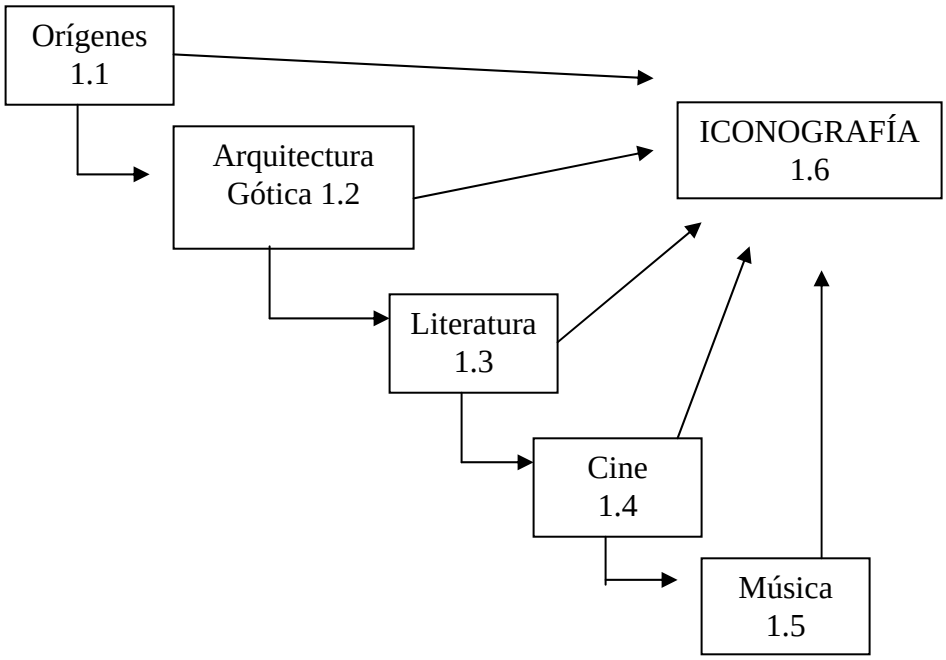
CAPITULO I
ROCK GÓTICO

"Withe on withe trans trought some black capes, balck underware, Bela Lugosi's Death, The bats had left the build tower, the victims have been bleed dead velvet lines the black box"…
Meter Murphy, Bauhaus.

Este capítulo hace una revisión bibliográfica sobre la definición del "Gótico". La importancia de la historicidad del término Gótico es primordial debido a su influencia tan grande en el movimiento musical contemporáneo. Es por eso que este capítulo se enfocará en describir cómo el término ha ido cambiando en las diferentes épocas, influyendo al rock gótico. Se empezará por definir la palabra Gótico, la trascendencia histórica de la palabra y de que forma ha ido cambiando de significado a través de los siglos. Esta revisión intentará distinguir los diferentes significados buscando en la historia, desde el siglo III (con los pueblos Bárbaros de: "Los Godos, Visigodos y Ostrogodos), la arquitectura Gótica desarrollada en la Edad Media, la literatura del siglo XIX, la televisión, el video y el cine.
Por último, se tratará de llegar por medio de estos elementos, a una definición de lo que hoy conocemos como "Rock Gótico". Para darnos una idea más cercana al estudio, a continuación se muestra un diagrama en donde se puede ver la evolución del término Gótico.

Diagrama 1: “Antecedentes e historia del rock gótico”



(Elaboración del autor)

1.1 ORÍGENES.

La raíz etimológica de la palabra Gótico se encuentra en la palabra Gothiscandza (“History of Gothic”,2000) la cual se refiere a una región que se encontraba en lo que hoy conocemos como Polonia. La población que habitaba este lugar era la de los Góticos o Godos, éstos estaban compuestos por diferentes tribus. A mediados del siglo III, los Góticos llegaron a ser un pueblo con una fortaleza extraordinaria, que hizo posible el que fuera uno de los pueblos en derrotar al imperio romano en el año 238 d.c. Para los romanos, los Godos fueron los únicos capaces de organizar una administración y un gobierno regular. (Gothicland comunità gothic, 2000)

En el año 250 d.c., el pueblo Gótico comandado por el rey Kniva y a su vez aliado con los Vándalos extendió el poderío Gótico hasta el Asia menor, lo que llevó a obtener miles de esclavos, dentro de los cuales se hallaban personas que llevaban la religión cristiana. La

convivencia con la religión cristiana sirvió como instrumento para que los góticos cambiaran su fe al cristianismo. (“History of Gothic”,2000)

El poder del pueblo Gótico en el año 270 d.c., ahora comandado por el rey Cannabaudes, es derrotado por los romanos, a cargo del emperador Aurelio. Esta derrota trajo como consecuencia la fractura del imperio, dividiéndolo en Visigoths y Ostrogoths (Visigodos y Ortogodos); esta separación hizo posible una invasión por parte de lo Hunos, con Atila como líder, extendiendo el poderío de los Hunos hasta Europa y las estepas asiáticas.

