferno.com/del-mame-a-la-fama-fernando-colunga-ultimate-experience/>

se pretende simular a un cadáver o criatura sobrenatural (Pimentel, 2009); como lo haría desde sus inicios King Diamond vocalista de Mercyfull Fate el que es considerado como el precursor de dicha forma estilística, mientras que otras agrupaciones comenzaron con un black metal que va enfocado a un paganismo y satanismo como son Bathory, Mayhem.

Los últimos crearon un sonido mayormente distorsionado y saturado de elementos de ruido que no permitían entender muy claramente la letra de las canciones ya que se es una disonancia total, era una cura contra lo lastimero de la luz, luz de aquella música religiosa, y a su vez crearon un estilo que gusto aquellos guerreros del metal. *Cuando*, habiendo hecho un enérgico esfuerzo de mirar de frente al sol, apartamos luego los ojos, cegados, tenemos delante de ellos manchas de colores oscuros, que, por así decirlo, actúan como remedio para la ceguera (Nietzsche, 2015:61).

De tal manera que esta oscuridad reveladora hizo que otras agrupaciones decidieran seguir tal ejemplo como son: Immortal, Darktrone, ThouShallSuffer cambiando de manera radical la forma en la que se entendía el black metal, para ser una banda icónica, Mayhem, se hace popular por las leyendas que corren alrededor de la misma, uno de sus músicos auto nombrado Death, le agradaba recostarse junto a animales muertos, y después padeció depresiones que lo llevaron al suicidio.

Su muerte llamó más la atención ya que fue utilizada para la portada del siguiente disco titulado Dawn of Black Hearts; se dice que quien lo encuentra muerto con una escopeta en a un costado es el vocalista de la agrupación llamado Oystein Aarseth quien se autonombó Euronymous, el cual recoge los pedazos de cerebro de su compañero se los come, se hace un collar con fragmentos de su cráneo y toma la foto para el siguiente disco.

Por otro lado el grupo Burzum, que para principio nombra a la banda oscuridad en lengua negra, ya que está altamente inspirado en Tolkien así como El cantar de los Nibelungos, el vocalista se auto nombra Varg Vikernes, en Noruego y entre su leyenda se le acuso de propiciar y mandar a un grupo de

sequitos a quemar 60 iglesias. Creó una unión de bandas de black metal llamada Inner Circle, las bandas principales eran Burzum, Mayhem, que buscaba exterminar el cristianismo en Noruega y retomar a Odín como uno de sus dioses verdaderos, a este círculo se integraron las bandas Emperor y Darktrone.

Más tarde asesino a uno de sus amigos, Euronymous, al llegar al tribunal fue juzgado por la muerte causada por 23 puñaladas se le condenó a 23 años de cárcel, por tales elementos se desintegró la Inner Circle, pero recibió mucha difusión por los medios de comunicación y es “que entre nuestra excitación musical suprema y aquella música se interponen aquí el mito trágico y el héroe trágico, los cuales son en el fondo más que un símbolo de hechos universalísimos, acerca de los cuales sólo la música puede hablar por vía directa.”(Nietzsche, 2015:127).

De tal manera que el black metal es un movimiento contracultural que ayudó a difundir ideales de resurgimiento cultural y rompieron esquemas, por tanto es una gran aportación a Noruega y sobre todo a la estética de la oscuridad, forma de creación total, artística, musical y sobre todo cultural, y este trabajo intenta explorar la posibilidad de esta base estética nacida de las necesidades sociales y contraculturales.

## Capítulo 5

### Diseño del proyecto.

El proyecto se formuló con base en lo solicitado en la materia de Proyectos culturales. Se creó bajo el esquema establecido mediante la metodología para la integración de proyectos culturales nivel nacional de CONACULTA. (**Revisar Anexo II**):

**1.-Nombre del proyecto cultural:** *El Lado Oscuro de la Luz, en la Cultura y el Arte.*

**2.- Nombre del solicitante del proyecto:** Manuel Cuenca Orozco.

**3.- datos generales del representante legal:**

Nombre:Manuel Cuenca Orozco,.

Correo electrónico: [darknessilegalskuad@gmail.com](mailto:darknessilegalskuad@gmail.com).

**4.- Datos del responsable ejecutivo del proyecto:**

Nombre: María Eugenia Jiménez Camacho

Correo electrónico: [maruel1986@gmail.com](mailto:maruel1986@gmail.com)

**5.- Tipo de proyecto:** Proyecto de investigación, creación, producción, formación, difusión, expresión y gestión cultural.

## **6.- Objetivo general:**

La necesidad de reflexionar sobre la relevancia del tema de la oscuridad y su relación con la luz en la cultura y el arte abriendo las posibilidades de la interpretación de estos temas es así que me propongo un doble objetivo.

Primero hacer una indagación documental sobre el significado y el valor que ha tenido el tema de la oscuridad en el arte y la cultura en la historia de estos temas vinculados con el arte y su representación con la oscuridad.

A partir de esto realizar un evento que es una semana cultural dedicada a la temática de la estética de la oscuridad.

## **7.- Objetivos específicos que se pretenden realizar con el donativo:**

- a) Realizar una investigación documental sobre el concepto estético de la *oscuridad* en el arte y la cultura. Indagar de qué forma y medida la oscuridad aporta al hombre, al arte y la cultura.
- b) Realizar una investigación de campo que nos permita saber en qué medida y en que forma la comunidad uacemita conoce aprecia y valora artistas, temáticas de la estética de la oscuridad y su representación en la escena contracultural.
- c) Realizar el evento consistente en una semana cultural que integre actividades de índole diversa como son; conferencias, performance, danza, música, exposición plástica. De tal manera que la comunidad se enriquezca de diversas actividades académicas y artísticas relacionadas con el tema de la oscuridad en la cultura y el arte.
- d) Hacer una evaluación del proyecto que nos permita saber en qué medida y en que forma el evento ha enriquecido a la comunidad y en qué forma y medida puede mejorar para proyectos futuros.

## **8.- Metas del proyecto:**

Impactar dentro de los jóvenes universitarios del plantel Cuauhtepac así como en el público en general, a entender la importancia de la oscuridad en dialogo con la luz dentro del arte y la cultura.

## **9.-Periodo de desarrollo:**

Miércoles 19 de noviembre 2014, exposición de artes visuales de 14:30 a 16:00hrs. Performance y lectura con temática oscura que representa las formas sombrías que habitan en el ser humano con toda y lo grotesco.

Viernes 21 de noviembre 2014 concierto en la plaza del estudiante.

Lunes 24 de noviembre 2014 proyección de videos; mesas en torno a la oscuridad.

## **10.- Descripción del proyecto cultural:**

Miércoles 19 de noviembre, exposición de artistas universitarios en torno al tema de la oscuridad, performance por parte del colectivo Terror y Peligro; lectura de temática oscura de escritores universitarios en torno a la oscuridad.

Viernes 21 de noviembre, concierto en la plaza del estudiante por DJ Set, Live ACT, STEALING DEATH, MUSIQUEDE LA NIUT, y performance de Michael Yahve Pineda en el aula magna 1.

Lunes 24 de noviembre, proyección de video "Sopor EternusInderPalastra"; mesa 1 el camino oscuro de la música, video TherionThecall of Dagón"; mesa 2 Las visiones oscuras en el arte; proyección de película el Septimo Sello; proyección el video "NattammSterileNails And TheThunderbowels"; mesa 3 reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad; proyección del video y musicalización en vivo Dark Uplifter.

## 11.- Origen y justificación del proyecto:

El proyecto está basado en la intervención de la comunidad uacemita del plantel Cuauhtepac, mediante proyectos diseñados, gestionados y ejecutados por los estudiantes por la definición misma de la universidad y debido a que los eventos realizados al interior del plantel son escasos y más, los que han sido realizados por el sector estudiantil. Por otro lado, en el plantel no se ha llevado a cabo ningún proyecto vinculado con el tema del concepto estético de la oscuridad en el arte, tampoco en la cultura.

Dentro de la cultura Occidental se ha exaltado la importancia de la luz en las diversas artes, sin embargo se ha soslayado la importancia de la oscuridad y en muchos casos también se le ha estereotipado identificándola con la maldad del espíritu y el alma. Es así que pretendo poner ante la mesa de la reflexión la necesidad de considerar la relevancia del tema de la oscuridad y de su relación con la luz en la cultura y el arte, abriendo las posibilidades de interpretación al respecto.

## 12.-Programa de ejecución del proyecto:

*PROGRAMA DEL MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2014*

<b>INAUGURACIÓN</b>	<b>Dra. María de Lourdes Alejandra Saucedo Fernández</b>	14:00hrs.
Exposición de arte. Pasillo que lleva a la Biblioteca	Artes plásticas oscuras	14:30 hrs.
RECESO	RECESO	14:30-16:00 hrs.
Performance Aula Magna I	<b>Terror y peligro</b> Basura	16:00-16:30 hrs
	<b>Lic. Gilberto Antonio Gómez Espinoza</b> Moderador Lectura de cuentos y poemas oscuros	16:30- 18:00 hrs

Lectura oscura Aula Magna I	<b>Baco</b> <b>Herzsebeth</b> <b>The Widow</b> <b>Ucar</b> <b>Der</b>	
--------------------------------	---	--

*PROGRAMA DEL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 2014*

Proyección de video	Sopor Eternus "Inder Palastra"	10:00- 10:10 hrs
Mesa de ponencias. I El camino oscuro de la música Conferencia Aula magna I	<b>Lic. Ismael Pineda Peláez</b> Moderador. <b>Ing. Eduardo Delgado Fabián</b> Nocturnal Emissions	10:10- 11:30 hrs.
Proyección de video Aula magna I.	Therión "The call of Dagón"	11:30-11:40 hrs
Mesa de ponencias. 2 Visiones oscuras en el arte. Aula magna I	<b>Dr. José de Jesús Vázquez Hernández</b> Moderador <b>Dra. Lourdes Saucedo Fernández</b> La emergencia de la oscuridad en el arte y la naturaleza multidimensional de la conciencia humana. <b>Mtro. José Carlos Vilchis Fraustro</b> Oscuridad y transgresión en La Celestina. <b>Mtro. Mario Barro Hernández</b> Luces y sombras del cine de Luis Buñuel: vasos comunicantes. <b>Mtra. Isabel Mercado Archila</b> El negro en el arte prehispánico.	11:40-14:30 hrs
RECESO	RECESO	14:30- 16:00 HRS

Proyección de video Aula Magna I	Nattamn "SterileNails And TheThuderbowels"	16:00-16:07 hrs
Mesa de ponencias 3. Reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad Aula Magna I	<b>Dr. José de Jesús Vázquez Hernández</b> Moderador <b>Lic. José Alfredo Ortiz Madrigal</b> El abismo como principio ontológico <b>Doc. Francisco José Fernández Defez</b> "Lo oscuro como elemento constitutivo del mundo en la cosmovisión del Romanticismo alemán". <b>Lic. Raúl Guadarrama Ortiz</b> Reflexiones en torno a la oscuridad	16:07-17:30 hrs

*PROGRAMA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2014*

Performance Aula Magna I	<b>Michael Yahve Pineda Moreno</b> NOCTURNO BARCO	13:00- 14:00 hrs
Concierto Estancia fuera de la biblioteca	<b>MUSIQUE DE LA NUIT</b> <b>SINIESTRO MANIQUI</b> <b>AGGRO BEAT</b> <b>STEALING DEATH</b>	13:35-17:00 hrs

<i>Danza Butoh</i> <i>Artistas del Faro Indias Verdes</i> <i>Bajo la dirección de</i>		
---	--	--

<i>Gabriela Galegos González Plaza del Estudiante</i>	<b>Danza Butoh</b>	<i>17:00- 17:40 hrs</i>
<i>Cierre del evento Plaza del estudiante</i>	<b>Entrega de reconocimientos a los participantes del evento por parte del coordinador del plantel Eduardo Delgado Fabían</b>	<i>17:45- 18:00 hrs</i>

### **13.- Descripción del espacio cultural donde se realizará el proyecto:**

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su plantel Cuauhtepac nos prestó las instalaciones como son, aulas magnas que cuentan con espacio para 110 personas, y un área verde comprendida como plaza del estudiante. Se cuentan con sanitarios para hombres y mujeres, además de servicio de catering para ponentes y participantes dentro de los eventos.

### **14.- Domicilio del espacio emplear con el proyecto cultural:**

Avenida la Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo A. Madero, México D.F., C.P. 07160. Tel. 1107 0280.

### **15.- Tipo de personas ejecutantes del proyecto.**

Lic. Gilberto Antonio Gómez Espinoza, Moderador de cuentos y poemas oscuros.

Ing. Eduardo Delgado Fabián, Ponente. Mesa 1

Mtro. Diego Reyes Baza, Ponente. Mesa 1

Dr. José de Jesús Vázquez Hernández, Moderador Mesa 2

Dra. María de Lourdes Alejandra Saucedo Fernández, Ponente Mesa 2

Mtro. José Carlos Vichis Frausto, Ponente Mesa 2

Mtro. Mario Barro Hernández, Ponente Mesa 2

Mtra. Isabel Mercado Archila, Ponente Mesa 2

Dr. Juan Edilberto Luna Ruíz, Moderador Mesa 3

Mtro. José Alfredo Ortiz Madrigal, Ponente Mesa 3

Mtro. Francisco José Fernández Defez, Ponente Mesa 3

Lic. Raúl Guadarrama Ortiz, Ponente Mesa 3

Lic. Ismael Pineda Peláez, Moderador Mesa 1

Manuel Cuenca Orozco, Gestor y organizador del evento.

María Eugenia Jiménez Camacho, Organizadora del evento y logística.

Christian Castro Hernández, Staff.

Ángel Armando Sánchez Jaurí, Diseñador y Staff.

Armando Bartra, artista plástico.

### **Colectivo Terror y Peligro**

Roger Rodríguez Ibarra, Performancero.

Eduardo Órnelas Aparicio, Performancero.

Aldo Adrián Nuño López, Performancero.

### **Steling Death**

Eduardo Barruch Dimas González, Músico.

Mario Hernández Ríos, Músico.

Samuel Reyes Tamez, Músico.

Carlos Alejandro Rodas, Músico.

### **Musique de la Nuit**

Rebeca Epitacio Durán, Soprano.

Anamely Galicia Soriano, Soprano.

Jidith Fernández Díaz, Soprano.

### **Aggro Beat**

Martín Castro Hernández, Músico.

Ramón Figueroa, Músico.

### **Siniestro Maniquí**

Juan de Dios Castro Uvalle, Músico.

Omar Parada, Musico.

### **Danza Butoh**

Mtra. Gabriela Gallegos (Directora de la agrupación de danza butoh)

Rodrigo López, Danzantes.

Juan Antonio Hernández, Danzantes.

Daniela Muñoz Castillo, Danzantes.

Josefina Acevedo, Danzantes.

José Ignacio Martínez, Danzantes.

Ángel Cruz, Danzantes.

Beatriz Gómez, Danzantes.

Alejandra Vera, Danzantes.

Moisés Rivera Ayala, Danzantes.

Froilán Miguel López, Danzantes.

Valeria Monferte, Danzantes.

Michael Yahvé Pineda Moreno, Performancero.

Pamela Michel Maya Gutiérrez , Escritores.

Violeta Martín Barrales, Escritores.

Pedro Alejos Contreras, Escritores.

David Romo Mendoza, Escritores.

Carmen Alejandra Benhumea González ,Escritores.

Jorge Gutiérrez Barrera,Escritores.

Jesús Pedro Ramos Salazar, Escritores.

Martha Patricia Hernández Treviño, Artista plástica.

Rafael Bautista Patiño, Artista plástico.

Deyanira Neyade Bautista Patiño, Artista plástica.

Martín Guillermo Juárez Avalos, Artista plástico.

Ameyally Blanca Silva Osorio, Artista plástica.

Miguel Ángel Delgado Reyna, Artista plástico.

Pilar Espínola, Artista plástica.

María Ivonne Uribe López, Artista plástica.

Josemar Guzmán Borja, Artista plástico.

Vania Pérez Carranza, Artista plástica.

María Teresa Chávez Franco, Artista plástica.

Manuel Cuenca Orozco, Artista plástico.

María Eugenia Jiménez Camacho, Artista plástica.

**16.- Número de persona ejecutantes del proyecto:**

Sesenta y cuatro personas.

**17.-Utilidad esperada e impacto:**

Buscó beneficiar a los universitarios del plantel Cuautepec, además del público en general a integrarse en una mirada más holística y ontológica en torno al tema de la oscuridad así como su importancia en el mundo del arte y la cultura, con lo que

se busca que tanto los estudiantes; profesores sean conscientes del significado, la importancia y las implicaciones de la temática abordada.

#### **18.- Contribución del proyecto a los objetivos de la política cultural de la Federación.**

El proyecto busca impactar a la sociedad en su conjunto llevando a nivel académico el tema de la oscuridad en la cultura y el arte, acercando tanto a los estudiantes, profesores y sociedad civil a integrarse a la cultura y el arte; permitiendo así la participación e inclusión dentro del tema de la oscuridad con lo cual se busca que la sociedad tenga un desarrollo y superación de sus principales problemas permitiendo un estímulo y fomento de la cultura.

#### **19.- Población Objetivo del proyecto:**

Una de las zonas más marginadas al norte de la ciudad de México como es Cuauhtémoc con un número de habitantes de 3 617 según la página oficial del INEGI consultada en febrero de 2014. Concretamente la comunidad de estudiantes y profesores de la UACM, plantel Cuauhtémoc, aunque el proyecto está abierto al público en general.

#### **20.- Beneficiarios del proyecto:**

Un número de 1980 estudiantes que ingresaron en 2014 al plantel Cuauhtémoc. Tomando en cuenta que en la aula magna se tiene un total de 105 lugares para el público asistente, y que el evento modificó sus lugares dejando lo que se había planeado, las conferencias se llevaron a cabo en la parte superior de la biblioteca en la que solo caben 20 personas sentadas. También se había contemplado que los estudiantes estarían en la plaza del estudiante la cual tiene un cupo de 500 personas, pero por cambios imprevistos se llevó a cabo en la explanada de la biblioteca en la que solo caben 300 personas. Esto es el número real de los

beneficiados a través de este proyecto que permite a los jóvenes que van integrándose a este plantel a tratar temas como lo es la oscuridad visto desde distintas disciplinas en el arte y la cultura.

