

**MÁS ALLÁ DEL SOL: LA SUBCULTURA GÓTICA EN EL CONTEXTO
TROPICAL DE CALI: SU ESTÉTICA Y LENGUAJE VISUAL COMO EXPRESIÓN
DE IDENTIDAD Y RESISTENCIA EN UN ENTORNO CONFLICTIVO**

Proyecto Para Optar Al Título De Licenciada En Artes Visuales

Laura Valentina Ipuján Gil

Código: 201940344

Priscila Estupiñán Valencia

Código: 201970015

PhD. Cielo Vargas Gómez

Directora Trabajo de Grado

Universidad del Valle

Facultad de Artes Integradas

Departamento de Artes Visuales y Estética

Licenciatura en Artes Visuales

2024

CONTENIDO

Más Allá Del Sol: La Subcultura Gótica En El Contexto Tropical De Cali	1
Resumen	4
1.Introducción.....	5
2.Planteamiento Del Problema.....	6
3. Justificación	10
4. Pregunta De Investigación.....	12
5. Objetivo General	12
6. Objetivos Específicos.....	12
7. Estado Del Arte.....	13
8. Marco Teórico.....	64
8.1. Término “Gótico” Y Su Transformación Con El Tiempo.....	64
8.2 Inicio De La Subcultura Gótica Y Su Relación Con La Música	68
8.3 Después De Bauhaus, Lo “Gótico” Como Acultura	69
8.4 Gótico Tropical.....	70
8.5 Moda	72
8.6 Actualidad Y Medios Digitales.....	75
8.7 La Fotografía Como Medio De Inmortalización	76
9. Metodología.....	81
9.1 Entrevistas Y Visitas A Eventos.....	85
9.1.1 Talleres De Vestuario.....	94
9.1.2 Taller De Vestuario (Cali)	101
9.1.3 Taller De Vestuario (Palmira).....	107

9.2. Fotonovela	117
10. Conclusiones	119
Referencias	122
Índice De Figuras	127
Anexos	131
Fotonovela	131
Storyboard	133
Guion	135

RESUMEN

El proyecto investiga las problemáticas de rechazo que enfrenta la subcultura gótica en Cali, Colombia, un contexto tropical donde, a pesar de valores inclusivos, esta comunidad es estigmatizada por sus prácticas estéticas y su imagen disruptiva. La subcultura gótica, originada en el Reino Unido en los años 80, desafía normas sociales y promueve la inclusión, pero sus miembros sufren marginación y violencia, como se evidenció en casos trágicos como el asesinato de Sophie Lancaster. En Cali, la falta de tolerancia hacia lo diferente se agrava por un entorno violento y culturalmente homogéneo. El proyecto busca identificar los factores que perpetúan esta discriminación y propone generar espacios de inclusión a través del arte y la educación. Se plantea realizar talleres de vestuario y un seriado fotográfico para visibilizar la subcultura gótica y fomentar el respeto hacia las identidades alternativas. Además, se examinan las dificultades que enfrentan estas personas en su vida cotidiana y se proponen estrategias para promover la aceptación y diversidad cultural en la ciudad. La investigación destaca la importancia de desmitificar prejuicios y construir una comunidad más tolerante hacia las diferencias estéticas y culturales.

Palabras claves:

Marginación, cultura, gótico, estética, Cali. Identidad, subcultura.