La muerte de Atila trajo como consecuencia el derrumbamiento del imperio de los Hunos, lo cual benefició a los Ostrogoths y de esta forma hicieron posesión de Pannonia, lo que hoy conocemos como Hungría. (History of gothic music, 2000)

Alrededor del año 376 d.c. los Visigoths regresan a sus tierras las cuales pertenecían al imperio romano, cien años mas tarde vuelven a derrotar al imperio romano conformándose así su región en Toulousse. (Wikipedia la enciclopedia libre, 2001)

Durante el tiempo que siguió transcurriendo los pueblos de los Ostrogoths y Visigoths se perdieron, fusionándose con otras tribus, perdiendo así su nombre. Convirtiendose en los países que hoy conocemos como España, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Desde este momento el imperio gótico deja de ser politeísta y empieza a obtener una mayor influencia por parte del catolicismo. Así empieza a haber una relación entre el Gótico con la religión, esta unión se hace más fuerte en la edad media, con el florecimiento de la arquitectura gótica.

1.2 ARQUITECTURA GÓTICA.

El término Gótico denomina a un conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas a mediados del siglo XII. Se vuelve a utilizar en Francia hacia el año 1140 para denominar a un nuevo estilo arquitectónico el cual pertenecía a la Europa de la baja edad media. (La expresión más oscura del rock. Jaime Lara. Pikante Media. 2006) De esta forma, el arte Gótico aparece como resultado de la evolución de las técnicas constructivas y de ingeniería, haciendo así aparecer el arco de medio punto: este arco permitió a las construcciones ser más altas y equilibradas; al ser estas construcciones tan altas transmitían un sentimiento de estar más cerca del cielo (Könemann, 1998). Este tipo de construcciones hacía que las

ciudades elevaran su nivel de reputación, ya que esto era un símbolo de grandeza y de poderío; las construcciones góticas atraían la atención de los viajeros y ellos a su vez trajeron como consecuencia el surgimiento de una forma de vida y una cultura de carácter más urbano, dominadas por la nueva burguesía comercial. (Könemann, 1998) La arquitectura Gótica no solo se vio favorecida por el turismo sino que también por el misticismo que expresaba en sus construcciones. Este sentimiento de lo mítico impulsó, en el siglo XIX una nueva corriente literaria inspirada en la belleza de las catedrales y de las historias épicas, fantásticas y aterradoras de la edad media.

1.3 LITERATURA.

En el siglo XIX se pensaba que la Edad Media y el Renacimiento habían sido épocas de florecimiento de la sociedad urbana, en la cual las artes y oficios de cada uno de los individuos que la conformaban la hacían más equitativa. Esta forma de pensar contrastó con la industrialización de los países. (Robertson, 1961) Las costumbres de las personas se veían afectadas por los cambios en las formas de producción de los productos que originalmente se hacían de manera artesanal. Los escritores de este siglo veían al mundo industrial como una sociedad en decadencia, la cual se encontraba amenazando al trabajo del hombre y al hombre mismo. (Philippe Jullian, 1971)

La literatura empezó a formar parte de un movimiento cultural llamado literatura gótica. Esta se caracteriza por su forma romántica de escribir, que floreció a fines del siglo XVIII y a través del siglo XIX, teniendo un rol decisivo en la formación de la imagen de los vampiros. Se le denomina como gótica por su relación entre las ruinas medievales, castillos y monasterios, esto se distinguió por el uso del misterio, una atmósfera melancólica y toques sobrenaturales.

En Inglaterra la novela Gótica fue popularizada por la novela de Horace Walpole Castle of Otranto (1765), el cual había seguido los trabajos de la señora Ann Radcliffe, Mathew Gregory Lewis y Charles Robert Maturin. (Robertson,1961) Era inevitable que los escritores góticos no se vieran atraídos por los vampiros. Contribuciones tempranas

incluyen las novelas de Goethe “Die Frau von Korinth” (1797), de Bürger “Leonore” (1773), y de Southey “Thalaba the Destroyer” (1801). (Samuels, Victor. 1973)