## 21.- Plan de promoción.

Cartel impreso en tamaño 60 x90 que se utilizó para pegar al interior del plantel Cuautepec y dar difusión.



**VIERNES 21**

12:00 a 16:00 h.	<b>Concierto</b> Martín Castro Hernández Aggro beat Juan de Dios Castro Uvalle Siniestro maritiqui Musique de la nuit Plaza del estudiante
16:00 a 16:30 h.	<b>Danza Butoh. Artistas del Faro</b> Indios Verdes Dirección de Gabriela Gallegos González Plaza del estudiante
16:31 h.	<b>Cierra del evento</b> Entrega de constancias a los participantes del evento por parte del coordinador Eduardo Delgado Fabián Plaza del estudiante

**UACM**  
 Universidad Autónoma de la Ciudad de México

**PLANTEL CUAUTEPEC**  
 Avenida La Corona, 320  
 col. Loma la Palma  
 del. Gustavo A. Madero

ENTRADA LIBRE

**EL LADO OSCURO DE LA LUZ EN LA CULTURA Y EL ARTE**  
 Del 19 al 21 de noviembre, 2014

exposiciones | performance | poesía | grupos musicales | ponencias magistrales | Sangre cultural

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 LICENCIATURA EN ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL

Programa de mano que se entregó a la entrada del plantel.

**EL LADO OSCURO DE LA LUZ EN LA CULTURA Y EL ARTE**

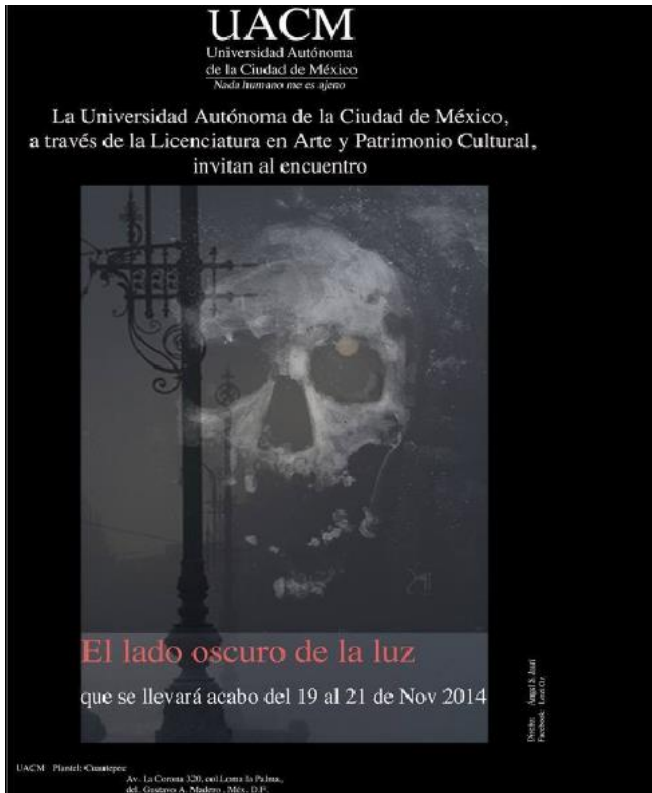
**JUEVES 20**

10:00 a 10:10 h.	Proyección de video <i>Sopor Eternus</i> «Inder Palástra»
10:10 a 11:30 h.	<b>Conferencia El camino oscuro de la música</b> Ismael Pineda Peláez, <i>Nocturnal Emissions</i> Modera: Eduardo Delgado Fabián Aula magna
11:30 a 11:40 h.	Proyección de video <i>Therion</i> «The Call of Dagón»
11:40 a 13:00 h.	<b>Mesa: Las visiones oscuras en el arte</b> Dr. José de Jesús Vázquez Hernández, La emergencia de la oscuridad en el arte y la naturaleza multidimensional de la conciencia humana Mtro. José Carlos Vilchis, <i>Oscuridad y transgresión en La Celestina</i> Dr. Mario Barro, <i>Luces y sombras del cine de Luis Buñuel: vasos comunicantes</i> Modera: Dra. Lourdes Saucedo Fernández
13:00 a 14:37 h.	Proyección de película <i>El séptimo sello</i>
14:37 a 16:00 h.	Receso
16:00 a 16:07 h.	Proyección de video <i>Nattamn</i> "Sterile Nails And The
16:07 a 17:30 h.	<b>Mesa: Reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad</b> Mtro. José Alfredo Madrigal Soto, <i>El abismo como principio ontológico</i> Mtro. Francisco José Fernández Defez, <i>Lo oscuro como elemento constitutivo del mundo en la cosmovisión del Romanticismo alemán</i> Raúl Guadarrama Ortiz Modera: Dr. Juan Luna
17:30 a 19:00 h.	Proyección de video y musicalización en vivo Experimento audiovisual <i>Dark Uplifter</i>

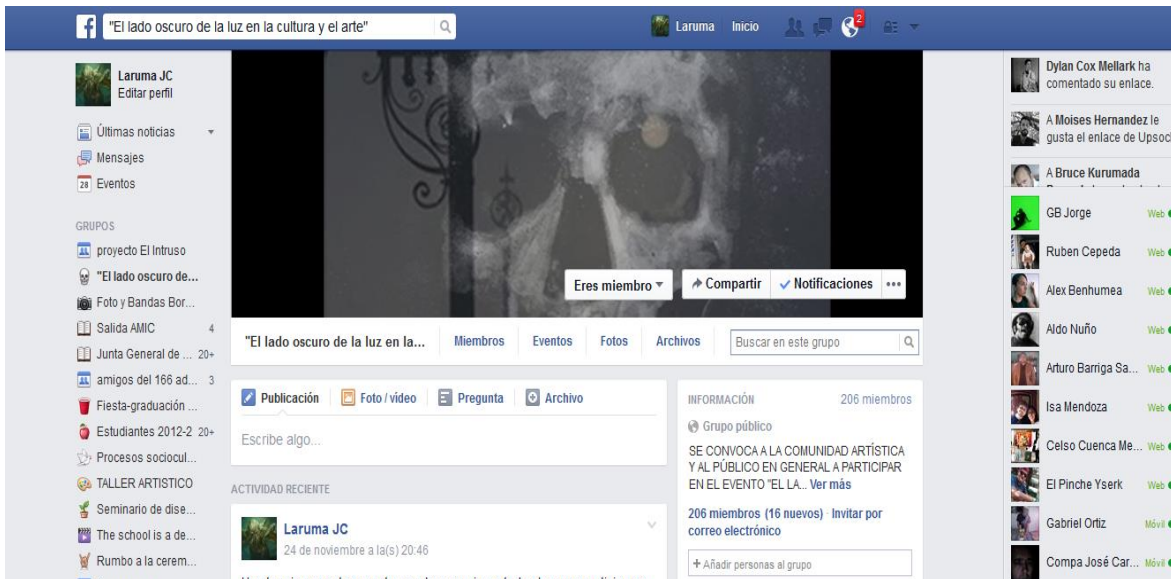
**MIÉRCOLES 19**

14:30 h.	<b>Exposición de arte</b> Artes visuales oscuras Pasillo que lleva a la Biblioteca
16:00 h.	<b>Performance a cargo de Michael</b> Yáshve Pineda Moreno Aula Magna
16:30 a 17:30 h.	<b>Lectura de cuentos y poemas oscuros</b> Participan: Michel Gutiérrez, Violeta Martín, Corina Mendoza Modera: Gilberto Antonio Gómez Espinoza Aula Magna

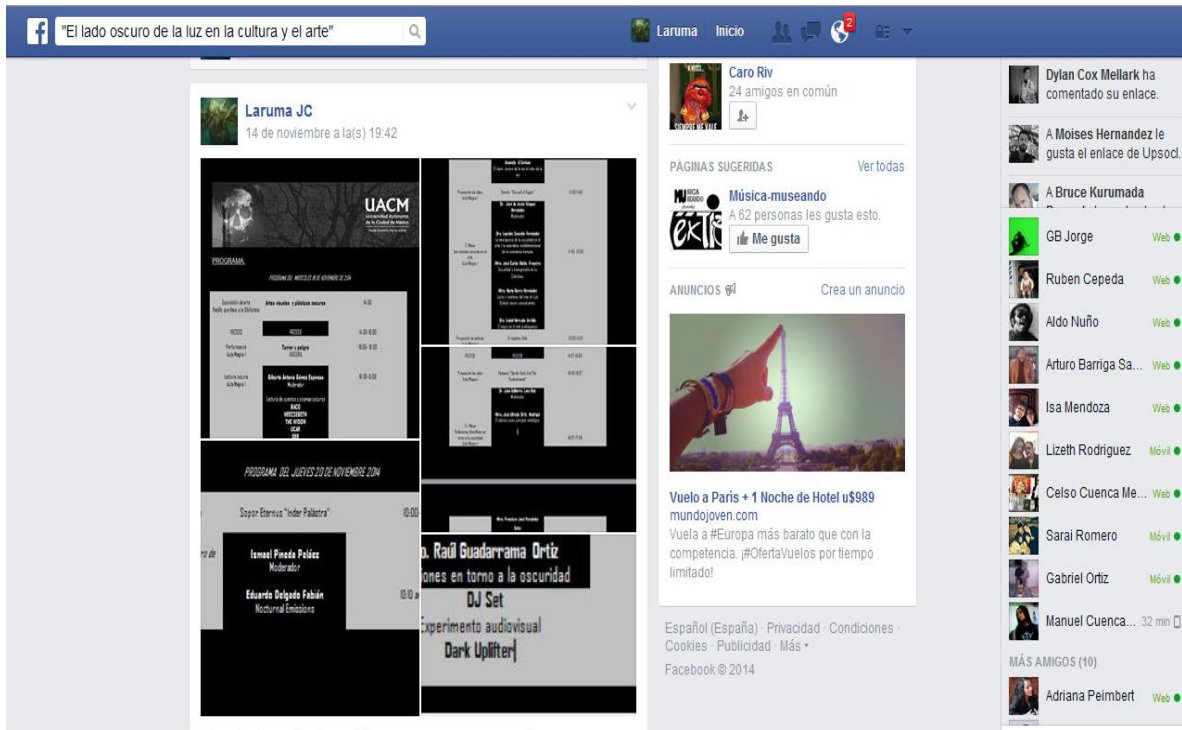
Tríptico en programa de mano entregado a cada estudiante.



Página oficial creada en la plataforma social Facebook y publicitada por el Faro Indios Verdes.



Página de Facebook grupo abierto a todo el público



Publicación del programa en Facebook

## 22.- Costo total del proyecto cultural.

- Presupuesto.

Papelería y otros

15 folders negros	\$ 75
15 plumas negras	\$ 50
30 invitaciones	\$ 300
1 kilo de bolsas de celofán	\$ 50

100 carteles de 90 x 60	\$ 3000
100 programas de mano	\$ 1000
4 playeras	\$ 200
½ kilo de estopa	\$ 20
¼ de tinta ahulada blanca	\$ 40
Renta de sonido	\$ 1,500
Transporte para los artistas	\$ 1000
Subtotal	\$7, 235
TOTAL	\$ 12, 265.

Catering:

25 paquetes de pan blanco	\$ 625
15 kilos de jamón	\$1, 200
2k de mayonesa	\$ 260
100 latas de atún	\$ 500
30 latas de verdura	\$ 360
3 kilos de café	\$ 400
3 kilos de azúcar	\$ 80
Una caja de thé	\$ 50
2 paquetes de servilletas	\$ 50
3 garrafones con agua purificada	\$ 105
10 paquetes de vaso de unicel	\$ 200
5 paquetes de cucharitas	\$ 150
100 botellas chicas de agua purificada	\$ 500
10 kilos de galletas	\$ 600
Total de catering	\$ 5, 030.

### 23.- Fuentes de financiamiento del proyecto:

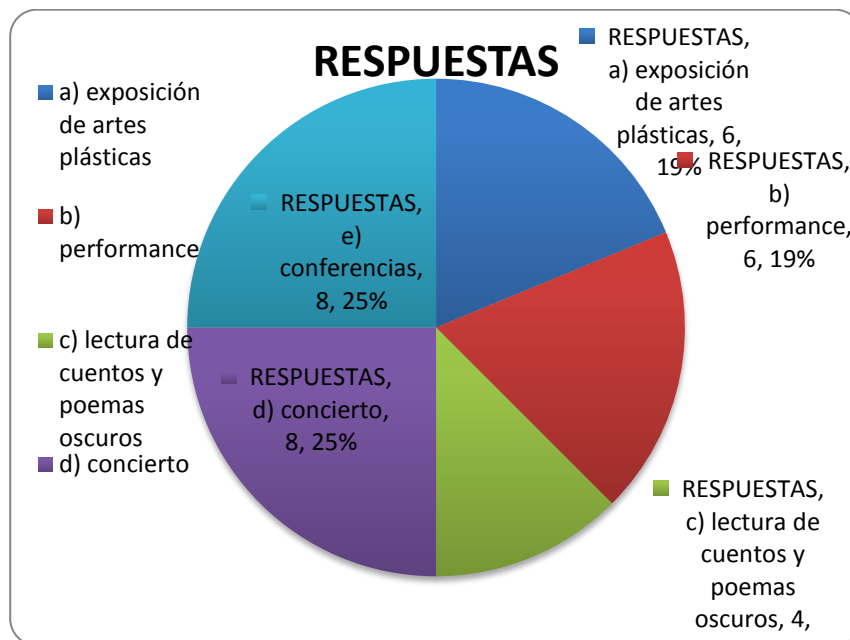
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México nos otorga un apoyo de 80% con un costo total de 10, 380 pesos en material, en cuanto a especie, se contó con equipo así como instalaciones.

La documentación realizada para llevar a cabo el evento con base en la gestión cultural. **(Consultar ANEXO III)** Así como fotografías de la realización del mismo

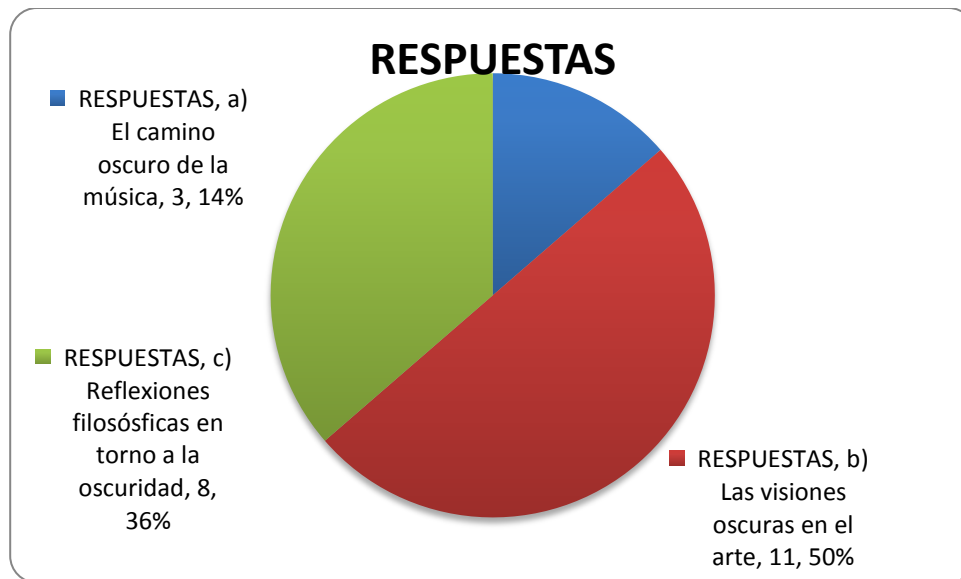
### 5.1. Instrumento para evaluación del evento (cuantitativo)

En la primera fase se les pedía a los jóvenes escogieran las opciones que más les agradarán en las que se podía tomar más de una. **(Consultar ANEXO IV)**

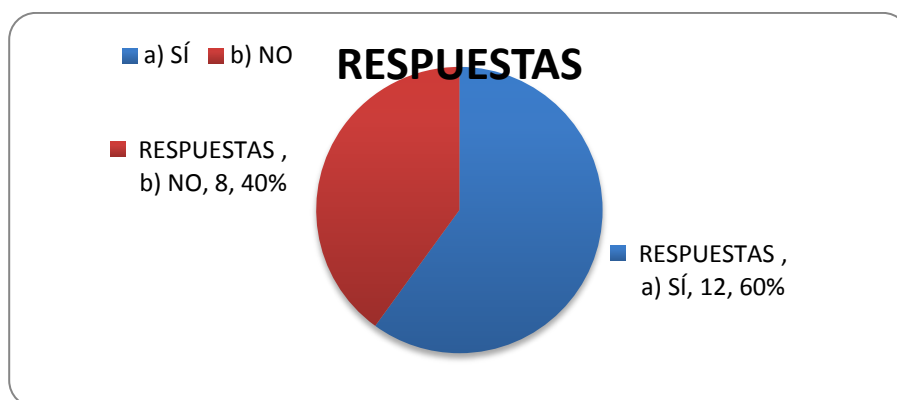
1.- Del evento “El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte” llevado a cabo el 19, 21 y 24 de noviembre de 2014; ¿Cuáles fueron las actividades que más te gustaron?



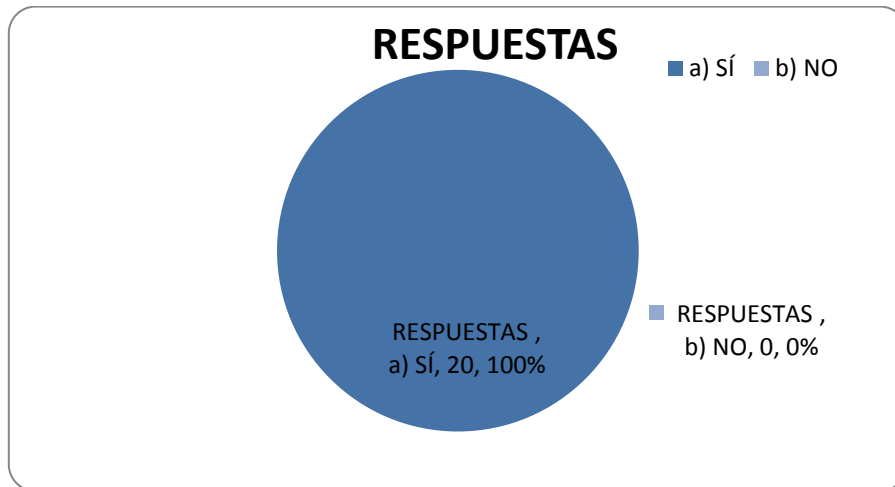
2.- ¿Qué mesa te agradó más?