1.INTRODUCCIÓN

Este proyecto se propone indagar las problemáticas de rechazo a las que se enfrenta la subcultura gótica y cómo se manifiestan en un contexto tropical como lo es la ciudad de Cali, ya que, a pesar de sus valores de inclusión, esta subcultura fue y sigue siendo objeto de estigmatización y marginación debido a sus ideales y a sus distintivas formas de expresión y prácticas estéticas. Parte del rechazo se enfoca en su imagen disruptiva que se manifiesta a través del vestuario, maquillaje y peinado. Con este proyecto se busca identificar los factores que perpetúan la discriminación y comprender las experiencias de los miembros de la subcultura en Cali, para generar espacios que promuevan la inclusión y respeto hacia lo considerado “diferente” dentro de una o varias culturas.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La subcultura gótica se conoce por ser un movimiento acultural nacido en Reino Unido, durante la década de los 80s como resultado de la decadencia de la música punk con fuertes influencias dentro de la literatura gótica, de esta manera surge a partir de un género denominado como post punk y evoluciona a lo que hoy conocemos como “rock gótico”. Comparte similitudes ideológicas con el punk en términos de desafiar a la normatividad y también abarca otras comunidades, movimientos y pensamientos al manejar una ideología mucho más inclusiva, donde lo político no resulta como una postura obligatoria a seguir para pertenecer a esta disrupción cultural. Entre estos pensamientos se encuentran la oposición al racismo, clasismo, xenofobia y homofobia y es que, pese a que este movimiento tiende a seguir un parámetro más nihilista, el eje central de su ideología está en respetar la individualidad y libertad ajena, siempre y cuando mediante su práctica no se dañe a nadie. Esta subcultura a menudo se enfrenta a la marginación y exclusión en la sociedad debido a sus prácticas estéticas y su adhesión a formas de expresión no convencionales.

Estos movimientos aculturales han sido marginados por una gran parte de la sociedad, estigmatizando y asignando estereotipos con respecto a su estética, música e ideologías, que afectan la vida cotidiana de quienes se identifican y manifiestan socialmente su pertenencia a esta subcultura. Tal es el ejemplo de Sophie Lancaster, una joven gótica proveniente de Reino Unido quien en 2007 fue asesinada por ser diferente. Fue Sylvia, la madre de Sophie Lancaster quien estableció la fundación benéfica tras la muerte de su hija, para continuar su legado, el legado de una vida interrumpida por la violencia ¹. Dicha fundación tiene como propósito promover la tolerancia hacia las personas alternativas o con un estilo de vida

¹ (Fundación Sophie Lancaster, 2009) Sophie Lancaster era una joven que fue asesinada por ser diferente. Ella y su novio eran personas creativas y artísticas que se vestían a su manera. Fueron atacados por una pandilla de cinco niños en un parque en Bacup, Lancashire, el 11 de agosto de 2007. La pandilla atacó primero al novio de Sophie y luego se volvió contra ella, llevando a cabo un ataque brutal y sostenido. Sophie permaneció en el hospital durante 13 días, antes de que, siguiendo el consejo médico, la familia aceptara que le desconectarán el soporte vital. Sophie murió el 24 de agosto de 2007; ella tenía apenas 20 años.

diferente al convencional, busca erradicar los prejuicios y el odio que afectan en la sociedad; como respuesta al caso de Sophie y en general a la violencia vivida por personas de la disrupción cultural gótica se consolidó, a partir del año 2009 “gracias a los DJs de *BBC Radio 6*, Cruel Britannia y Martin Oldgot (...)” el 22 de mayo como el día mundial del gótico. Sin embargo, este no es el único caso conocido pues en 1997 en Amarillo, Texas, fue asesinado Brian Deneke, un joven punk de 19 años, quien, según describe, el periodista Salva N, en *El Periódico*, fue atropellado de forma intencional en medio de una disputa callejera, el culpable de este crimen solamente fue multado por 10.000 dólares y condenado a cinco años de libertad condicional, este acontecimiento dio origen al filme *Bomb city*, en el cual se evidencia la falta de tolerancia ante los diferentes estilos de vida y ciertamente es un título apropiado pues en palabras de Salva N “... *En realidad todos vivimos entre bombas, y encender una cerilla bastaría para hacernos saltar a todos por los aires.*”

Las subculturas o tribus urbanas se dan de un modo distinto en cada parte del mundo, no podemos pretender que la interpretación de la subcultura gótica sea la misma en países europeos que en países Latinoamericanos. En términos de la ciudad de Cali, donde la oleada del gótico no es tan ferviente como hace unos años atrás y la oleada de violencia es más latente que en otros lugares de Colombia (pues de acuerdo con lo mencionado por el periódico *El País*, el 05 de Enero del 2024, Cali encuentra en el puesto 24 de las ciudades más violentas a nivel mundial), se logra evidenciar la poca tolerancia que hay en esta locación y para una persona que opte por este estilo de vida se vuelve casi un reto a nivel social.