La llegada de la literatura popular de los vampiros vino en 1819, con la publicación de un cuento de John Polidori “The Vampire”. La creación de Polidori, Lord Ruthven, nos recuerda uno de vampiros mejor inspirados en la literatura debido a su síntesis de un vampiro tradicional con las características del clásico villano Gótico. Bebedor de sangre y ciertamente es un ser sin vida, pero góticamente es cruel y rapaz, el tradicional libertino del siglo XVIII en las venas de otros góticos villanos. (Philippe Jullian, 1971)

Basado en la historia de Lord Byron, Ruthven revolucionó la imagen del vampiro, quien anteriormente había sido representado como un pasante en las áreas rurales. Estos chupa sangre de clase baja no tenían educación, eran sucios y muy poco atractivos. El vampiro descrito en la novela era un aristócrata, acomodado en la alta sociedad, y que pudiera ser identificado por los lectores de la época. (Philippe Jullian, 1971) Esta colocación en el mundo contemporáneo añadió a la naturaleza asustada de los cuentos, el Vampiro, este ser de gran aristocracia y de grandes aires, pero con un mortal efecto. Esta formula sería usada otra vez por Bram Stoker en su novela Drácula (1897). De este modo nació al que llamarán después el vampiro Byronic, guapo, sexualmente atractivo, que le brindan las cacerías y las tormentas del pasado en el presente, todo esto mientras realiza sus crímenes sin ningún remordimiento. (Samuels, Victor. 1973)

Estos trabajos influenciaron y prepararon el terreno para Drácula. Considerada la mas grande historia gótica de vampiros y la última expresión de la literatura gótica. En Drácula Bram Stoker establece un fabuloso villano Gótico en el conde, pero al mismo tiempo Drácula es un ser sobrenatural, cuyos poderes y atributos serán vistos por el lector hasta que haya entrado profundamente con el personaje. A fines del siglo XIX el revolucionario invento del cinematógrafo hizo posible vestir con imágenes las diferentes historias, como la del Conde Drácula, esta adaptación fue realizado gracias al contenido detallado de los personajes en las novelas.

1.4 CINE.

El siglo XIX trajo como consecuencia una sociedad modernizada y expuesta a cambios, uno de estos cambios es el nacimiento del cine como expresión artística. A principios del cine las técnicas de efectos especiales procedían de las usadas en el teatro, o de métodos clásicos. Las historias bebían de la literatura y el folklore popular. Las compañías productoras estaban interesadas en mostrar a los espectadores, las imágenes de leyendas como: “Frankenstein”, “Dracula”, “El Fantasma de la Opera”, “El Jorobado de Notre Dame” y “El Hombre Lobo”, entre otros. La primera adaptación de Frankenstein se rodaba en 1910. Pocos años después, en 1913, George Fuchs fundaba el Artistic Theatre en Munich, donde se asentarían las bases de la escenografía expresionista. (Página de la red Gótica. 1999) El expresionismo alemán tendría como tema esencial el terror. La cultura Gótica ha mostrado tener mucha influencia dentro del campo de las artes y en este caso el cine es una de ellas. De esta forma podemos darnos cuenta que el maquillaje que usan las personas en el “Rock Gótico” proviene en gran parte de la influencia de las películas del expresionismo alemán. Así la mayoría de los góticos empezaron a identificarse e influenciarse con este tipo de estética visual. Esto a su vez permitió tener una idea más aproximada acerca de cómo debía de expresarse la decadencia, elemento base para la subcultura Gótica. El cine se encargo de definir algunos de los estereotipos visuales que usarán los góticos, como vestir de negro, sentirse vampiros, ser parte de la noche, la piel pálida, maquillaje en tonos blanco y negro. El cine dio pie a que después se produjeran programas televisivos acerca de diversos temas influenciados por la literatura gótica; vampiros, Frankestein, el hombre Lobo y las brujas. Algunos ejemplos de esto son las series televisivas como: “The Adams Family”, “The Monsters Family”, “Sabrina, the Teenage Witch”, “Blade, Vampire Hunter”, e inclusive se han hecho videos musicales inspirados en estos temas como: “Du Riest so gut” de Ramshtein, “Black #1” de Type o Negative, “Frozen” de Madonna, entre otros. (Página de la red Gótica. 1999) Es realmente aquí, en la música, en donde se consolida el movimiento del rock Gótico.

1.5 MÚSICA (ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO).

El término gótico ha mostrado una evolución y adaptación a diferentes corrientes artísticas y sociales como ya lo hemos revisado. El “Rock Gótico” es considerado como una subcultura, que proviene de una cultura, la cual forma un sistema cultural mayor. Una cultura está formada por diversas subculturas, la suma de todas ellas más un elemento adicional que es el resultado de su interacción, forman la cultura total (De Vries. 1976). De esta forma cada uno de los individuos inmersos en la subcultura del Rock Gótico conocen por lo general varias subculturas, pero la suya constituye su punto de unión con el grupo al que pertenece, en este caso la cultura moderna. Pero sin duda el movimiento más importante, culturalmente, se da en la música actual.