3.- ¿Consideras adecuada la fecha del evento? 19, 21, y 24 noviembre 2014



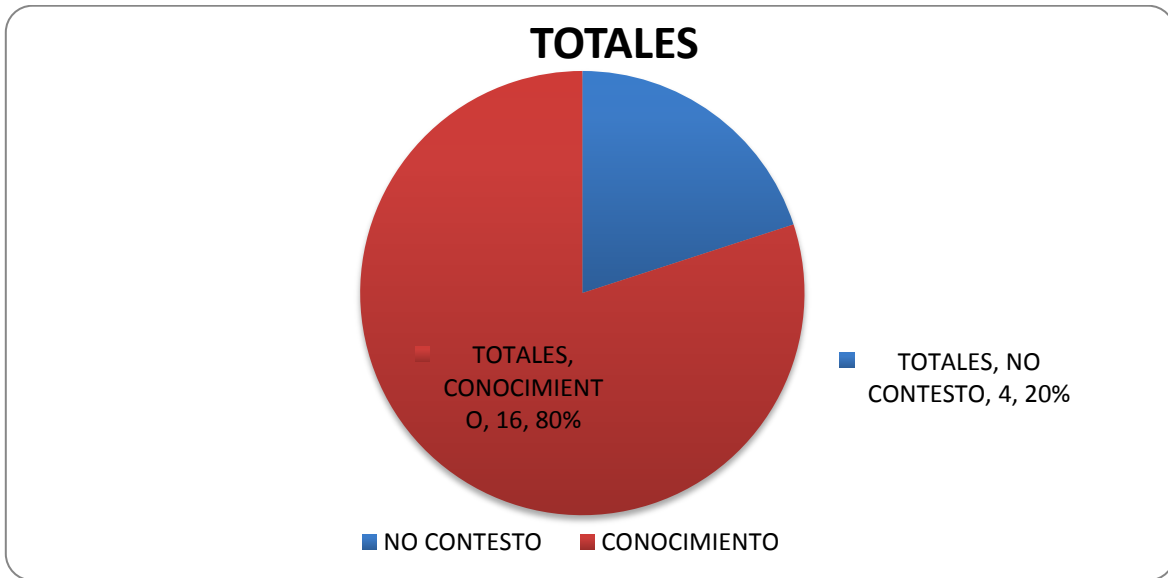
4.- ¿Recomendarías una segunda edición del evento?



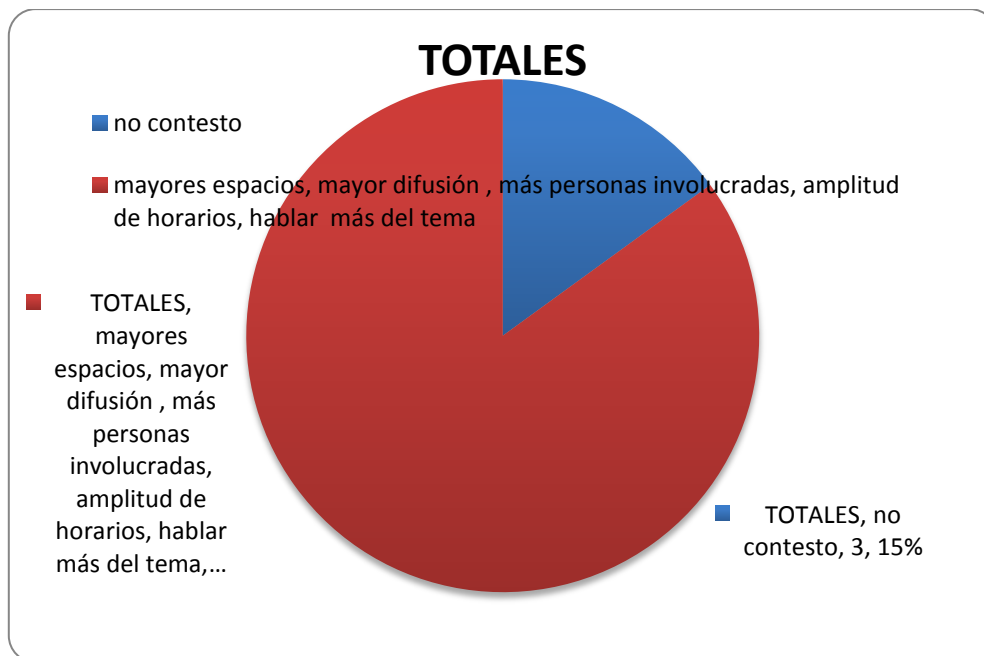
5.- ¿Volverías a participar en una segunda edición?



6.- ¿Cuáles consideras que son las aportaciones que te dio el evento a tu formación académica, artística y humana?



7.-Comentarios y sugerencias para optimizar y mejorar futuros eventos.



## 5.2. Instrumento cualitativo (entrevista al especialista)

Posteriormente, se llevó a cabo entrevista el Maestro José Carlos Vilchis que participó en el evento, el cual al solicitarle su apoyo, me permitió estar en una entrevista en su respectivo cubículo, en el horario en que contaban con un poco de tiempo en su apretada agenda.

Como se mencionó antes, dicha entrevista se llevó a cabo al interior de su cubículo ubicado dentro de las instalaciones de nuestra casa de estudios Universidad Autónoma de la Ciudad de México, campus Cuauhtémoc.

### Entrevista

**Mtro. José Carlos Vilchis Frausto.**

**Cuenca.** — Hola buenos días, me encuentro con el Doctor José Carlos Vilchis Frausto. Primeramente le agradezco su amable atención, quisiera realizar algunas preguntas. En el principio ¿por qué decidió participar en el evento el lado oscuro de la luz en la cultura y el arte?

**Vilchis.** —Hola Manuel muchas gracias por elegirme para hacer esta entrevista.

¿Por qué decidió participar? Bueno en realidad el tema de la oscuridad siempre me ha parecido muy interesante, no creo ser el único. A todas las culturas humanas siempre les interesa y les gusta el tema, la oscuridad de hecho la conocemos de toda nuestra vida, y descubrir que ustedes estaban haciendo un evento que tenía que ver con la estética de la oscuridad me pareció muy interesante.

**Cuenca.** — Quisiera que usted hablara más acerca de su agradable participación en el evento

**Vilchis.** — Muy bien lo que hice precisamente para su evento, fue hablar de una obra medieval del siglo XV que se llama la Celestina, de hecho es una obra, muy taquillera sigue siendo muy leída en la literatura española. Mi ponencia

se llamó *Oscuridad y transgresión en la celestina*. En realidad se trató de una exploración de la cantidad de veces que se dice la palabra oscuro y oscuridad y al analizar a los personajes de la obra al ver cómo están actuando durante la mañana o durante la noche bueno tienen patrones de comportamiento distintos.

En la noche por ejemplo, sobre todo una reflexión que tuve acerca del trabajo que hice para su coloquio, tenía que ver con que durante la noche en esa obra de la celestina suceden muchos actos humanos desde el punto de vista ético pues reprobables; de hecho la ponencia que di con ustedes derivó en un artículo que escribí y que publiqué, que se llamaba *Pármeno entre dos venenos*, cuando lo hice ponencia pero cuando estuve reflexionando la idea de oscuridad con ustedes hice un nuevo artículo que se llama *Pármeno envenenado; sexo y traición en la celestina*.

Pero porqué es, por qué justamente el criado Pármeno, si en un momento tienen la oportunidad de revisar la obra, es en la noche cuando traiciona a la gente, traiciona a su amo, tienen relaciones sexuales que están fuera del orden moral y ético.

Y la relación con la oscuridad tiene que ver con esta idea de esconderse de la luz de cometer actos en contra de la ética humana, y eso fue lo que exploré en aquel momento además en aquella ponencia me fijé cuantas veces el texto separaba a los personajes entre el día y la noche y sus comportamientos eran completamente distintos; de eso se trató.

**Cuenca.** — ¿Considera necesario que se siga discutiendo del tema de la oscuridad en las universidades?

**Vilchis.** — De hecho es una discusión primordial, buena parte de la estética de muchas obras a lo largo de la historia de la humanidad tiene que ver con la oscuridad, digamos que en lo que es mi especialidad que es la edad media Humberto Eco en *historia de la belleza e historia de la fealdad*, por ejemplo habla precisamente de como una idea estética de la edad media son los cuerpos luminosos, dientes brillantes, ojos luminosos, vestidos que refulgen, esa es una idea de belleza, en cambio la idea de fealdad o de enfermedad tiene que ver con

la ausencia de color, esta asociación estética medieval en donde lo oscuro, lo que no tenga color, tiene que ver como con ideologías, de lo que es el bien y el mal, o de lo que es lo bello y lo feo, como lo estoy diciendo de Umberto Eco.

Evidentemente la cuestiones de la oscuridad tienen a lo largo de la historia de la humanidad muchas ideas estéticas, no es gratuito que por ejemplo la primera etapa de Metálica se la pasaban vestidos de negro, y hasta donde yo recuerdo no eran calificados como darks o música dark, no? Había una idea estética que tenían de heavy-metal pesado y se vestían completamente de negro, de hecho el álbum negro Metálica es un icono del rock, estoy dando un salto muy grande de la edad media a los años 80, 90's del siglo XX, pero pongo dos ejemplos que están en dos puntas, dos extremos, en donde si hacemos un recorrido vamos a ver la importancia de la oscuridad.

Otra idea de la oscuridad que me vino todavía más añeja, estoy pensando en Leandro, en este texto grecolatino en donde Leandro tiene que cruzar el mar para ir con su amada, pero tiene que hacerlo de noche, y él para poderse orientar tiene que haber un faro, o un candelero no recuerdo muy bien la historia tiene que poner una luz para que llegue junto a su amada, esa idea; imagínate que interesante que es a través de la oscuridad el que dos amantes tengan la oportunidad de encontrarse en este ambiente pues tétrico, oscuro, solo imagina la escena es en medio del mar en medio de la nada, alrededor solo hay negrura y apenas se alcanza a ver una pequeña flama, todo lo que conlleva la idea de la oscuridad y que da ideas estéticas y da para la imaginación del arte y las historias de los hombres

**Cuenca.** — ¿Usted qué cambiaría del evento si se llevara a cabo en una segunda parte, para poderlo mejorar?

**Vilchis.** — Muy bien, más que cambiar cuestiones del evento, yo creo que estuvo bastante bien, tuvo su público hubo gente que estuvo muy interesada, fue un lugar de encuentro entre colegas yo recuerdo que había un profesor que hablaba de Luis Buñuel y es un investigador de Luis Buñuel con el que coincidí en la mesa, y más bien me pareció un encuentro académico. Una profesora que está

aquí a dos cubículos míos, no recuerdo su nombre, una cuestión de encuentro que tuvimos fue que al hablar de nuestras especialidades nos revelamos ambos como dos profesores que teníamos intereses de investigación con puntos en común, cuando en realidad creo que ella es de comunicación o de arte y patrimonio cultural no estoy seguro, yo en realidad estoy en una academia de ciclo básico pero lo mío por ejemplo son literatura y humanidades, y descubrimos puntos en común.

Yo creo que lo único que quizá cambiaría y ni siquiera sería mucho sería la cuestión de ampliar esos lugares de encuentro entre profesores, por qué después de ese evento donde nos descubrimos como colegas y como catedráticos no hemos vuelto a coincidir en algún evento.

**Cuenca.** — ¿Considera usted que los estudiantes de la UACM tenían conocimiento previo de la oscuridad?

**Vilchis.** — En realidad yo creo que la oscuridad está muy infravalorada, los conocimientos previos si los puedes encontrar en literatura, en las oportunidades que he tenido para trabajar con alumnos de creación literaria por ejemplo hay quien ha leído a Lovecraft, hay quien ha leído a Edgar Allan Poe; hay por cultura científica y humanística me doy cuenta que muchos chicos ven películas y leen textos que tienen que ver con el terror con la oscuridad con la sombra, ¿no? Sí conocen pero también creo que en la UACM deberíamos de tener la oportunidad de construir seminarios como los que hace el maestro Roberto Coria, que se dedica a la literatura fantástica y de terror, ¿no?

Acaba de anunciar que en el 2018 va a ser un tema que domina ampliamente va a ser un seminario que se va a llamar del asesino serial al vampiro o al revés del vampiro al asesino serial, ese tipo de conocimiento al que están llegando las universidades, porque este tipo de ficción está ganando, está siendo muy interesante para el conocimiento universitario yo creo que si lo deberíamos de tener en la UACM.

Por ejemplo, esto es algo que supe no?, vi una noticia en internet, de una tesis que decía que los superhéroes de los comics eran las nuevas mitologías, por

ejemplo cosa que me parecía muy interesante, esos temas realmente están siendo muy interesante para las comunidades de conocimiento.

Peter Jackson lo dijo cuando recibe el Oscar a la mejor película, por primera vez en la historia de ese premio, ya sabemos que es un mundo de parafernalia, es un mundo de ficción, pero en ese propio metamundo de la ficción en ese metarrelato ellos no aceptaban que un relato de fantasía fuera condecorado con los criterios de lo que ellos premian, lo que ellos consideran artístico no? y cuando Peter Jackson recibe por *El retorno del rey* el premio a los Oscars, él justamente agradece como las instituciones, bueno Hollywood podrá ser muy de parafernalia y muy de farándula pero es una institución, entonces él agradecía de como las instituciones abrían sus ojos y se daban cuenta de cómo el tipo de literatura de ficción que tiene que ver con lo oscuro, con lo tenebroso tenían nuevos espacios no?

Creo que Guillermo del Toro este año acaba o va a estrenar una película que suena para precisamente ese tipo de premios es muy interesante. En literatura tenemos los premios Tolkien en España, y los premios Lovecraft que también tiene que ver en Europa hasta donde yo sé. La oscuridad en particular tendría que ser un elemento de conocimiento para las universidades, no por nada a lo que yo me dedico que es la Edad Media es rascar en la literatura o investigar en esa literatura de un periodo considerado oscuro justamente para encontrar luces de conocimiento que poco a poco y a lo largo de los siglos hemos podido ir sacando.

Si lees un poco revistas que se dedican a la edad media te vas a dar cuenta que hay textos que se consideran súper oscuros y que tiene siglos, siglos y siglos siendo estudiados y que están abriendo nuevas perspectivas de conocimiento, por ejemplo la danza de la muerte de Jorge Manriquez, si mal no recuerdo es de Jorge Manriquez, es una de esas obras muy interesantes que van a llevar al sujeto a mundos completamente oscuros.

Bueno me estoy saltando Dante Alighieri, la divina comedia estamos hablando desde el infierno, desde el purgatorio desde una oscuridad tremenda donde los poetas se están metiendo para explorar este mundo, debe ser muy interesante

para nosotros no por nada en esta universidad se da la materia de Dante Boccaccio en donde justamente leer la divina comedia es meter a los alumnos en esos mundo de oscuridad y de fantasía.

**Cuenca.** — Bueno profesor de antemano le agradezco su tiempo así como su gran aportación, mil gracias

**Vilchis.** — No ¡muchísimas gracias a ti! te agradezco.

### **5.3. Análisis de la herramienta metodológica.**

Con base en lo anteriormente presentado puedo afirmar lo que la comunidad estudiantil y académica opina del evento llevado a cabo en 2014- II, el cual les dio acceso al aprendizaje del concepto estético de la *oscuridad* desde perspectivas que la gran mayoría de estudiantes no conocían.

Primeramente con el instrumento de evaluación que se realizó a 20 estudiantes de la carrera de arte y patrimonio cultural de la UACM, en el plantel Cuauhtepac tomando en cuenta los dos turnos, el cual es solo una muestra representativa de un 32.8% tomando en consideración que en 2014-II un total de 164 alumnos aparecen inscritos para ambos turnos, esta pequeña muestra se realizó con la finalidad de tener el conocimiento y opinión de la comunidad acerca del evento así como sugerencias y comentarios del mismo.

Como puede apreciarse, en primer lugar, a la mayoría de los encuestados les agradó los conciertos, así como las conferencias; por otro lado fueron las exposiciones de artes plásticas creadas por compañeros estudiantes de distintas carreras, así como los performance, y además la lectura de cuentos y poemas oscuros creados de igual manera por estudiantes de creación literaria principalmente, así como de otras carreras en el área de humanidades.

En segundo lugar, se les preguntó acerca de las tres mesas de conferencias, en las que se mostraron mayormente atraídos hacia la filosofía con las reflexiones llevadas a cabo por profesores e investigadores de filosofía, seguidas por las visiones en el arte y cómo se ha manejado la oscuridad desde lo indagado por los profesores que apoyaron con su aporte a las mismas mesas, y finalmente con la música.

En tercer lugar, se les preguntó acerca de las fechas, a lo que una gran mayoría les pareció adecuada, mientras que a los que no les agradó es por el hecho de que se empalmaba con las fechas cercanas a certificación, lo cual no les permitió quedarse un mayor tiempo en las actividades.

En cuarto y quinto lugar en el que se les cuestionó si para ellos sería recomendable una segunda edición así como su participación, todos los encuestados estuvieron de acuerdo en las mismas, de tal forma que este 32.8% de estudiantes está interesado en el tema.

En sexto lugar se les cuestionó de lo que el evento mismo les aportó en su formación académica, la cual arrojó variables como fueron, por parte de una gran mayoría es decir un 26.24% de una muestra de 32,8%, consideran que el evento les aportó conocimiento, así como perspectivas distintas que se vieron ampliadas y a otros les permitió ver cómo compañeros de la misma licenciatura llevaban a cabo un evento.