El rechazo por parte de la sociedad se ve relacionado también con lo biológico y lo neuronal, según Robson D. Escritor del artículo “*¿Por qué nos aterra lo desconocido?*”

del portal *BBC News Mundo* “El cerebro está constantemente tratando de predecir lo que sucederá, lo que le permite preparar el cuerpo y la mente de la manera más eficaz posible.” Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, nuestro cerebro se ve alterado de cierta

manera, causando aquella sensación de incertidumbre, por lo tanto, ocasiona que lo “no convencional” sea objeto de atención inmediata. La vestimenta, el maquillaje, son ámbitos que en un país como Colombia suelen pasar desapercibidos dentro de la cotidianidad, las tendencias suelen inclinarse hacia lo colorido, hacia lo tropical, especialmente en una ciudad como Cali, mejor conocida como “La sucursal del cielo” por su alegría, baile y clima caluroso.

Con esto en mente, se pensaría que encontrar elementos que representen a la subcultura gótica en Cali llegaría a ser contradictorio o algo cómico a la vista de algunos. Sin embargo, justamente en Santiago de Cali, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Andrés Caicedo, Hernando Guerrero, Ramiro Arbeláez, un grupo de amigos escritores y cinéfilos dan a conocer el término “Gótico tropical” que tal y como lo describe el periódico de la Universidad del Valle, *La palabra* (1991) “(...) el gótico tropical tiene como objetivo retratar el miedo generado por aquellos que hacen daño a la comunidad —es decir, “al monstruo urbano que desangra a los seres con su estela de drogas y armas”— para reconocer, desde una mirada artística, las brechas sociales en Colombia”. Con esta definición se pueden identificar algunos filmes como, *Pura Sangre* (1982), *Carne de tu carne* (1983), *La mansión de Araucaima* (1986), entre algunos otros que muestran sucesos vividos en la ciudad de Cali, llevados al cine con elementos de la fantasía gótica; pues esta obra presenta una casa que es un personaje en sí misma, cargada de historia y misterio. La mansión está habitada por fantasmas del pasado colonial y simboliza la decadencia y la nostalgia. La narrativa gira en torno a un ambiente sobrenatural donde los recuerdos y las tradiciones se entrelazan con la realidad, esta narrativa en conjunto con los fantasmas, habitan lo gótico clásico desde un contexto social real.

Existen también otros referentes artísticos que buscan visibilizar las culturas y en este caso a visibilizar y promover la tolerancia hacia las personas alternativas en Colombia, como, por ejemplo, el proyecto planteado por el semillero de investigación *La caverna, de la*

Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad pedagógica Nacional, en Bogotá (2018). Su trabajo consistió en un seriado de obras basadas en el pintor Mexicano José Joaquín Magón, quien retrataba a las castas a finales del siglo XVIII, pero este semillero se habría centrado en el ámbito contemporáneo, colocando en el lugar de las actividades en las que se esperaría ver a una familia convencional, a personas pertenecientes a diferentes movimientos aculturales, entre ellos, metaleros, rockeros, punks, etc., esta muestra visual da para comprender varios puntos, pero el más importante: las personas alternativas también son seres humanos con vivencias y derechos como cualquier otro individuo.

En nuestro proyecto evidenciamos, las conductas violentas hacia lo diferente, pero damos un especial enfoque a estas corrientes alternativas y nos centramos en el desarrollo de la subcultura gótica en la ciudad de Cali, Colombia, donde los pocos individuos que aún la representan a nivel estético pueden verse afectados por la falta de comprensión e interés por el tema, siendo agredidos, burlados y hasta negados a causa de prejuicios o ideas erróneas que se tienen alrededor de la misma cultura. Se busca, por lo tanto investigar en los espacios dentro de los que aún esta subcultura resiste, para así poder conocer su historia y conjunto a esto desarrollar un seriado fotográfico para después dar lugar a dos talleres de vestuario que se llevarán a cabo, tanto en la ciudad de Cali como en la de Palmira, mediante estos queremos informar y concientizar sobre la importancia a lo largo de la historia con respecto al vestuario haciendo uso del DIY² como elemento discursivo del cual se partirá para abordar el tema del gótico en Latinoamérica.