En la década de los 70´s el Punk Rock surgió como una nueva forma de expresión entre los jóvenes que se basaba en una filosofía anarquista; el tópico principal en esta forma de pensar se enfoca a la falta de un orden establecido y la ignorancia de todas las instituciones, ya que éstas significan el seguimiento de normas o leyes impuestas por la burguesía (Griel, 1979). El Punk Rock nace en las clases bajas de la sociedad, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Esta subcultura buscaba contrastar con todos los estereotipos de belleza y armonía en el vestir.

El movimiento punk empieza a ganar presencia en el mundo moderno, ya que para los jóvenes el no llevar un orden les era muy atractivo, y algunos de estos buscaban alternativas que pudieran ayudarles a expresar socialmente lo que ellos deseaban mostrar a las demás personas.

El Punk perdía fuerza; al finalizar la década de los 70´s los grupos musicales perecían o evolucionaban. Una de las formas de no desaparecer era inclinándose a un nuevo movimiento llamado “Goth Rock” (Rock Gótico) este movimiento tenía su raíz en el Punk

Rock y a diferencia del Punk el movimiento Goth Rock pretendía ser un contraste entre la psicoldelia y lo dramático. (Gothicland comunità gothic, 2000) La prensa británica es la primera en definir al movimiento como Rock Gótico ya que no tenía una denominación para este tipo de música la cual la definían como una forma de expresión musical, fantástica e inspirada en las novelas del siglo XIX, en las cuales se encontraban mitos y leyendas (Gothpunk comunity. 2000)

El movimiento Rock Gótico se divide en tres generaciones, las cuales están dadas por su evolución musical. La primera generación del movimiento emergió principalmente a finales de los 70´s y principios de los 80´s como una ramificación del movimiento Punk Rock. Grupos como “Bauhaus”, “Siuoxie and the Banshees”, “Sisters of Mercy” y “The Damned” caracterizaron esta primera generación. Estas bandas se caracterizaron por ser la versión oscura del Punk Rock. En 1979 la canción de “Bela Lugosi´s death” (la muerte de Bela Lugosi) fue sacada a la venta por el grupo “Bauhaus”: la letra de esta canción hablaba sobre la mitología de los vampiros, y es la más representativa de esta primer etapa (Gothicland comunità gothic, 2000)

A finales de los años 80´s y principios de los 90´s, una segunda generación emergió, aportando un nuevo estilo al movimiento; ésta fue la primera generación en denominarse a sí mismos como bandas Góticas. Esto permitió que el movimiento ampliara sus fronteras significativamente, y el gótico fue reconocido como una distinta subcultura. Durante este periodo la música gótica creció y se diversificó en distintos niveles, modificando lo que previamente se había considerando como Rock Gótico. Grupos como “London After Midnight”, “The Shorud”, “Roseta Stowe”, “The Cure” entre otros, aparecieron durante este periodo (Gruftieland. 1998)

La tercera generación se ubica desde los últimos años de los 90´s hasta nuestros días. Esta última etapa ha despertado el interés de los adolescentes por conocer más acerca de la cultura gótica y por su apertura comercial. Cabe mencionar que esta etapa es la que más se ha diversificado, encontrándose influenciadas por diferentes culturas y movimientos históricos como son: Los pueblos Bárbaros; Germanos y Vikingos, La literatura, El cine y La música. (Wikipedia la enciclopedia libre, 2001) Pero sin duda, la inclinación más fuerte se encuentra en las historias fantásticas de algunos autores románticos del siglo XIX.

La música se ha mezclado pasando de un Goth Rock a un Electronic Gothic e incluso ha llegado a mezclar la música clásica con el Goth Rock. Aquí podemos encontrar bandas como “Lacrimosa”, “Das Ich”, “Goethes Erben”, el grupo “Marilyn Manson” y “The Cure” entre otros. (Wikipedia la enciclopedia libre, 2001) Actualmente existen bandas de todas partes del mundo que se encuentran inmersas en este movimiento. Las barreras del Rock Gótico se han ido extendiendo tanto, que incluso nuestro país cuenta con el grupo llamado “Hocico”, el cual cuenta con una muy buena presencia en el extranjero. De este punto parte la mayoría de información para nuestro análisis, sin embargo en ella podemos encontrar iconos de gran importancia, no sin antes haber hecho una revisión acerca de la iconografía y su estudio.