Finalmente se les pidió dieran quejas o sugerencias que tuvieran del evento, en el que un 27.88% de una muestra de 32.8% de los estudiantes encuestados nos dijeron que les agradecería que estos temas se retomaran al interior de las aulas, y que se llevaran a cabo más eventos pero para ambos turnos, en los que se contara con mayor difusión por parte de la UACM así como del área de difusión cultural, y que se dieran más espacios para las mismas ya que las conferencias se desarrollaron en la biblioteca y no en aulas magnas, así como que los conciertos deben realizarse en la plaza del estudiante y no en la entrada de la cafetería y por último, deben involucrarse más personas en la organización y logística de eventos.

De tal manera que como se puede entender a la comunidad uacemita le interesó la temática, ya que ampliaron sus perspectivas de conocimiento, a partir de las cuales pueden desarrollar también investigaciones, de tal forma que el evento muestra ser viable, así como aportar a los estudiantes de arte y patrimonio cultural.

Por otro lado y con base en la entrevista que se realizó a uno de los especialistas que formó parte del evento, puedo resaltar como él habla de la importancia e interés de estos temas en el área de la investigación el interior de otras universidades de talla internacional, las cuales reconocen que la oscuridad está presente en el arte y la cultura, y son temas eje de indagaciones en las cuales se busca obtener conocimientos de problemáticas de actualidad que en ocasiones se encuentran en documentos que se han creído caducos, pero que cada vez más muestran ejes de conocimiento en los mismos.

#### **5.4 Autocrítica del evento el lado oscuro de la luz y su ejecución.**

En el presente apartado hablaré un poco en torno a la realización del evento llevado a cabo en 2014, el cuál como se mostró anteriormente, se planeó como tres días consecutivos en los que se llevaría a cabo dicho evento, tomando en cuenta que se tenían solicitados los espacios a nuestra casa de estudios, los cuales habían sido concedidos desde sus oficinas centrales ubicadas en García Diego.

La realidad pasó a ser otra, por el hecho de que no tuvimos acceso a los espacios reservados con antelación, por los desafortunados acontecimientos que se vivieron en ese año, en relación a los 43 estudiantes desaparecidos, lo que impactó a toda la sociedad, y que causó huelgas y marchas para solicitar al ejecutivo la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapan, esto generó que los espacios que originalmente nos fueron asignados, fueran ocupados por otro

evento organizado por la universidad, llevado a cabo por el área de Difusión Cultural, y al requerir de los espacios, fueron negados, en principio por ser estudiantes y no personal del área docente, o parte del personal de la universidad, por lo que se le dio preferencia a estos últimos y no al proyecto que ya contaba con medio año de estar solicitando los espacios con acuses, es necesario plantear que las agendas no fueron respetadas no tanto por la institución si no por los paros que tuvo la universidad en apoyo a las marchas.

El último motivo llevó a modificar el itinerario durante el primer día del evento, que se había contemplado como inicio el miércoles y finalizado en viernes, pero en la práctica se terminó haciendo una gran modificación de la siguiente manera:

- 1) Las actividades planeadas para el miércoles, se iniciaron tarde, por falta de mamparas para la exposición que se tenía planeada, motivo por el cual se requirió de tomar mesas de los salones aledaños con previa autorización del coordinador del Plantel.
- 2) La segunda actividad que se había planeado para el día miércoles, fue modificado el horario por requerir mayor tiempo para la preparación del primero, eso hizo que la inauguración se llevará a cabo en el segundo evento.
- 3) Motivo por el cual se terminó recorriendo el último evento para casi el final de la tarde.
- 4) Las conferencias que se tenían planeadas para el día jueves se cancelaron para ese día y se replantearon para el día lunes, y se informó que las aulas magnas no podrían ser ocupadas, motivo que llevó a solicitar un cambio de ubicación, pero este fue negado, así que se tuvo que improvisar pidiéndole a el encargado del área de biblioteca se permitiera llevar a cabo las conferencias en la parte superior de la biblioteca, esto causó confusión entre los jóvenes que buscaban las conferencias en las aulas magnas, al ser yo solo estudiante, me di a la tarea de ubicarme en distintas áreas vistas como estratégicas para

informar a los estudiantes del cambio en la ubicación de las conferencias.

- 5) Al momento de realizar la primera mesa, no se contó con público, como primer problema, en segundo lugar no se nos proporcionó equipo para proyectar una serie de videos que eran parte de la conferencia, además de la falta de apoyo del moderador que se tenía previsto y si lo anterior nos fuera poco, tampoco se pudo tener equipo de sonido así como un micrófono.
- 6) En el desarrollo de la segunda mesa, tampoco se contó con lo anteriormente mencionado, así que los exponentes invitados, prestaron sus propios equipos para llevar a cabo la conferencia, pero de igual manera uno de los exponentes termino siendo moderador de la misma mesa de conferencia ya que el docente invitado a moderar no llegó, pero tampoco canceló.
- 7) Para la realización de uno de los eventos programados para el día viernes se permitió el uso de una Aula Magna, que se había informado que en ésta se llevaría a cabo una titulación, cosa que era mentira ya que la titulación se estaba llevando a cabo en otra de las aulas magnas, y solo se tenía reservada para una conferencia del evento de difusión cultural, que se realizaría en un horario posterior a mi evento.
- 8) La segunda actividad que se tenía planeada era igual en una Aula Magna, pero se informó que solo la habían prestado para esa única actividad y que tenía que desalojar, esto llevó a solicitar a la coordinación, que proporcionara otra área la cual terminó en la explanada de la biblioteca y la cafetería, en la que se realizó un concierto y al mismo tiempo un performance, para finalizar con unas sopranos invitadas.
- 9) Finalmente para la presentación de uno de los grupos de metal que llegó casi al final del evento, permitieron usar la plaza del estudiante, y hacer ahí el cierre del evento. Tomando en cuenta que se clausuró en viernes y se continuó en lunes por los cambios anteriormente mencionados.

La autocrítica que tengo a mi propio trabajo es que en primer lugar siempre se tiene que contar con un plan B, en principio con la promoción del evento mismo, porque en el área de Difusión Cultural solo promociona sus propios eventos y no aquellos que son creación de la comunidad estudiantil.

En segundo lugar es que se requiere del esfuerzo de un mayor número de personas para llevar a cabo la logística de un evento, y solicitar a la institución que se entreguen las constancias en formatos digitales para que sea más rápido su manejo, porque estas llevaban la fecha del 2104, y no de 2014.

Se insiste aquí que, es necesario que la academia cuente con su propio equipo para la realización de eventos futuros, para no depender del área de Difusión Cultural que centraliza los materiales para sus propios fines y no permite que el estudiante realice la ya difícil labor de gestionar y llevar a la práctica un evento cultural. Y que si bien la casa de estudios en principio brindó el apoyo y el presupuesto para que se realizara el evento, no existe la forma de realizar una queja a la hora de que se nos impide llevar a cabo esta labor por personal del área de Difusión Cultural, quien cuenta con todo el poder y despotismo para brindar lugares y el equipo, dependiendo de los estados de ánimo de esas personas encargadas de esta área.

Pero aún existen retos que deben de tomarse en consideración, como son la falta de cooperación por parte de los administrativos de la misma institución; lo que se pretende es aumentar los campos de conocimiento y no cerrar las fronteras de las mismas, y si retomo el artículo 4º apartado IX Establecer políticas de cooperación y servicio con todos los sectores del país y del extranjero de acuerdo con sus propios fines y programas académicos., en el que se establecen las políticas de cooperación y servicio; pero estas han sido manejadas al beneficio de unos.

Ya que si el proyecto llevado a cabo en 2014, y apoyados por la Universidad así como profesores, vi cómo se cerraron las oportunidades al interior de nuestro plantel, puesto que los administrativos del área de Difusión decidieron retirarme los lugares que se habían apartado con meses de antelación, despojando de lugares y equipos ya que un evento se colocó en la misma fecha y mencionando que ellos tenían preferencia a los espacios por ser parte de Difusión. Dejando de lado lo dictaminado en el artículo 4 apartado IX, y artículo 5 apartado I La Universidad Autónoma de la Ciudad de México está integrada por los estudiantes, el personal académico y el personal administrativo, técnico y manual. I. Los principios de cooperación y apoyo deben ser la base de las normas que rijan la Universidad., así como Artículo 6, apartado VII. Los estudiantes, en tanto que participen en la realización de las funciones académicas, forman parte de la Universidad. Sus derechos y obligaciones serán definidos en los reglamentos correspondientes, conforme a los siguientes principios y disposiciones. VII. Los participantes en actividades de difusión cultural y extensión universitaria, tales como cursos libres, seminarios y talleres, tendrán los derechos, obligaciones y reconocimientos que definan los reglamentos Así que se tuvo que buscar salir avante con dicho evento.

Busqué rentar equipo de sonido para llevar a cabo los eventos, y no se pudo contar con proyector, o computadoras, fue hasta que un grupo de profesores se unieron y juntaron el equipo con el que ellos contaban, para llevar a cabo las conferencias, y se solicitó el apoyo a la biblioteca para que se nos proporcionará el espacio de la parte superior de la misma, y llevar estas mesa de discusión acabo, lo cual modifíco nuestro programa y muchos compañeros estudiantes no localizaron los sitios; es por eso que solicitamos con base en el artículo 16°, apartado IV y VI,. El Consejo Universitario formularán su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por la mayor de la representación de cada uno de los dos sectores que lo integran: a) estudiantes y b) personal académico. Este reglamento determinará los procedimientos y requisitos para elegir a los integrantes del consejo. También los estatutos y los asuntos que afecten directamente a los intereses de los estudiantes y aprobado por la mayor de la

representación de cada uno de los dos sectores que lo integran: a) estudiantes y b) personal académicos, definidos en los artículos 6° y 7° de esta Ley, deberán ser aprobados por la mayoría de la representación de ambos sectores, IV, Crear, organizar, integrar o suprimir estructuras docentes, de investigación, difusión y extensión de la cultura y de cooperación y servicio. VI, Aprobar y modificar las políticas y planes generales de desarrollo de la institución. Ya que si consideramos las políticas de nuestra casa de estudios la cual: necesita propiciar el desarrollo del potencial de los estudiantes para que se conviertan en personas estudiosas, que de manera autónoma y perseverante se interesen y sean capaces de producir conocimientos.

Esto implica contribuir a que ellos reconozcan su lugar central en los procesos de aprendizaje, y el papel que en estos procesos tienen la mediación del docente y la interacción con sus compañeros. Por otra parte, no menos importante, la institución requiere propiciar que el profesor desarrolle un papel mediador que facilite, guíe, y aporte a los procesos de aprendizaje, con una visión centrada en las necesidades de quienes aprenden. (El proyecto Educativo de la UACM, 2011: 39).

Lo que busco con este trabajo de investigación- intervención es aportar con este granito de arena para generar foros de encuentro, reflexión y debate, y así formarse en una cultura amplia, científica y humanística, más específicamente del plantel, ya que logre llevar a cabo el evento soportando las dificultades, gracias al apoyo de los profesores y compañeros estudiantes, así como la comprensión de los invitados a participar, ya que no pusieron queja alguna por los lugares que se lograron conseguir. Pero hacemos este hincapié por las siguientes generaciones, ya que son ellos quienes también buscan aportar a esta nuestra casa de estudios, la cual puede verse beneficiada con las ideas emprendedoras de nuevos estudiantes matriculados.

Actualmente se están viviendo en otros tiempos en los que se planifica con base de las normas y restricciones de protección civil, ya que los últimos cambios como son los movimientos telúricos, activación de volcanes, y desastres naturales, además de que en la actualidad se cuenta con una falla en la que se está

hundiendo la plaza del estudiante, todo esto no se contemplaban en el año 2014, cuando se llevó a cabo el evento. ¡Porque nada oscuro me es ajeno! Autonomía, Educación y Libertad!

### **5.5 La finalidad del evento.**

Como vemos a lo largo de este camino, que si bien está enfocado en el tema de la oscuridad, nos ha llevado por un mundo de luz en el conocimiento, mismo que nos demuestra la importancia de llevar a cabo proyectos que generen espacios de aprendizaje significativo, diálogo comunitario, reflexión y creaciones artísticas. También ha permitido apreciar la importancia de realizar prácticas de diseño, promoción, gestión y ejecución de eventos de arte y cultura como parte necesaria de nuestro perfil profesional. Ha sido muy enriquecedor el poder beneficiar la comunidad con el aprendizaje y el entusiasmo de los estudiantes, al poner en la práctica el conocimiento brindado por nuestros profesores.

También ha sido enriquecedor indagar sobre el concepto estético de la oscuridad en distintas áreas del arte y la cultura, el cual ha sido presentado en este trabajo en la parte de investigación documental, así como también las indagaciones del marco teórico, del estado de la cuestión, de las necesidades de la comunidad universitaria con respecto a sus tareas sustantivas y su razón de ser. Todo esto me aporta e incrementa mi aprendizaje significativamente.

Quisiera también comentar la relevancia de un evento como el realizado en 2014-II titulado El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte, como una modesta aportación, el cual tuvo como finalidad abrir los espacios de conocimiento y creación por un lado y por el otro, mostrar cómo ésta tan mencionada *oscuridad* debe comprenderse de un modo más profundo. Aunque, enfatizo que el centro de mi propuesta es el proyecto de investigación- intervención y no la temática. Así como también me interesa afirmar, por lo mismo, la necesidad de que se promuevan las prácticas de diseño y ejecución de proyectos por parte de los estudiantes que puedan beneficiar y aportar a la comunidad en la apertura de espacios que incrementen el conocimiento de temas interesantes y poco

explorados. En lo personal ha sido de gran aprendizaje el realizar el diseño del evento, gestionarlo, promocionarlo y llevarlo a la ejecución. He disfrutado además del proceso a pesar de que tuve que enfrentar algunos obstáculos para su realización.

Me interesa proponer la institucionalización de la semana académica organizada, gestionada y realizada por los estudiantes, que aborden los temas que nazcan de su iniciativa, y que puedan demostrar el interés teórico vigente de las temáticas propuestas, como he tratado de mostrar en el caso de mi proyecto.

Ahora bien la temática central de mi proyecto es también un legado patrimonial de nuestra cultura y del arte, además de que como el lema de nuestra institución lo menciona “Nada humano me es ajeno” de Terencio, al ser el concepto estético de la oscuridad un símbolo de la dimensión oculta del ser humano, éste nos compete, no nos es ajeno.

En el evento se contó con el interés, la participación de estudiantes y académicos de distintas licenciaturas como son: Comunicación y cultura. Ingeniería, Creación Literaria, Filosofía e Historia de las ideas y Sociología. Se abordó la temática desde perspectivas teóricas de muy amplio espectro. De tal manera que el abordaje ha sido muy adecuado conforme al proyecto educativo de la UACM, en el que los principios y políticas buscan una educación autónoma, crítica, científica y humanística que establece un compromiso real con la humanidad y se proyecta contra las condiciones dominantes que degradan la vida humana y que busca conforme a las políticas de la misma Universidad, ofrecer a los estudiantes la oportunidad de formarse en una cultura amplia científica y humanística, de tal modo que no se sientan atraídos por la especialización temprana y puedan aproximarse a perspectivas multidisciplinarias.

El proyecto también ha sido empático con la idea de nuestra universidad de buscar que los profesores así como alumnos sepan auto-gobernarse. En lo que se refiere a los estudiantes me parece importante afirmar que entiendo esto no sólo desde lo político, sino fundamentalmente desde lo académico, ya que la universidad concibe al estudiante como agente activo de su propia formación. He

querido realizar una práctica educativa autogestionaria, con el apoyo de mis profesoras, profesores y poniendo los conocimientos en este proyecto generados, al servicio de nuestra sociedad.

He querido beneficiar en el aporte de exposición de trabajo creativo y en el tratamiento de temas de arte, con la misma importancia de los temas de cultura debido a que hace falta impulsar la creación y el gusto por las artes, en nuestra licenciatura y también al interior del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Hace falta impulsar el diálogo constructivo y la confrontación respetuosa de las ideas, en la universidad, en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y en el País, en general.



## Conclusiones

El proyecto de investigación – intervención el lado oscuro de la luz en la cultura y el arte, se basa en una semana académica que buscó la integración de diversos foros que exponían una reflexión y discusión de temas relacionados a la oscuridad así como configuraciones artísticas, culturales y contraculturales.

Con una base teórica en la filosofía de Nietzsche, y lo trabajado en *el nacimiento de la tragedia a partir de la música* como eje transversal que muestra por un lado lo apolíneo y dionisiaco que se encuentra en la expresión del alma humana, al mismo tiempo se abordó la teoría de Freud en la que el psiquiatra habla de la zona oscura que él nombra inconsciente, también se trabajó con Jung quien como buen alumno de Freud y psicoanalista nos habla de la sombra como parte del inconsciente y reflejo de lo terrible del ser humano y la necesidad de una salud psíquica para mantener el equilibrio en el hombre y su humanidad, y como este inconsciente, sombra y figura dionisiaca representan una parte de esta dicotomía que alberga la humanidad y como la condición humana debe estar equilibrada ya que al estar más cargado hacia la luz que hacia la oscuridad se crea un desequilibrio como Nietzsche nos menciona que se generó desde la cultura Socrática.

Se trabajaron temas que abordan el arte plástico pero también considerando lo grotesco y lo feo como lo presenta Eco, así como el pensamiento un tanto pesimista de Schopenhauer sobre la humanidad y su triste final y como una voluntad de vivir en medio de la ceguera inconsciente de la muerte, como dualidad de la vida misma.

Pero al mismo tiempo el tema busca la oscuridad que también se ve en lo que nos dice Bloom, en *el canon occidental* en el que este autor retoma como eje primordial a Shakespeare como uno de los primordiales dentro de este canon pero que el mismo tiempo retoma la oscuridad del ser humano mucho antes que

Freud, ya que el retrata toda esta oscuridad del alma humana en sus obras, así como Dante quien nos muestra el camino del alma hacia la gloria eterna, pero llevándonos por los círculos concéntricos del infierno.