² DO IT YOURSELF: “Hazlo tú mismo”

3. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo de grado pretende evidenciar cómo ha existido una marginación sistemática de la estética y la subcultura gótica en un contexto tropical, como lo es la ciudad de Cali, a partir de las experiencias personales de los integrantes de esta subcultura, que no es ajena a otras formas disruptivas de concebir la autoimagen, pues pareciera que la distancia cultural que hay frente a la estética gótica por parte de la comunidad caleña, genera una apatía hacia lo diferente y termina reflejando un claro rechazo hacia toda forma distinta de concebir una imagen estética personal.

Esta distancia, entre la subcultura gótica y la comunidad caleña, ha perpetuado la marginación ya existente. Esta dinámica se puede constatar por ejemplo con el festival Caligothic, ya que aproximadamente desde el 2015 empieza a disminuir la frecuencia del festival. Este evento era uno de los pocos festivales pertenecientes a la escena Gótica de la ciudad, el apoyo se redujo hasta que el festival desapareció por falta de ayuda y una evidente falta de interés por parte de las autoridades locales en la promoción de espacios culturales que abarquen la diversidad de expresiones artísticas y culturales presentes en la ciudad. Comprobando que, si no se trata de la industria de la salsa, en Cali no es importante, a diferencia de otras ciudades como Medellín y Bogotá, donde aún encontramos vigencia de este tipo de eventos y escenarios. Sumando a esto, la ausencia de espacios no permite a la comunidad general poder acercarse y conocer estas formas distintas de concebir no solo la música, sino también el arte y la estética. Esta desconexión termina aislando a la subcultura y esa separación termina provocando y perpetuando en la sociedad en general un rechazo a lo diferente, un imaginario negativo que se refuerza al estar cargado con toda una idiosincrasia religiosa.

Por consiguiente, consideramos relevante este trabajo porque permite evidenciar la existencia de un rechazo sistemático hacia lo distinto, nos ayuda reflexionar a partir de esta

problemática y no quedarnos allí, sino generar espacios desde el arte para acercar a la comunidad a la subcultura, sensibilizando sobre la importancia de la tolerancia y la diversidad cultural, para poder desmitificar imaginarios que se han construido alrededor de esta a cultura.

Es fundamental abordar este trabajo desde una perspectiva que promueva la visibilización de las identidades alternativas, pues, como se mencionó anteriormente, en lugar de centrarnos en el rechazo hacia lo diferente, podemos enfocarnos en crear oportunidades a través del arte que permitan a la comunidad conocer y apreciar la subcultura gótica. Esto implica diseñar actividades y espacios creativos que inviten a la interacción y al diálogo, fomentando así un ambiente de respeto y apertura hacia la diversidad cultural. Al involucrar a la comunidad en estas experiencias, podemos contribuir a desmitificar los estereotipos y prejuicios que rodean a estas identidades, celebrando la riqueza que aporta cada forma de expresión artística.

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- ¿Cómo comprender el desarrollo de la identidad y los aspectos culturales característicos de la subcultura gótica en la ciudad de Cali?
- ¿Cuáles son las dificultades a nivel de intolerancia que enfrentan las personas con estéticas no convencionales en su vida diaria en Cali?
- ¿Cómo podemos utilizar el lenguaje estético para promover y visibilizar las identidades alternativas, como la subcultura gótica, en la ciudad de Cali, considerando la marginación histórica que han enfrentado estas expresiones culturales?

5. OBJETIVO GENERAL

Analizar la subcultura gótica en el contexto tropical de Cali para determinar su estética y lenguaje visual como expresiones de identidad y resistencia en un entorno conflictivo.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explorar las prácticas estéticas y las formas no convencionales de expresión de la identidad característica de esta subcultura para comprender a profundidad su identidad y sus aspectos culturales.
a nivel global y a nivel local.
- Evidenciar las problemáticas de intolerancia que sufren las personas con estéticas alternativas en su cotidianidad en Cali.
- Identificar estrategias que promuevan la aceptación e inclusión de la subcultura, reconociendo la diversidad y creando espacios seguros para construir una comunidad respetuosa.