1.6 DEFINICIÓN DE ICONOGRAFÍA.

La raíz etimológica de la palabra iconografía se deriva del griego *eikon* y *graphein* "descripción de imágenes"(Ferguson, 1961). La iconografía es la rama de la historia del arte, que tiene entre sus tareas determinar el contenido y temas de las obras de arte. (Ferguson, 1961)

La iconografía se define también como el estudio de la obra de arte y la búsqueda de su significado en un marco socio-cultural. (Udo Becker, 1998)

Estos estudios nos serán de gran ayuda para entender en mayor detalle acerca del rock gótico, ya son de suma importancia a lo largo de la historia humana, nos indican la transformación de significados de los símbolos, dentro de una sociedad específica, en un tiempo determinado. Para entender con mayor facilidad a la iconografía es necesario saber que sus estudios parten de lo particular a lo general, en adición a estos estudios, la Iconología enfoca su éxito en el estudio de las obras de arte que sean excepcionales en su comunicación semántica. (Udo Becker, 1998) Es decir que se interesa por el significado, por cómo influye en lo que la gente hace y dice. La iconología como parte del estudio iconográfico es genérica, fija su atención en las representaciones y pensamientos colectivos de una sociedad, tiempo y lugar. (Ferguson, 1961) Ambas buscan el sentido general de las obras artísticas, o del significado particular y personal de alguna de ellas.

Siguiendo la definición de iconología, podemos darnos cuenta de que dentro del movimiento del rock gótico podemos encontrar muchos símbolos que han sido creados por una sociedad, en este caso está relacionada con el cristianismo, el rock, la literatura, el cine, como anteriormente se mencionó. La iconología nos da las herramientas necesarias para analizar al movimiento desde una perspectiva social, la forma en la que han sido fraguados los elementos que componen a una sociedad, cultura o bien subcultura como es el caso del rock gótico.

El rock gótico es una unión de diferentes símbolos, significados de otras culturas, e inclusive las artes. Cabe mencionar que también las artes forman una parte importante dentro del estudio ya que también dentro de la música, el cine, la literatura podemos darnos cuenta de los símbolos que van de la mano con el rock gótico. Sin embargo los individuos que participan en el rock gótico son, en muchos casos personas muy solitarias, únicamente desean ser reconocidos por su soledad y su toma de decisiones. El rock gótico tiene una fuerte inclinación también por los símbolos que han sido satanizados por la iglesia católica, en el siguiente capítulo analizaremos a fondo cada uno de los elementos que integran a esta subcultura.

1.7 SUMARIO

En este capitulo hemos podido analizar los elementos que han llegado a definir al rock gótico, desde los godos hasta la música. Podemos decir entonces que el rock gótico ha sido un movimiento histórico también debido a su cercanía con los diferentes periodos de la historia. Sin embargo no es sino hasta 1978 cuando realmente hay una conexión entre la música rock y la palabra gótico.

Para poder aclarar más este punto, es importante saber cuáles fueron los acontecimientos que los provocaron, como se mencionó en el punto 1.5 de este capítulo, el punk rock necesitaba de algo más que pudiera causar una ramificación de esta música. En 1978 Bauhaus un grupo de punk inglés llega a las radiodifusoras con la canción de Bela Lugosi’s Death, esta canción empieza a crear cierta expectativa en cuanto la definición de la música, ya que sonaba como punk pero tenia un toque mas experimental, aunque al mismo tiempo

era un poco lúgubre, en cuanto al contenido de esta misma hablaba acerca de la muerte del actor que interpretó al conde Drácula en los años cincuenta, Bela Lugosi. Fué en esta época cuando desafortunadamente Lugosi muere a causa de un ataque cardiaco.

Peter Murphy fan número uno de las películas de terror, en especial las de vampiros, crea la canción de la muerte de Bela Lugosi como un homenaje al hombre que había inspirado su música.

Así de esta forma se crea un vínculo entre el rock gótico, denominado así por la prensa británica, el cine y todo aquello que tenía el término de gótico implícito. Este suceso fue muy aceptado por los jóvenes de esa época impulsando una nueva ola de música llamada "Rock gótico".

También es aquí que podemos encontrar muchos símbolos que nos van a ayudar a analizar con detalle, como esta conformado el rock gótico y cómo es que los góticos toman ciertos significados de símbolos como la cruz, la swástica y los vampiros, para expresar a las personas lo que piensan. En el siguiente capítulo analizaremos con mayor detalle cada una de las etapas dentro del rock gótico, así como los elementos que lo conforman.