También se aborda a Marcuse como parte de la escuela del resentimiento quien habla de la sobre represión en el proceso civilizatorio y la falsa moral que sustenta al sistema capitalista, por otro lado se trabajó a Vázquez Roca quien aborda temas sobre el concepto estético de la oscuridad en el romanticismo gótico pero como retoma a los principales autores de este romanticismo quienes buscan y se inspiran en la oscuridad para realizar sus escritos tanto de monstruos, como de formas románticas con las que se puede enamorar o mostrar como la oscuridad puede crear inspiración del alma.

Se abordan las problemáticas que presenta el plantel por la falta de tratar temas que emprendan a profundidad la estética oscura, y como través del proyecto llevado a cabo en 2014 mostro que los estudiantes del plantel tienen el interés de conocimientos y temas que aborden la oscuridad, y como este proyecto de investigación.- intervención se nutrió y utilizó temas tratados a lo largo del evento.

En el capítulo 1 se habla de la comunidad uacemita del plantel Cuauhtepac y su relación con el proyecto la investigación- intervención el lado oscuro de la luz en la cultura y el arte, en el que se trabaja a partir de las políticas e ideologías que rigen a esta institución nutren el trabajo llevado a cabo en 2014, y como se busca que sea a través de estas políticas que se creen mayores espacios de reflexión y discusión con los estudiantes así como la realización de eventos que permitan fortalecer las habilidades de gestión y promoción cultural que son parte de la formación académica de los jóvenes de arte y patrimonio cultural.

En el capítulo 2 se trabajó en el diagnóstico del evento que se realizó con el apoyo de los estudiantes que asistieron al evento o fueron parte del mismo, con el que se buscó realizar una muestra representativa de los jóvenes de la licenciatura en arte y patrimonio cultural, que permitió demostrar la viabilidad del evento al crear interés en temas relacionados con la oscuridad.

Para el capítulo 3 se trabajó el lado oscuro de la luz en el arte y en la plástica trabajando desde Leonardo da Vinci en una de las obras en las que se muestra el uso del claroscuro, así como el tenebrismo en Caravaggio, Goya con el expresionismo en sus pinturas negras, para pasar a la época moderna con Pierre Soulages quien pinta todo en negro y no nombra sus obras porque esto cambia la percepción de quien lo mira.

Se abordó también la atmosfera lúgubre en la literatura con uno de los principales autores como son Edgar Allan Poe quien nos lleva por los caminos oscuros de la psique humana reflejada en su obra. Así también se trabajó con Baudelaire y lo presente en las flores del mal como elemento que muestra lo bello y romántico pero desde la visión de los burdeles en el que él veía a la mujer como ser que incita al hombre a pecar pero como un divino pecado en el que se puede estar dispuesto a caer, y finalmente se trabajó con otro autor que ya está como parte de la cultura pop Lovecraft quien trabaja los escenarios lúgubres para la creación de un terror a lo desconocido del universo y la oscuridad que nos rodea fuera de nuestro planeta.

Finalmente se abordó la oscuridad en el cómic como expresión gráfica y cultura pop, en el que se presenta la figura de Batman el caballero de la noche, y lo oscuro de la ciudad y la psique del mismo antihéroe, para pasar a trabajar Sin City, la ciudad del pecado en el que se ven presentes la tristeza y oscuridad en una ciudad en la que solo existe las prostitutas y su relación con los policías y el bajo mundo, para finalmente abordar el cómic The darkness en el que se presenta a un villano que no trata de salvar a nadie solo de destruir por medio de la oscuridad de la que es portador.

Para el capítulo 4 se trabajó las concepciones culturales que no son acrónicas sino responden a las temáticas abordadas a lo largo de la semana cultural celebrada en 2014, en la que se buscó retomar temas que trabajaron algunos profesores investigadores como en el caso de las deidades prehispánicas y su relación con la oscuridad, en el que se retomó el trabajo de Emilie Carreón Blane quien nos desglosa el uso del olli o ulli que es un material presente en los

códices así como en figuras de deidades, en las que se presenta este elemento oscuro y su correspondencia con las deidades prehispánicas.

También se trabajó otro apartado en el que se retomó un elemento cultural en la danza butoh, que nace con la intención de mostrar el dolor que quedo en el país nipón tras los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima, y es por el danzante Tatsumi Hijikata quien crea un movimiento al que llama un renacimiento de la muerte y la oscuridad se basa en un performance en el que los danzantes se mueven de manera lenta y dolorosa con ropas negras y caras blancas en las que el movimiento es muscular y llega a parecer doloroso y eso es justo lo que trata de representar.

Además se abordó el tema del movimiento dark- gótico como una corriente contracultural que nace dentro de unas subculturas y hace uso de la oscuridad y el pensamiento nihilista donde no hay un futuro y lo que queda es la oscuridad del alma en jóvenes que están en los ochenta y buscan encontrar una liberación en el uso de la melancolía, la tristeza retomando elementos del romanticismo, y el fastidio con las creencias judías y cristianas representado en sus vestimentas, lugares de reunión, música desde la cual nace la disonancia y su forma de vivir.

Finalmente el capítulo aborda el surgimiento del metal como una contracultura que retoma elementos del góticos pero busca no solo la tristeza y la melancolía sino también la trasgresión y destrucción en la que se utilizan elementos como el satanismo, y paganismo retomando los mitos noruegos y en los que se ve unidas las sectas y los sonidos estridentes además de vestimentas muy ajustadas y negras y maquillaje que los hace parecer muertos y en los que nacen subgéneros que son cada vez más oscuros y disonantes.

Para el capítulo 5 se colocó el diseño del proyecto llevado a cabo en 2014, que contiene el nombre del proyecto, sede, horarios y programación de actividades, presupuesto, objetivos, metas, periodos de desarrollo, los orígenes del mismo y su ejecución, participantes, impacto, promoción. Además de contener una evaluación del mismo tras la aplicación de una encuesta y una entrevista a uno de los especialistas que participaron en el mismo.

Un análisis de dicha herramienta que ayuda a ver las debilidades y logros del evento y sus aportaciones a los participantes e involucrados, así como una autocrítica acerca de la planeación y su ejecución así como los problemas y la solución de los mismos al momento de la realización del evento y las políticas bajo las que se basa la institución para la realización del eventos por parte de los estudiantes, y finalmente lo que es necesario corregir para la elaboración de un nuevo evento, y la necesidad de que estudiantes de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural realicen las prácticas de gestión y promoción cultural que es su perfil de egreso.



## BIBLIOGRAFÍA

**Alighieri, Dante.** (2008). *La divina comedia*. México, Editorial TOMO, S.A. de C.V.

**Bachelard, Gastón.** (2000). *La poética de espacio*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

**Baudelaire, Charles.** (2012). *Obras Selectas*. Madrid: EDIMAT LIBROS.

**Bayón, Damián.** (1979). *Caravaggio y el "caravaggismo"*. México: Enciclopedia Salvat Mexicana de Editores, S.A. de C.V.

**Barrios, Nogueira y Chavéz Zalumbide.** (2006). *El manual para el desarrollo del seminario de capacitación en planeación de proyectos culturales*. México: CONACULTA.

**Bolaños, Luis.** (2008). *El decadentismo en la elaboración de la identidad en la cultura gótica*, no 38, julio, agosto y septiembre de 2008, en *Revista de Ciencias Sociales Aposta*, de la Universidad Intercultural de Chiapas.

**Bloom, Harold** (1994). *El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas*. Tlívillus, Colombia. Facultad de Bellas Artes San Carlo, Departamento de Escultura, España.

**Brugarolas, María Luisa** (2015). *El cuerpo plural. Danza integrada en la inclusión una renovación de la mirada*. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes San Carlo, Departamento de Escultura, España.

**Calosse, JP.A.** (2013). *Goya*. New York, Parktone Press International, USA.

**Cámara Fernández, Carmen.** (2009). *Rembrandt. Genio del claroscuro*, Madrid: LIBSA.

**Carreón Blaine, Emilie** (2006). *El olli en la plástica mexicana. El uso del huleen el siglo XVI*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas.

**Casado, María** (2016). *Evolución de la simbología utilizada en la comunicación publicitaria del Hard rock al metal y su relación con el entorno social*. Tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la comunicación, Universidad de Valladolid, España.

**CONACULTA,** (2006). *Sistema nacional de capacitación y profesionalización de promotores y gestores culturales, manual para el desarrollo del seminario de capacitación en planeación de proyectos culturales*. México.

**Declaratoria de México en la conferencia mundial sobre las políticas culturales** (México, D.F. 2 de julio- 6 agosto de 1982)

**Eco, Humberto.** (2014) . *Historia de la fealdad*. Barcelona, Debolsillo,

**El proyecto educativo de la UACM (versión para estudiantes)** junio (2011), México. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

**Folgueira, Pablo.** (2010). La idea de la historia en el heavy metal español, en *Tiempo y Sociedad*, Revista de historia y Humanidades, año 2010, no.3, España.

**Fremantle, Alejandro.** (1965). *La Edad de la Fe*, en La colección de las grandes épocas de la humanidad. Estados Unidos Americanos: TIME LIFE INC

**Freud, Sigmund.** (1923-1925) “El yo y el ello”, en *Obras completas de Sigmund Freud*. Argentina: Amorortu.

**Freud, Sigmund.** (2016) *El malestar en la cultura*, México, Alianza Editores.

**García Malpica Alejandro.** (2010).*Las tribus góticas*, en Revista Disertaciones vol.3, no. 1, enero- junio 2010. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social.

**García Navarro, Fernando.** (2012).*Cultura, subcultura y contracultura “movida” y cambio social (1975-1985)* Madrid: Universidad Complutense

**Gibelli, James.** (1958). *Nuestro Universo Maravilloso*, vol. IV. Buenos Aires: CODEX. S.A.

**Giorgis Alfonso y María Carla Prette.** (2006). *Atlas ilustrado de la historia del arte*. Madrid: Susaeta,

**Harsch, Catalina.** (1983). *El psicólogo ¿Qué hace?*, Madrid: Alhambra.

**Hernández Sampierí Roberto.** (2014). *Metodología de la investigación*, México: Mc, Graw- Hill, Interamericana ediciones.

**Ivaylova, Valentina.** (2015). *¿Qué es el punk? En “el punk como resistencia el arte, el estilo de vida y la acción política del movimiento como camino para crear un nuevo mundo*. Tesis de maestría en Estudios Comparativos de literatura y arte en el pensamiento. Institut Universitari de Cultura. Universitat Pompeu. Fraba, Barcelona.

**Jacobí, Jolande.** (1963). *La psicología de C. G. Jung*, Madrid: Espasa-Calpe.

**Jung, Carl.** (1995.) *El hombre y sus símbolos*. Buenos Aires: Paidós,

**Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,** (2005). Aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, el 16 de diciembre de 2004 y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de enero de 2005. México.

**Manual de titulación,** acordado por la academia de Arte y Patrimonio Cultural 2006.

**Manual de titulación,** acordado por la academia de Arte y Patrimonio Cultural 2008.

**Marcuse, Herbert.** (1965). *El hombre unidimensional*, E.U.A. Beacon Press:

**Marcuse, Herbert.** (1983). *Eros y Civilización*, Madrid: Sarpe.

**Martínez Chipres, Ulises. (2014).** *El movimiento oscuro en la ciudad de México: una aproximación a los Centros Culturales como Comunidades de Estilo.* Tesis de Maestría en Antropología Social. México: CIESAS. Unidad Golfo. Xalapa Veracruz

**Maza Pérez, Alejandro. (2015).** “Un acercamiento al cómic: origen, desarrollo y potencialidades” en *Perspectivas docentes*, año 26, no.59 septiembre- diciembre 2015. México: Universidad Autónoma de Tabasco.

**Mc Cloud, Scott. (1994)** *Understanding comics the invisible art.* USA: Harper Collins Publishers, Inc

**Nietzsche, Friedrich. (2015).** *El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música.* México. Editores Mexicanos Unidos, S.A.

**Phillips Lovecraft, Howard (2003).***Autores Selectos*, Colombia: Grupo Editorial TOMO, S.A de C.V.

**Pimentel, Luis. (2009).***Análisis Semiótico del black metal en México*, tesis de licenciatura. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

**Roszak, Theodore (1970).** *El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad teocrática y su oposición juvenil.* Barcelona: Kairòs.

**Rubio, Salvador. (2013).** Dom, goticismo y metal extremo, en *Herejía y Belleza*. Revista de estudios culturales sobre el movimiento gótico no. 1. Año 2013; Dedicado a : I Congreso sobre Arte y Cultura Gótica Urbana. Asociación Cultural Mentenebre, España

**Safranski, Rüdiger. (2009).** *Romanticismo. Una odisea del espíritu alemá.,* , Barcelona. Tusquets

**Sánchez Castañeda, Erika. (2011).***El caballero nocturno: Promotor de valores humanos*, en Tesis de licenciatura. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México

**Sánchez Vázquez, Adolfo.1992).** *Invitación a la estética.*México: Debolsillo,

**Schopenhauer, Arthur.** (2009). *El mundo como voluntad y representación*, México: Porrúa.

**Terencio, Africano.** (1991) Comedias Vol. II. *El Heautontimorumenos*. Formión, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

**Vázquez Roca Adolfo.** (2013). *Romanticismo oscuro o romanticismo dark: de la literatura gótica a los poetas malditos*. Seminario de arte, literatura, y filosofía contemporánea, impartida en la Universidad Complutense de Madrid el viernes 14 de junio de 2013.

**Verlaine, Paul (2014)** . *Los poetas malditos*. USA, e-artnow.

#### **Fuentes de internet.**

**Barbarelli da Castelfranco Giorgio,** <https://historia-arte.com/artistas/giorgione>

**Da Vinci, Leonardo.** <https://www.arteespana.com/leonardodavinci.htm>

**Diego Rodríguez de Silva y Velázquez,** <https://historia-arte.com/artistas/diego-velazquez>

**Dragon Rouge: Ordo Draconis et Atri Adamantis**

<https://www.dragonrouge.net/>

**Freiherr von Hardenberg Georg friedrichPhilipp**

**(Novalis),**<https://ciudadseva.com/autor/novalis/poemas/>

**Goya y Lucientes Francisco,**

<https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-de/39568a17-81b5-4d6f-84fa-12db60780812>

**Hawthorne Nathaniel,** <https://www.wdl.org/es/item/1524/>

**Jacopo Comin, Tintoretto,**

<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/tintoretto>

**Lord Byron,**[https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/lord-byron-el-poeta-que-quiso-liberar-grecia\\_7626/1](https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/lord-byron-el-poeta-que-quiso-liberar-grecia_7626/1)

**Martineau, J.** (2013). *Arsnacendi, la danza butoh como praxis ontológica en Otros logos*, revista de estudios críticos no. 4, diciembre 2013, por el Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad, Universidad Nacional del Comahue. Recuperado en: <http://www.ceapedi.com.ar/otroslogos/2013-1.htm>

**Martineau, J** (2015) *La danza Butoh frente a la política del miedo*, en *Revisiones*, no.5, Imágenes, Shock y gestión del miedo. Recuperado en: <http://revisiones.net/ojs/index.php?journal=RE-VISIONES&page=issue&op=view&path%5B%5D=2>

**Melville Herman,** <https://historia-biografia.com/herman-melville/>

**Metodología para le integración de proyectos culturales, CONACULTA**

[https://www.cultura.gob.mx/donativos/donativos2013/metodologiapara\\_integracion\\_deproyectos\\_culturales.pdf](https://www.cultura.gob.mx/donativos/donativos2013/metodologiapara_integracion_deproyectos_culturales.pdf)

**Michelangelo Merisi da Caravaggio,** <https://historia-arte.com/artistas/caravaggio>

**Periódico el País.** Apartado de arte. Consultada el día 30 de enero de 2017. Disponible en línea [http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/24/babelia/1406210162\\_670901.html](http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/24/babelia/1406210162_670901.html)

**Pueblos originarios** en <http://pueblosoriginarios.com/meso/valle/teotihuacan/tlalocan.html>

**Real Academia Española**, (definición de andrógino, na) disponible en <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=andr%C3%B3gino>

**Real Academia Española**, (underground) disponible en: <http://dle.rae.es/?id=b4KpDpJ>

**Rembrandt Harmensz. Van Rijn**, <https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/rembrandt-harmensz-van-rijn/66e6b86d-6430-4dc6-b5fc-f8b88564c08b>

**Revista digital Summa inferno** <https://summainferno.com/del-mame-a-la-fama-fernando-colunga-ultimate-experience/>

**Shelley Mary**, <https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/las-obras-mas-importantes-de-mary-shelley>

**Wolfgang Goethe Johann**, <http://www.lecturalia.com/autor/1328/johann-wolfgang-goethe>

**Zaragoza, G.** (2010) Tipos de investigación. Block de divulgación. <https://www.blogger.com/profile/02412344502402736529>



# Anexo I. Instrumento Diagnostico

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 20

Turno M

Semestre que Cursas 7

Generación 10

1.- Define que es para ti la oscuridad

La noche

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

Nada

4.-Enunciar tres exponentes del arte oscuro

No

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

No

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

No

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

No

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

\_\_\_\_\_

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

\_\_\_\_\_

10.- ¿Puedes explicar qué significa la oscuridad para la psicología?

\_\_\_\_\_

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

\_\_\_\_\_

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

\_\_\_\_\_

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 25 Turno Mañ  
Semestre que cursas Ninguno Generación \_\_\_\_\_

1.- Define que es para ti la oscuridad

No sé decirlo

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí no  Porque

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

No sé

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

No conozco

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

NO

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

NO

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

NO

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 29

Turno ✓

Semestre que Cursas 7

Generación 11

1.- Define que es para ti la oscuridad

falta de luz



2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí no Porque no graba

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

no se

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

no se

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

poe

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

dark

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

no

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

NO

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Mencionalo

si- nitzche

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

el inconsciente

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

micthlan

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

no

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

no

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnostico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 24

Turno Matutino

Semestre que cursas 7

Generación 10

1.- Define que es para ti la oscuridad

La oscuridad es una parte del ser humano de ~~forma~~ <sup>manera</sup> como nuestros  
sombras, hay múltiples formas de conservar la ~~en~~ <sup>en tanto</sup> nuestro  
comportamiento, pensamiento, y lo que ~~con~~ <sup>con</sup> consecuencia  
más en nuestro día a día, en un caso una noche

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porque hay múltiples técnicas que trabajan con la sombra  
la opacidad, la mezcla de diferentes materiales y  
técnicas para poder mantener diferentes ex-  
periencias estéticas.

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

Fues esta compuesto de discursividades desde hace tiempo  
se compone de carácter religioso y se trata de trabajar  
contrastar con la luz y hacer diferentes experiencias  
religiosas?

\* 4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

Baudelair  
Lowry  
conde de la tremorad

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

Bataille

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

Penderiki

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

Naturaleza muerta

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

Bataille  
Marques de Sade

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Mencionalo

Bataille  
Lord Bacon

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

Tiene que ver con el inconsciente y los diferentes comportamientos humanos

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

tzompantli

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

hay muchas explicaciones, en la ciencia es una de las más extensas tanto en el estudio de la conciencia y el universo

→ 13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

Se trata de un ámbito muy abundante de la conciencia y la inconciencia en el espacio y tiempo, inorgánico y diferente

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 27

Turno Vespertino

Semestre que Cursas Mixto

Generación 2009

1.- Define que es para ti la oscuridad

La ausencia de luz

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí no Porqué Hay un periodo de oscuridad en la historia del Arte, pero no recuerdo que fecha.

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

Entiendo que es una categoría que influyen técnicas de color y contexto.

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

No recuerdo,

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

No recuerdo.

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

Desconozco sobre esa música ya que no es mi estilo preferido

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

Armonía entre la luz y la oscuridad

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

No

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

Si creo que se haya tratado, sin embargo no se exactamente cual, pero si es una tematica que abarca muchos campos.

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

No conozco mucho sobre el tema.

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

No lo recuerdo,

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

No

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

No

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnostico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 27

Turno Vespertino

Semestre que Cursas 8

Generación 09

1.- Define que es para ti la oscuridad

La ausencia de luz

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

Deviene del periodo barroco

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

→ Edgar Allan Poe  
→ Lovecraft  
→ Duchamp

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

→ Todos los cuentos de Edgar Allan Poe  
• El corazón delator

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

→ Post punk / Joy Division  
→ Sopor Aeternus

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

→ Dadaísmo  
→ Muerte

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

No

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Mencionalo

Marques de sade

Las perversiones sexuales → sadomasoquismo

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

No

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

Mictlan

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

No

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

No

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnostico.

Gracias por tus respuestas

pág. 2

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 30

Turno V

Semestre que cursas 9

Generación 09

1.- Define que es para ti la oscuridad

El origen de todo

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

En el que se muestra la sociedad tal cual, como lo hacen en los retratos victorianos

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

Caravaggio. Goya  
Benoi

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

El terror cósmico  
El terror, El sadismo

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

El depressive. gothic

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

Los tonos oscuros - la melancolía

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

Ninguno.

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

por Nietzsche,

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

El inconiente

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

si en Tezatlilpoca, el Mictlan

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

SI

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

Es el origen del universo, así como de todo ser viviente

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 29

Turno M

Semestre que cursas 7

Generación 09

1.- Define que es para ti la oscuridad

Como un color compuesto por toda la gama de colores

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porque se que existen expresiones.

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

Es una forma de expresión del hombre

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

Beethoven, Picasso, Poe

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

Poe, Tolkien, videojuegos y manga

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

Devil doll, rock gótico

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

Lo feo, la banalidad, lo grotesco

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

NO

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Mencionalo

Nitzche, Platón

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

Locura, inconsciente.

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

La pintura ritual

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

Si.

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

Entiendo que el universo está compuesto por una materia que se encuentra en todo, es un elemento que forma parte de nuestro mundo.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 21

Turno V

Semestre que cursas 5

Generación 13

1.- Define que es para ti la oscuridad

Es parte del ser humano como la noche y el día

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué Poetry retrata estos sentimientos humanos

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

aquél que nos enseña la oscuridad del ser humano

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

Baudelaire, Poe,

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

La de Edgar Allan Poe

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

La Gótica

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

Neutralizar el color

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

No

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

En la existencia

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

El momento

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

En el Aztecas

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

La que surge la oscuridad

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

Es un elemento

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 21

Turno V

Semestre que Cursas 8

Generación 12

1.- Define que es para ti la oscuridad

*lo que esta presente en nosotros*

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

*No*

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

*No*

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

*No*

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

*No*

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

*No*

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

No

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

No

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

No

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

No

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

No

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

No

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnostico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 25

Turno M

Semestre que Cursas 6

Generación 11

1.- Define que es para ti la oscuridad

Las sensaciones del humano

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

Lo grotesco

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

No conozco

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

El terror

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

La dark

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

Los colores oscuros

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

No

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

No

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

Los sueños

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

El día de muertos

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

No

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

No

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 25

Turno desperluno

Semestre que cursas 8vo

Generación 09

1.- Define que es para ti la oscuridad

Algo que se ve y se siente, un entorno distinto con sensaciones diversas

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porque

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

post punk

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnostico.  
Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 32

Turno Vespertino

Semestre que cursas 8

Generación 2010

1.- Define que es para ti la oscuridad

para mi es el complementario de la luz

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

no me lo había preguntado

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

me refiere al arte gótico, o textos de Love Craft

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

no conozco

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

E. Allan Poe, Lovecraft

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

no

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

La pintura

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

no se

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

no

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

tal vez en el uso de la muerte

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

no

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 25

Turno ✓

Semestre que Cursas 8<sup>o</sup>

Generación 2012

1.- Define que es para ti la oscuridad

*Simbólicamente, representa emociones o momentos de la vida de las personas.*

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí ✓ no      Porque *Como elemento pictórico y simbólico de tristeza, muerte, secretos, y sueños*

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

*Que remite sensaciones tristes, emociones complejas que a veces ignoramos*

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

*Literatura romántica,*

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

*Pintura barroca,*

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 25

Turno Vespertino

Semestre que Cursas 6<sup>to</sup>

Generación 2012

1.- Define que es para ti la oscuridad

*predomina lo obscuro*

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué *luz y sombras*

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

*lo relacionado a la noche*

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

*no se*

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

*no*

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

*no*

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

*pintura*

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

no recuerdo

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

imagino que si

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

no se

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnostico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

*no me acuerdo.*

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

*la baja autoestima*

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

*se mostraba como si fuera  
el fin del mundo.*

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

*no se*

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

*cualquier objeto visible o palpable  
que carezca de colores.*

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 24

Turno V

Semestre que cursas 8º

Generación 12

1.- Define que es para ti la oscuridad

un momento de  
relajación.

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

color.

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

Artes

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

metal

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

No

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Mencionalo

No

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

No

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

inframundo

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

no

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

no

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnostico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 28 años

Turno Vespertino

Semestre que cursas 8

Generación 2011

1.- Define que es para ti la oscuridad

Una cuestión de desdoro y  
meditación

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

- En el teatro

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

- Una forma de nuevo descubrimiento y  
el poder de esconder de otros y a su vez  
experimentar

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

- Luz y sombra  
- Cuerpo humano

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 26

Turno Vespertino

Semestre que cursas 8º

Generación 2011

1.- Define que es para ti la oscuridad

*ausencia de luz.*

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

*reflexar pensamientos y sentimientos*

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

*Drakula*

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

*Ramstein  
lacrimosa*

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

*maquillage*

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 24

Turno ✓

Semestre que Cursas 9

Generación 11

1.- Define que es para ti la oscuridad

*Ausencia de luz*

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí X no      Porqué

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

*Una búsqueda ~~entre~~ el arte ~~gubernamental~~ entre los  
entendimientos más oscuros, como la tautología  
El caso, etc.*

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

- 8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál
- 9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo
- 10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?
- 11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como
- 12.- ¿Sabes que es la materia oscura?
- 13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.  
Gracias por tus respuestas

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

Primeramente se te agradece participar en esta encuesta, todos los datos serán utilizados únicamente con fines estadísticos, se te pide escribir lo más legible que sea posible.

Gracias.

Edad 21

Turno V

Semestre que cursas 8

Generación 2010

1.- Define que es para ti la oscuridad

no malo

2.- ¿Sabes si existe la oscuridad en el arte?

Sí  no  Porqué

3.- ¿Qué entiendes como arte oscuro?

Muerte

4.- Enunciar tres exponentes del arte oscuro

Nose

5.- ¿Conoces alguna literatura que trate de temas oscuros? Menciona cuál

Deaf not

6.- ¿Conoces algún tipo de música que transmita emociones oscuras? Menciona cuál

Ramstein

7.- Puedes enunciar algún elemento estético que utilice la oscuridad

Negro, Sangre

pág. 1

## INTRUMENTO DIAGNOSTICO

---

8.- ¿Conoces algún teórico de la cultura y el arte que hable de la oscuridad? Menciona cuál

No

9.- ¿Sabes si se ha tratado el concepto de oscuridad en la filosofía? Menciónalo

Me supongo que sí

10.- ¿Puedes explicar que significa la oscuridad para la psicología?

La Maldad

11.- ¿Dentro del periodo prehispánico era utilizada la oscuridad en el arte? Menciona como

En pinturas, murales

12.- ¿Sabes que es la materia oscura?

El lado maligno del ser

13.- Puedes explicar con tus palabras lo que es la materia oscura.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación para este instrumento diagnóstico.

Gracias por tus respuestas

# ANEXO II METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES CONACULTA.

## INSTRUCTIVO

### METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

Los componentes deberán ser llenados, dependiendo el tipo de proyecto (infraestructura, equipamiento cultural y expresión y desarrollo cultural) de que se trate.

Componentes		Descripción
1	Nombre del proyecto cultural	El nombre del proyecto deberá corresponder con el señalado en el Anexo 35.4 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
2	Nombre del solicitante del proyecto	El Conaculta verificará que el nombre del solicitante coincida con el listado de Beneficiarios emitido por la Comisión de Cultura.
3	Datos generales del representante legal del proyecto	Nombre, RFC, CURP, domicilio (estado, municipio, localidad, código postal, etc.), teléfonos de oficina y móvil (10 dígitos) correo electrónico y página web.
4	Datos del responsable ejecutivo del proyecto	Nombre, RFC, CURP, domicilio (estado, municipio, localidad, código postal, etc.), teléfonos de oficina y móvil, correo electrónico y página web. Especificar su incursión en el campo cultural, años de experiencia cultural, últimos tres proyectos presentados y sus logros en cada uno.
5	Tipo de proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proyecto de infraestructura cultural: registro, protección, conservación, construcción, mantenimiento, remodelación y rehabilitación.</li> <li>▪ Proyecto de equipamiento cultural: adquisición y modernización.</li> <li>▪ Proyecto de expresión y desarrollo cultural: creación, producción, distribución, difusión, expresión, formación e investigación.</li> </ul>
6	Objetivo general	Indicar de forma clara y precisa la finalidad del proyecto.
7	Objetivos específicos que se pretenden realizar con el donativo	Especificar qué, cuáles o cuántos serán los servicios culturales explicando de manera detallada los resultados y beneficios cualitativos y cuantitativos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto.
8	Metas del proyecto cultural	Explicar de manera detallada los fines concretos y cuantificables que se buscan lograr con el desarrollo del proyecto.
9	Periodo de desarrollo	Indicar las fechas de inicio y término del proyecto en el formato (DD/MM/AAAA).
10	Descripción del proyecto cultural	Describir cada una de las actividades que conforman el proyecto.
11	Origen y justificación del proyecto	Explicar de manera detallada cuáles fueron los motivos y causas que propiciaron el surgimiento del proyecto.
12	Programa de ejecución del	Señalar de manera calendarizada las actividades

	proyecto	específicas que se contemplan realizar para la ejecución del proyecto.
13	Descripción del espacio cultural donde se realizará el proyecto	Describir las características técnicas del espacio cultural (tamaño, servicios con que cuenta, etc.), objeto del proyecto y/o dónde se realizará el mismo.
14	Domicilio del espacio cultural a emplear con el proyecto	Citar la referencia concreta de dónde se realizará el proyecto cultural.
15	Tipo de personas ejecutantes del proyecto	Especialidad creativa, artística, profesional o técnica de las personas que ejecutarán el proyecto. (Anexar <i>curriculum vitae</i> )
16	Número de personas ejecutantes del proyecto	Cantidad de personas por especialidad que participarán en la ejecución del proyecto. Si existe una participación escalonada a través del tiempo mostrar la situación.
17	Utilidad esperada e impacto	Establecer el beneficio, logro o impacto cultural esperado con la ejecución del proyecto, cualesquiera que sea su tipo, tanto desde el punto de vista cuantitativo y/o cualitativo, bien en el contexto social, geográfico, temporal, artístico o cultural.
18	Contribución del proyecto a los objetivos de política cultural de la Federación	Describir cómo la ejecución del proyecto contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y el Programa Nacional de Cultura.
19	Población objetivo del proyecto	Identificar específicamente el segmento de la población a quien se destina la ejecución del proyecto.
20	Beneficiarios del proyecto	Señalar el número de personas que se verán beneficiadas, tanto de manera directa como indirecta con la ejecución del proyecto, así como la forma en que serán beneficiadas.
21	Cobertura geográfica del proyecto	Establecer la cobertura territorial que tendrá la ejecución del proyecto.
22	Medios de difusión y promoción del proyecto	Especificar las formas y medios de comunicación que serán utilizados para promover y difundir la ejecución del proyecto.
23	Costo total del proyecto cultural	Señalar el costo total del proyecto cultural.
24	Fuentes de financiamiento del proyecto	Señalar la cantidad y proporción (porcentaje) de cada una de las diferentes fuentes de recursos que se dispondrán para la ejecución del proyecto <b>Inversión de CONACULTA</b> Señalar el monto y porcentaje con respecto al costo total del proyecto, que tendrá la inversión aportada por CONACULTA <b>Inversión Estatal</b> Señalar el monto y porcentaje con respecto al costo del proyecto, que tendrá la inversión aportada por la entidad federativa

FORMATO

METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

Componentes		Descripción
1	Nombre del proyecto cultural	
2	Nombre del solicitante del proyecto	
3	Datos generales del representante legal del proyecto	
4	Datos del responsable ejecutivo del proyecto	
5	Tipo de proyecto	
6	Objetivo general	
7	Objetivos específicos que se pretenden realizar con el donativo	
8	Metas del proyecto cultural	
9	Periodo de desarrollo	
10	Descripción del proyecto cultural	
11	Origen y justificación del proyecto	
12	Programa de ejecución del proyecto	
13	Descripción del espacio cultural donde se realizará el proyecto	
14	Domicilio del espacio cultural a emplear con el proyecto	
15	Tipo de personas ejecutantes del proyecto	
16	Número de personas ejecutantes del proyecto	
17	Utilidad esperada e impacto	
18	Contribución del proyecto a los objetivos de política cultural de la Federación	
19	Población objetivo del proyecto	
20	Beneficiarios del proyecto	
21	Cobertura geográfica del proyecto	
22	Medios de difusión y promoción del proyecto	
23	Costo total del proyecto cultural	
24	Fuentes de financiamiento del proyecto	
25	Presupuesto desglosado del monto otorgado por CONACULTA	

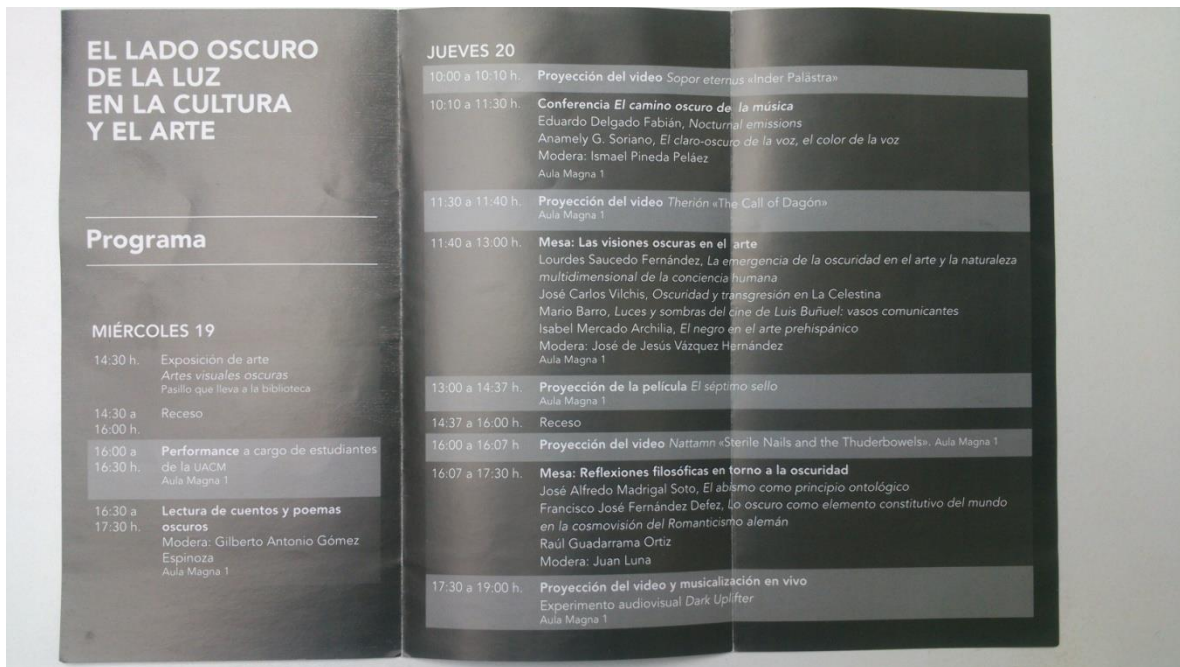
Los solicitantes, NO deberán de comprometer o devengar recursos de manera anticipada a la suscripción del contrato de donación celebrado con el CONACULTA, y de darse ese supuesto, dichas erogaciones no formarán parte comprobatoria del recurso donado por la Institución.

26	Plazos que se deberán observar para la aplicación de los recursos y para el cumplimiento de los objetivos previstos	
27	Esquema que se utilizará para comprobar las actividades realizadas	
28	Anexos del proyecto	

## ANEXO III PROYECTO, ACUSES Y FOTOS



### TRIPTICO DE ACTIVIDADES



### TRIPTICO DE ACTIVIDADES

México Distrito Federal a 6 de Noviembre de 2014.

**ACUSE**

**Eduardo Delgado Fabián**

Coordinador del plantel Cuauhtepc:

PRESENTE:

Estimado profesor: por medio de la presente solicitamos a usted las fechas de 19, 20, 21 de noviembre del presente año, para llevar a cabo el proyecto cultural "El Lado Oscuro de la Luz en la Cultura y el Arte".

Que tiene por objetivo una serie de actividades en torno a la temática de la oscuridad y la luz en la cultura y el arte, ya que con este proyecto pretendemos llevar a cabo y compartir a la comunidad uacemita del plantel Cuauhtepc otras dimensiones del arte que han sido soslayadas por la cultura occidental, queremos invitar a los estudiantes, a la comunidad y al público en general a reflexionar en torno a la importancia que tiene la oscuridad como fuente de luz en el arte. Queremos también integrar a la comunidad universitaria de Cuauhtepc para dialogar en torno a la mirada de la oscuridad desde distintas disciplinas mostrando otras dimensiones del universo oscuro.

Por tal motivo le pedimos de la manera más amable nos permita ocupar los espacios y áreas que se comprenden dentro del plantel como son:

- a) Pasillo que lleva a la biblioteca
- b) Aula magna 8
- c) Plaza del estudiante



Acuse de solicitud para llevar a cabo el proyecto al interior del plante Cuauhtepc

Acuse de solicitud para llevar a cabo el proyecto al interior del plante Cuautepec

Para realizar las actividades siguientes:

- a) Exposición de artes visuales
- b) Lectura de cuentos
- c) Ponencias
- d) Proyecciones de cine
- e) Concierto
- f) Performance
- g) Danza Butoh
- h) Instalación.

ATENTAMENTE:

Ángel Armando Sánchez Jauri

Christian Castro Hernández

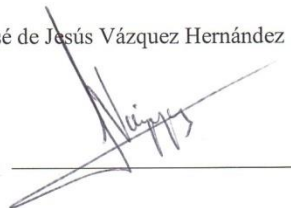
Manuel Cuenca Orozco

María Eugenia Jiménez Camacho

VoBo: Dra. Lourdes Saucedo Fernández



Dr. José de Jesús Vázquez Hernández



Acuse de solicitud para llevar a cabo el proyecto al interior del plante Cuautepec

México D. F. 18 de octubre del 2014.

Mtra. Carmen Pineda.

Secretaria General.

C. c. p. Licenciado Roberto Rodríguez.

Coordinador de Servicios Administrativos.

PRESENTE.

Estimada Maestra solicitamos atentamente su apoyo institucional en el proyecto *El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte* que se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre en el plantel Cuauhtepc organizado por estudiantes de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural. Requerimos 100 botellas de agua Bonafont de 600 ml., 3 kilos de café, 60 sobres de té surtido manzanilla y limón, 10 kilos de galletas surtido rico, 3 kilos de azúcar, 100 sandwiches de jamón de pavo con queso manchego y 100 sandwiches de atún, 12 garrafones de agua Bonafont de sabor, 500 vasos, 400 cucharas desechables, 2 paquetes de servilletas de 500.

Atentamente:



Doctora María de Lourdes Alejandra Saucedo Fernández.

Profesora investigadora de tiempo completo Academia de Arte y Patrimonio Cultural.



Solicitud para catering

México D. F. 18 de octubre del 2014.

Licenciado Roberto Rodríguez.

Coordinador de Servicios Administrativos.

C. c. p. Mtra. Carmen Pineda.

PRESENTE.



Estimado Licenciado solicitamos atentamente su apoyo institucional en el proyecto *El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte* que se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre en el plantel Cuauhtepc organizado por estudiantes de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural. Requerimos 100 botellas de agua Bonafont de 600 ml., 3 kilos de café, 60 sobres de té surtido manzanilla y limón, 10 kilos de galletas surtido rico, 3 kilos de azúcar, 100 sandwiches de jamón de pavo con queso manchego y 100 sandwiches de atún, 12 garrafones de agua Bonafont de sabor, 500 vasos, 400 cucharas desechables, 2 paquetes de servilletas de 500.

Atentamente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. de Lourdes Saucedo".

Doctora María de Lourdes Alejandra Saucedo Fernández.

Profesora investigadora de tiempo completo Academia de Arte y Patrimonio Cultural.

Solicitud de catering

México Distrito Federal a 14 de octubre de 2014

Dr. Koulsy Lampko  
Coordinador de Difusión Cultural

C. c. p. Dr. Carlos Humberto López  
Director de publicaciones

C. c. p. Lic. Erika Vázquez.  
Difusión Cultural

**ACUSE**

PRESENTE:

Estimado Doctor: por este medio de la presente solicitamos a usted la impresión y difusión del evento cultural "EL LADO OSCURO DE LA LUZ EN LA CULTURA Y EL ARTE" que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre del presente año en el plantel Cuauhtémoc.

Que tiene por objetivo una serie de actividades en torno a la temática de la oscuridad y la luz en la cultura y el arte, ya que con este proyecto pretendemos llevar a cabo y compartir a la comunidad uacemita del plantel otras dimensiones del arte que han sido soslayadas por la cultura occidental, queremos invitar a los estudiantes, a la comunidad y al público en general a reflexionar en torno a la importancia que tiene la oscuridad como fuente de luz en el arte. Queremos también integrar a la comunidad universitaria de Cuauhtémoc para dialogar en torno a la mirada de la oscuridad desde distintas disciplinas mostrando otras dimensiones del universo oscuro.

Por tal motivo le pedimos de la manera más amable nos apoye con la impresión de:

*Recib.*  
*Dra. M. Vera Benítez*  
*[Signature]*  
*14/10/14*


Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
Nada humano me es ajeno  
**UACM**  
Coordinación de Difusión Cultural y  
Extensión Universitaria  
ORIGINAL Y COPIA.  
14 OCT. 2014  
**RECIBIDO**  
Nombre: *14710* Hora: *16:00*  
Planeación y Seguimiento

- 100 carteles de 40 x 60
- 200 Programas de mano
- 40 invitaciones
- Reconocimientos para cada participante al evento.


ATENTAMENTE:

Ángel Armando Sánchez Jauri  
Christian Castro Hernández  
Manuel Cuenca Orozco  
María Eugenia Jiménez Camacho

Vo. Bo. Dra. Lourdes Saucedo Fernández  
Arte y Patrimonio Cultural



Dr. Jesús Vázquez Hernández  
Enlace Arte y Patrimonio Cultural



Solicitud para la impresión de carteles.

ACUSE

México Distrito Federal a 21 de octubre de 2014

**Mtra. María Luisa Castro Estrada**

Coordinadora de Servicios Estudiantiles

C. c. p. Érica Vázquez.

PRSENTE:

Estimada profesora. Por medio de la presente y tomando en cuenta el alcance del oficio del 14 de octubre del presente año, solicito a usted de la manera más amable, amplíe la capacidad de transporte, y que este sea con una capacidad para 35 personas con el itinerario siguiente:

Comenzando por el metro indios verdes a las 10:00hrs y teniendo un lapso de tolerancia para los artistas hasta las 10:45. Partiendo de ahí con dirección hacia la UACM plantel Cuauhtepac. Para regresar a los artistas al mismo punto partiendo del plantel Cuauhtepac a las 18:00 hrs con dirección al metro indios verdes.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo gracias.

ATENTAMENTE:

María Eugenia Jiménez Camacho



Recibí  
17 de octubre  
20 de octubre  
Mtra. E. Castro  
C. p. E. Vázquez

VoBo: Dra. Lourdes Saucedo Fernández  
Hernández

Dr. José de Jesús Vázquez

Solicitud de transporte.

14/10/2014

img084.jpg

ACUSE

México Distrito Federal a 14 de octubre de 2014

**Mtra. María Luisa Castro Estrada**  
Coordinadora de Servicios Estudiantiles  
C. c. p. Lic. Érika Vázquez



PRESENTE:

Estimada profesora: por medio de la presente solicitamos a usted el transporte para el evento cultural "EL LADO OSCURO DE LA LUZ EN LA CULTURA Y EL ARTE" que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre del presente año en el plantel Cuauhtépec.

Que tiene por objetivo una serie de actividades en torno a la temática de la oscuridad y la luz en la cultura y el arte, ya que con este proyecto pretendemos llevar a cabo y compartir a la comunidad uacemita del plantel Cuauhtépec otras dimensiones del arte que han sido soslayadas por la cultura occidental, queremos invitar a los estudiantes, a la comunidad y al público en general a reflexionar en torno a la importancia que tiene la oscuridad como fuente de luz en el arte. Queremos también integrar a la comunidad universitaria de Cuauhtépec para dialogar en torno a la mirada de la oscuridad desde distintas disciplinas mostrando otras dimensiones del universo oscuro.

14/10/2014

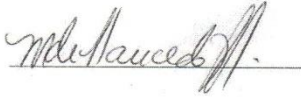
img085.jpg

Por tal motivo le pedimos de la manera más amable nos apoye con el transporte de 16 artistas que vienen del Faro Indios Verdes para la danza Butoh que se realizará el 21 de noviembre en el plantel Cuauhtepac.

ATENTAMENTE:

Ángel Armando Sánchez Jauri  
Christian Castro Hernández  
Manuel Cuenca Orozco  
María Eugenia Jiménez Camacho

Vo. Bo. Dra. Lourdes Saucedo Fernández  
Academia de Arte y Patrimonio Cultural



Dr. Jesús Vázquez Hernández  
Enlace Arte y Patrimonio Cultural



<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1490faff2fdac8de?projector=1>

1/1

Solicitud de transporte.

**UACM**

Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México

*Nada humano me es ajeno*

Estimada

**María Eugenia  
Jiménez Camacho**

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,  
a través de la licenciatura en Arte y patrimonio  
cultural, la licenciatura en Comunicación y cultura,  
y sus estudiantes, tiene el honor de invitarlo al encuentro

## **EL LADO OSCURO DE LA LUZ EN LA CULTURA Y EL ARTE**

el cual se llevará a cabo los días 19, 20 y 21  
de noviembre de 2014, en el plantel Cuauhtepac,  
ubicado en Av. La Corona, 320, col. Loma La palma,  
del. Gustavo A. Madero.

Esperamos contar con su valiosa asistencia.

Invitaciones.



**UACM**

Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México

*Nada humano me es ajeno*

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
otorga la presente constancia a

**María Eugenia Jiménez Camacho**

por su participación como organizadora del encuentro

**EL LADO OSCURO  
DE LA LUZ  
EN LA CULTURA  
Y EL ARTE**

Realizado en el Plantel Cuauhtepac,  
los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014.

Dra. María de Lourdes  
Saucedo Fernández  
PROFESORA-INVESTIGADORA

Ing. Eduardo Delgado Fabián  
COORDINADOR DEL PLANTEL CUAUHTEPAC

Dr. José de Jesús  
Vázquez Hernández  
ENLACE DE LA ACADEMIA DE ARTE  
Y PATRIMONIO CULTURAL

Reconocimientos.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México,  
a través de la licenciatura en Arte y patrimonio  
cultural, invita al encuentro

# EL LADO OSCURO DE LA LUZ EN LA CULTURA Y EL ARTE

Del 19 al 21 de noviembre, 2014

exposiciones | performance | poesía | grupos  
musicales | ponencias magistrales | tianguis cultural

**UACM**  
Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México  
1984 - 100 años de la UACM

**PLANTEL CUAUTEPEC**  
Avenida La Corona, 320, col. Loma la Palma del. Gustavo A. Madero  
ENTRADA LIBRE

Cartel impreso en un formato de 60x90 para pegar al interior del plantel.



Exposición de artes plásticas en el pasillo que se dirige a la biblioteca en el segundo piso.



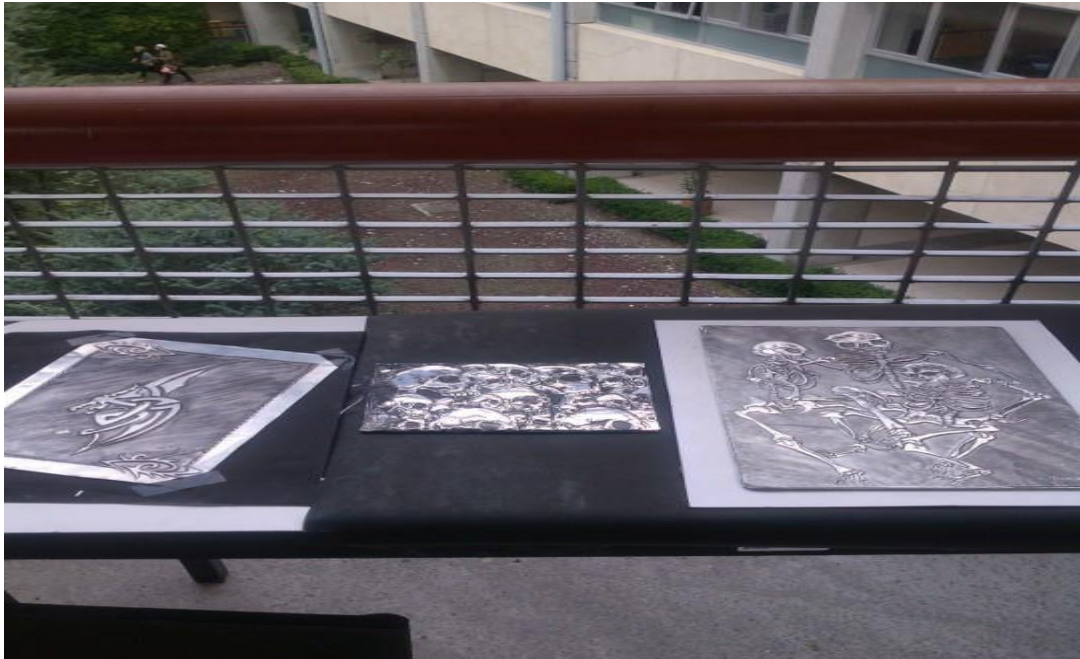
Obras plásticas presentadas por estudiantes.



Colecciones fotográficas presentadas por estudiantes.



Colecciones fotográficas presentadas por estudiantes.



Obra plástica presentada por estudiantes.



Obra plástica presentada por estudiantes.



Pasillo donde se presentó obra plástica.



Obra plástica presentada por estudiantes.



Lectura de cuentos oscuros escritos por estudiantes.



Interior de la biblioteca donde se llevo a cabo la mesa de ponencias en torno al tema en la Celestina.



Profesores en la mesa de ponencias de la temática de la oscuridad en Luis Buñuel.



Mesa de ponencias en la biblioteca sobre el concepto estético de oscuridad en el romanticismo.



Mesa de ponencias en la biblioteca sobre el concepto estético de oscuridad.



Mesa de ponencias al interior de la biblioteca en torno del tema de la oscuridad desde una perspectiva filosófica.



. Profesores invitados en la mesa de ponencia en torno a la oscuridad desde una perspectiva filosófica.



Performance Nocturno Barco.



Performance Nocturno Barco.



Concierto de *Musique de la Nuit* en la explanada de la biblioteca



Concierto de *Musique de la Nuit* en la explanada de la biblioteca



Concierto de *Musique de la Nuit* en la explanada de la biblioteca



Concierto de *Siniestro Maniqui*, con la compañía de *Aggro Beat*, en la explanada de la biblioteca.



Concierto en la plaza del estudiante por parte de *Stealing Death*



Concierto en la plaza del estudiante por parte de *Stealing Death*

## ANEXO IV, EVALUACIÓN DEL EVENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL.

### INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Te agradecemos por participar en esta evaluación, que tiene como finalidad mejorar la calidad y estrategias de futuros eventos culturales.

Señala con una (X) las opciones que consideres adecuadas pueden ser más de una.

1.- Del evento "El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte" llevado a cabo el 19, 21 y 24 de noviembre 2014; ¿cuáles fueron las actividades que más te gustaron?

- a) exposición de artes plásticas
- b) performance
- c) lectura de cuentos y poemas oscuros
- d) concierto
- e) conferencias

2.- ¿Qué mesa te agrado más?

- a) el camino oscuro de la música
- b) las visiones oscuras en el arte
- c) reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad

3.- ¿Consideras adecuada la fecha del evento? 19, 21, y 24 noviembre 2014

- a) sí  b)no

4.-¿Recomendarías una segunda edición del evento?

- a) sí  b)no

5.- ¿Volverías a participar en una segunda edición?

- a) sí  b)no

6.- ¿Cuáles consideras que son las aportaciones que te dio el evento a tu formación académica, artística y humana?

No suelta nada de la oscuridad

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

7.-Comentarios y sugerencias para optimizar y mejorar futuros eventos.

*Que se nos hable más de estos temas*

❖ Finalmente te agradecemos tu participación dentro del evento y su evaluación.

Gracias por tus respuestas serán de gran ayuda para futuros eventos.

pág. 2

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

Te agradecemos por participar en esta evaluación, que tiene como finalidad mejorar la calidad y estrategias de futuros eventos culturales.

Señala con una (X) las opciones que consideres adecuadas pueden ser más de una.

1.- Del evento "El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte" llevado a cabo el 19, 21 y 24 de noviembre 2014; ¿cuáles fueron las actividades que más te gustaron?

- a) exposición de artes plásticas
- b) performance
- c) lectura de cuentos y poemas oscuros
- d) concierto
- e) conferencias

2.- ¿Qué mesa te agrado más?

- a) el camino oscuro de la música
- b) las visiones oscuras en el arte
- c) reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad

3.- ¿Consideras adecuada la fecha del evento? 19, 21, y 24 noviembre 2014

- a)  sí
- b) no

4.- ¿Recomendarías una segunda edición del evento?

- a)  sí
- b) no

5.- ¿Volverías a participar en una segunda edición?

- a)  sí
- b) no

6.- ¿Cuáles consideras que son las aportaciones que te dio el evento a tu formación académica, artística y humana?

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

7.-Comentarios y sugerencias para optimizar y mejorar futuros eventos.

mas propaganda

organización con la escuela

❖ Finalmente te agradecemos tu participación dentro del evento y su evaluación.

Gracias por tus respuestas serán de gran ayuda para futuros eventos.

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

Te agradecemos por participar en esta evaluación, que tiene como finalidad mejorar la calidad y estrategias de futuros eventos culturales.

Señala con una (X) las opciones que consideres adecuadas pueden ser más de una.

1.- Del evento "El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte" llevado a cabo el 19, 21 y 24 de noviembre 2014; ¿cuáles fueron las actividades que más te gustaron?

- a) exposición de artes plásticas
- b) performance
- c) lectura de cuentos y poemas oscuros
- d) concierto
- e) conferencias

2.- ¿Qué mesa te agrado más?

- a) el camino oscuro de la música
- b) las visiones oscuras en el arte
- c) reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad

3.- ¿Consideras adecuada la fecha del evento? 19, 21, y 24 noviembre 2014

- a) sí   b) no

4.- ¿Recomendarías una segunda edición del evento?

- a) sí   b) no

5.- ¿Volverías a participar en una segunda edición?

- a) sí   b) no

6.- ¿Cuáles consideras que son las aportaciones que te dio el evento a tu formación académica, artística y humana?

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

7.-Comentarios y sugerencias para optimizar y mejorar futuros eventos.

No hay gran difusión

X

❖ Finalmente te agradecemos tu participación dentro del evento y su evaluación.

Gracias por tus respuestas serán de gran ayuda para futuros eventos.

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Te agradecemos por participar en esta evaluación, que tiene como finalidad mejorar la calidad y estrategias de futuros eventos culturales.

Señala con una (X) las opciones que consideres adecuadas pueden ser más de una.

1.- Del evento "El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte" llevado a cabo el 19, 21 y 24 de noviembre 2014; ¿cuáles fueron las actividades que más te gustaron?

- a) exposición de artes plásticas
- b) performance
- c) lectura de cuentos y poemas oscuros
- d) concierto
- e) conferencias

2.- ¿Qué mesa te agrado más?

- a) el camino oscuro de la música
- b) las visiones oscuras en el arte
- c) reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad

3.- ¿Consideras adecuada la fecha del evento? 19, 21, y 24 noviembre 2014

- a) sí  b)no

4.-¿ Recomendarías una segunda edición del evento?

- a) sí b)no

5.- ¿Volverías a participar en una segunda edición?

- a) sí b)no

6.- ¿Cuáles consideras que son las aportaciones que te dio el evento a tu formación académica, artística y humana?

Conocer más en el arte como se contempla la oscuridad

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

7.-Comentarios y sugerencias para optimizar y mejorar futuros eventos.

Me gustaría que se traten a profundidad estos temas en los salones

❖ Finalmente te agradecemos tu participación dentro del evento y su evaluación.

Gracias por tus respuestas serán de gran ayuda para futuros eventos.

pág. 2

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

Te agradecemos por participar en esta evaluación, que tiene como finalidad mejorar la calidad y estrategias de futuros eventos culturales.

Señala con una (X) las opciones que consideres adecuadas pueden ser más de una.

1.- Del evento "El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte" llevado a cabo el 19, 21 y 24 de noviembre 2014; ¿cuáles fueron las actividades que más te gustaron?

- a) exposición de artes plásticas
- b) performance
- c) lectura de cuentos y poemas oscuros
- d) concierto
- e) conferencias

2.- ¿Qué mesa te agrado más?

- a) el camino oscuro de la música
- b) las visiones oscuras en el arte
- c) reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad

3.- ¿Consideras adecuada la fecha del evento? 19, 21, y 24 noviembre 2014

- a) sí b) no

4.- ¿Recomendarías una segunda edición del evento?

- a) sí b) no

5.- ¿Volverías a participar en una segunda edición?

- a) sí b) no

6.- ¿Cuáles consideras que son las aportaciones que te dio el evento a tu formación académica, artística y humana?

*Supo más de la oscuridad*

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

7.-Comentarios y sugerencias para optimizar y mejorar futuros eventos.

*que se hable más de este tema*

❖ Finalmente te agradecemos tu participación dentro del evento y su evaluación.

Gracias por tus respuestas serán de gran ayuda para futuros eventos.

pág. 2

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Te agradecemos por participar en esta evaluación, que tiene como finalidad mejorar la calidad y estrategias de futuros eventos culturales.

Señala con una (X) las opciones que consideres adecuadas pueden ser más de una.

1.- Del evento "El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte" llevado a cabo el 19, 21 y 24 de noviembre 2014; ¿cuáles fueron las actividades que más te gustaron?

- a) exposición de artes plásticas
- b) performance
- c) lectura de cuentos y poemas oscuros
- d) concierto
- e) conferencias

2.- ¿Qué mesa te agrado más?

- a) el camino oscuro de la música
- b) las visiones oscuras en el arte
- c) reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad

3.- ¿Consideras adecuada la fecha del evento? 19, 21, y 24 noviembre 2014

- a) sí  b) no

4.- ¿Recomendarías una segunda edición del evento?

- a) sí  b) no

5.- ¿Volverías a participar en una segunda edición?

- a) sí  b) no

6.- ¿Cuáles consideras que son las aportaciones que te dio el evento a tu formación académica, artística y humana?

Me dio la facultad de aprender y reconocer culturas de épocas distintas, conociendo ambos polos del arte y cultura

pág. 1

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

7.-Comentarios y sugerencias para optimizar y mejorar futuros eventos.

De acuerdo a los días del evento, recomendaría poner más horarios disponibles para la comunidad universitaria y así asista la mayoría de los estudiantes.

❖ Finalmente te agradecemos tu participación dentro del evento y su evaluación.

Gracias por tus respuestas serán de gran ayuda para futuros eventos.

pág. 2

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Te agradecemos por participar en esta evaluación, que tiene como finalidad mejorar la calidad y estrategias de futuros eventos culturales.

Señala con una (X) las opciones que consideres adecuadas pueden ser más de una.

1.- Del evento "El lado oscuro de la luz en la cultura y el arte" llevado a cabo el 19, 21 y 24 de noviembre 2014; ¿cuáles fueron las actividades que más te gustaron?

- a) exposición de artes plásticas
- b) performance
- c) lectura de cuentos y poemas oscuros
- d) concierto
- e) conferencias

2.- ¿Qué mesa te agrado más?

- a) el camino oscuro de la música
- b) las visiones oscuras en el arte
- c) reflexiones filosóficas en torno a la oscuridad

3.- ¿Consideras adecuada la fecha del evento? 19, 21, y 24 noviembre 2014

- a) sí
- b) no

4.- ¿Recomendarías una segunda edición del evento?

- a)  sí
- b) no

5.- ¿Volverías a participar en una segunda edición?

- a)  sí
- b) no

6.- ¿Cuáles consideras que son las aportaciones que te dio el evento a tu formación académica, artística y humana?

Me ayudo a saber del tema

## INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

---

7.-Comentarios y sugerencias para optimizar y mejorar futuros eventos.

más gente que ayude

más espacios

❖ Finalmente te agradecemos tu participación dentro del evento y su evaluación.

Gracias por tus respuestas serán de gran ayuda para futuros eventos.

pág. 2

## Anexo V

### **FRIEDRICH NIETZSCHE EL NACIMIENTO DE LA TRAGEDIA EN EL ESPIRITU DE LA MÚSICA.**

*Apolo está ante mí como el trasfigurador genio del principiumindividuationis [principio de individuación], único mediante el cual puede alcanzarse de verdad la redención en la apariencia: mientras que, al místico grito jubiloso de Dionisio, queda roto el sortilegio de la individuación y abierto el camino hacia las Madres del ser hacia el núcleo más íntimo de las cosas (pág.97).*

*En ese sentido podría decirse que en la poesía de la canción popular vemos, pues, al lenguaje hacer un supremo esfuerzo de imitar la música (pág., 46)*

*El arte no es sólo una imitación de la realidad natural, sino precisamente un suplemento metafísico de la misma colocando junto a ella para superarla. En la medida en que pertenece al arte, el mito trágico participa también plenamente de ese propósito metafísico de transfiguración, propio del arte en cuanto tal (pág.140)*

*En este caso podemos decir sobre este fenómeno de abstracción que para captar ese desencadenamiento global de todas las fuerzas simbólicas el ser humano tiene que haber llegado ya a aquella cumbre de autoalienación que quiere expresarse simbólicamente en aquellas fuerzas; el servidor dítirámico de Dionisio es entendido, pues, tan sólo por sus iguales. ¡Con qué estupor tuvo que mirarle el griego apolíneo! Con un estupor que era tanto mayor cuanto que con él se mezclaba el terror de que en realidad todo aquello no le era tan extraño a él, más aún, de que su conciencia apolínea le ocultaba ese mundo dionisiaco sólo como un velo (pág.29)*

*Excitación dionisiaca es capaz de comunicar a una masa entera ese don artístico de verse rodeada por semejante muchedumbre de espíritus, con la que ella se sabe íntimamente unida. Este proceso de coro trágico es el fenómeno dramático primordial: verse uno transformado así mismo delante de sí, y actuar uno como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter. (pág 57)*

*Lo sublime y lo ridículo están aún paso más allá del mundo de la bella apariencia, pues en ambos conceptos se siente una contradicción. Por otra parte, no coinciden en modo alguno con la verdad: son el velamiento de la verdad, velamiento que es, desde luego, más transparente que la belleza, pero no deja de ser un velamiento. (pág 183)*

*Para apreciar correctamente la aptitud dionisiaca de un pueblo tendremos que pensar no sólo en la música del pueblo, sino, con igual necesidad, en el mito trágico de ese pueblo como segundo testigo de aquella aptitud (pág 141).*

*La embriaguez del sufrimiento y el bello sueño tiene sus distintos mundos de dioses: la primera, con la omnipotencia de su ser, penetra en los pensamientos más íntimos de la naturaleza, conoce el terrible instinto de existir y a la vez la incesante muerte de la naturaleza, de todo lo que comienza a existir; los dioses que ella crea son buenos y malvados, se asemejan al azar, horrorizan por su irregularidad, que emerge de súbito, carecen de compasión y no encuentran placer en lo bello" (pág 180)*

*De esos estimulantes se compone todo lo que nosotros llamamos cultura: según cuál sea la proporción de las mezclas, tendremos un cultura preponderantemente socrática, o artística, o trágica; o si no se nos quiere permitir unas ejemplificaciones históricas: hay, o bien una cultura alejandrina, o bien una cultura helénica, o bien una cultura budista (pág 109)*

*Es en dos estados, en efecto, alcanza el ser humano la delicia de la existencia, en el sueño y en la embriaguez. (pág 173)*

*Sólo le es lícito penetrar a aquella parte del fundamento de toda existencia, a aquella parte del sustrato dionisiaco del mundo (pág 143).*

*El impulso primaveral, que explota con una fuerza extraordinaria, un irritarse y enfurecerse, teniendo sentimientos mezclados, que conocen, al aproximarse la primavera, todos los pueblos ingenuos y la naturaleza entera (pág 149).*

*De acuerdo con este conocimiento, hemos de concebir la tragedia griega como un coro dionisiaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes (pág 58).*

*La virtud es el saber: se peca únicamente por ignorancia (pág 169).*

*El sacerdote lector hace, en las pausas y finales de las frases, ciertas flexiones de voz, con lo que queda asegurada la claridad de la lectura y se evita a la vez la monotonía. Pero en momentos importantes de la acción sagrada la voz del clérigo se eleva, el paternoster, el prefacio, la bendición se convierten en un canto declamatorio" (pág 157).*

*El oír la palabra <<recensionante>>, no es lícito dejarse determinar por la impresión de esos seres débiles, impertinentes, que no permiten ya en absoluto a nuestro público de hoy decir su palabra en cuestiones de arte (pág: 162)*

*La tragedia absorbe en sí el orgiástico musical más alto, de modo que es ella la que , tanto entre los griegos como entre nosotros, lleva derechamente la música a su perfección, pero luego se sitúa junto a ella el mito trágico y el héroe trágico, el cual entonces, semejante a un titán poderoso, toma sobre sus espaldas el mundo dionisiaco entero y nos descarga a nosotros de él: mientras que, por otro lado, gracias a ese mismo mito trágico sabe la tragedia redimirnos" (pág 126)*

*Ese producto de la mente emerge en el interior de esa frontera, no sólo acaso las imágenes agradables y amistosas las que dentro de nosotros buscamos con aquella inteligibilidad total: también las cosas serias, tristes, oscuras, tenebrosas son*

*contempladas con el mismo placer, sólo que también aquí el velo de la apariencia tiene que estar en un movimiento ondeante, y no le es lícito encubrir del todo las formas básicas de lo real” (pág 173).*

*El arte propiamente dicho es la capacidad de crear imágenes, independientemente de que sea un pre-crear o un post-crear. En esta propiedad—Una propiedad general humana—se basa el significado cultural del arte (pág 181)*

*Mientras la música nos constriñe de ese modo a ver más, y de un modo más íntimo que de ordinario, y a desplegar ante nosotros como una delicada tela de araña el suceso de la escena, para nuestro ojo espiritualizado, que penetra con su mirada en lo íntimo, el mundo de la escena se ha ampliado de un modo infinito y asimismo se encuentra iluminado desde dentro (pág 129)*

*“[...] Anaxágoras, cuyas primeras palabras dicen: <<Al comienzo todo estaba mezclado: entonces vino el entendimiento y creó orden>>” (pág 80)*

*La vida y la muerte son lo primero y universal, que por ello, puede padecer en sí también múltiples objetivaciones, en múltiples textos (pág 45)*

*Sólo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo (pág 43)*

*El consuelo metafísico – que, como yo insinúo ya de aquí, deja en nosotros toda verdadera tragedia – de que en el fondo de las cosas, y pese a toda la mudanza de las apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y placentera, ese consuelo aparece con corpórea evidencia como coro de sátiros, como coro de seres naturales que, por así decirlo, viven inextinguiblemente por detrás de toda civilización y que a pesar de todo el cambio de las generaciones de la historia, de los pueblos permanecen eternamente los mismo (pág 52)*

*La esencia de lo aparental la expondrá el artista dionisiaco de un modo inmediatamente comprensible: él manda, en efecto, sobre el caos de la voluntad no devenida aún figura, y puede sacar de él, en cada momento creador un mundo nuevo, pero también el antiguo, conocido como apariencia. (pág 176)*

*Es tan solo un reflejo de esa Idea, una aislada sombra de la misma (pág 129)*

*Una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dionisio, sin poder atraparlo. Cuando*

*por fin cayó en sus manos. El rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre. Rígido e inmóvil calla el demon; hasta que, forzado por el rey, acaba prorrumpiendo en estas palabras, en medio de una risa estridente: “Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido. No ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti morir pronto” (pág 31)*

*Una cultura construida sobre el principio de la ciencia tiene que sucumbir cuando comienza a volverse ilógica, es decir, a retroceder ante sus consecuencias (pág 112)*

*Sobre todo se trataba de transformar aquellos pensamientos de náusea sobre lo espantoso y lo absurdo de la experiencia en representaciones con las que se puede vivir: esas representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso, y lo ridículo, descarga artística de la náusea de lo absurdo. (pág 183)*

*La cultura alejandrina necesita un estamento de esclavos para poder tener una existencia duradera: pero, en su consideración optimista de la existencia, niega la necesidad de tal estamento, y por ello, cuando se ha gastado el efecto de sus bellas palabras seductoras y tranquilizadoras acerca de la “dignidad del ser humano” y de la “dignidad del trabajo”, se encamina poco a poco hacia una aniquilación horripilante. (pág 110)*

*La música fue aplicada, por tanto, sólo como medio para una finalidad: su tarea era la de tocar la pasión del dios y del héroe en una fortísima compasión en los oyentes. Sin duda esa misma tarea la tiene también la palabra, más para ésta es mucho más difícil resolverla y sólo puede hacerlo con rodeos... la música toca directamente el corazón, puesto que es el verdadero lenguaje universal que en todas partes se comprende. (pág 155)*

*Confróntese ahora con esto el hombre abstracto, no guiado por mitos, la educación abstracta, las costumbres abstractas, el derecho abstracto, el Estado abstracto: recuérdese la divagación carente de toda regla, no refrenada por ningún mito patrio, de la fantasía artística: imagínese una cultura que no tenga una sede primordial fija y sagrada, sino que esté condenada a agotar todas las posibilidades y a nutrirse mezquinamente de todas las culturas: eso es el presente, como resultado de aquel socratismo dirigido a la aniquilación del mito. Y ahora el hombre no- mítico está, eternamente hambriento, entre todos los pasados y excavando y revolviendo busca raíces, aun cuando tenga que buscarlas excavando en las más remotas Antigüedades. El enorme apetito histórico de la insatisfecha cultura moderna... el voraz deseo de conocer. (Páginas 135-136)*

*El cristianismo fue desde el comienzo, de manera esencial y básica, náusea y fastidio contra la vida sentidos por la vida, náusea y fastidio que no hacían más que disfrazarse, ocultarse, ataviarse con la creencia en “otra” vida distinta o “mejor” (pág 16)*

*Hemos venido considerando lo apolíneo y su antítesis, lo dionisiaco, como potencias artísticas que brotan de la naturaleza misma... y en las cuales encuentran satisfacción por primera vez y por vía directa los instintos artísticos de ella. (pág 27)*

*Música y mito son de igual manera expresión de la aptitud dionisiaca de un pueblo e inseparables una de otro. Ambos provienen de una esfera artística situada más allá de lo apolíneo; ambos transfiguran una región en cuyos placenteros acordes se extinguen deliciosamente tanto la dionisiaca como la imagen terrible disonancia como imagen terrible del mundo; ambos juegan con la espina del displacer, confiando en sus artes mágicas extraordinariamente poderosas; ambos justifican con ese juego incluso la existencia del peor de los mundos (pág 143)*

*Habiendo hecho un enérgico esfuerzo de mirar de frente al sol, apartamos luego los ojos, cegados, tenemos delante de ellos manchas de colores oscuros, que, por así decirlo, actúan como remedio para la ceguera (pág 61)*

*Entre nuestra excitación musical suprema y aquella música se interponen aquí el mito trágico y el héroe trágico, los cuales son en el fondo más que un símbolo de hechos universalísimos, acerca de los cuales sólo la música puede hablar por vía directa. (Pág, 127)*

**Nietzsche, F. (2015)** El Nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, Editores Mexicanos Unidos, S.A. México.