7. ESTADO DEL ARTE

A lo largo de este capítulo se realizará un análisis de los artistas que han sido referentes fundamentales para el desarrollo de esta investigación y se tendrán en cuenta, a groso modo, algunas de sus obras como piezas fundamentales que llevaron al desarrollo de la subcultura gótica, encaminándonos desde lo general hasta lo local, tomando como punto de partida las diferentes expresiones góticas Europeas hasta elementos más autorreferenciales como obras desarrolladas dentro de nuestro propio recorrido en la Licenciatura de Artes Visuales en la Universidad del Valle. También hemos tenido en cuenta las diferentes expresiones artísticas, como: música, literatura y cine, que han hecho parte de lo que hoy conforma a esta cultura, para llegar finalmente al surrealismo de horror, inspirado en la ciudad de Cali, mejor conocido como Gótico Tropical.

Según Solaz (2003) el gótico alberga su esencia en diversas prácticas y ramas artísticas, este término se refirió primero de forma peyorativa en el renacimiento a cierta arquitectura que era mal vista y considerada grotesca, pero si hablamos de la subcultura hija del punk, podemos encontrar sus primeros vestigios en el siglo XVIII en la literatura principalmente inglesa. Proveniente del romanticismo y oponiéndose a las ideas de orden y cordura propias de la ilustración, famosos autores como Sheridan Le Fanu con *Carmilla* (1872), Óscar Wilde con *Drácula* (1897), Robert Louis Stevenson con *El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde* (1886), Horace Walpole con *El castillo de Otranto* (1764), Clara Reeve con *El viejo barón inglés* (1777) y Charles Maturin con *Melmoth el errabundo* (1820) le dieron lugar mediante sus fantásticas y sombrías novelas, a ese espíritu melancólico de quienes afirmaban necesitar pasión y terror, esto valiéndose de iconología como criptas, vampiros, castillos, melancolía, entre otros ingredientes clásicos que hoy en día siguen vigentes en producciones góticas, especialmente en el cine.

Así como en la novela, la estética gótica tuvo inicios también en la poesía. Para los

poetas de la “escuela del cementerio” (Solaz, 2003, P. 2), elementos como la muerte fueron fundamentales en sus obras, pues responde a una fascinante necesidad de romantizar lo aterrador, lo prohibido, de acariciar la delgada línea entre lo siniestro y lo apasionante, urgencia que no era satisfecha por el decoroso arte de la edad de la razón. “Esplendor en ruinas, hermoso caos, atractiva decadencia, espectáculo espantoso y extravagancia sobrenatural” le llama Lucía Solaz (2003) a esta estética en su artículo *Literatura Gótica*. Autores como Thomas Parnell, Edward Young, Robert Blair Y Thomas Gray reflexionaron sobre el embellecimiento del deceso como si se hallara cierto placer en el dolor. “Su flaqueza y virtud bajo esta losa, no más indagues de la tierra madre. Con esperanza tímida reposa allá en el seno de su Dios y padre”, es un fragmento del epitafio del último autor mencionado, ejemplificando a la perfección la idealización de aquello que suele ser considerado desolador.

En los años 70's surge una ola de desempleo en Inglaterra tras la privatización de las industrias y eliminación de sindicatos durante la política neoliberal de Margaret Thatcher, a su vez la inconformidad de la juventud ante las políticas cada vez más restrictiva desató una creciente en las tribus urbanas aculturales³, (reprimidas en 1968) así como el punk, que llegó como contraparte del movimiento hippie caracterizado por sus principios de paz y amor. El punk se caracteriza por una música ruidosa y estridente y una actitud revuelta contra la burguesía. A raíz de todo esto, en los 80 's renace en gótico en las subculturas, con su despreocupación y nihilismo característicos, tienen una filosofía muy individualista.

La consolidación de la estética gótica conocida como “Trad Goth”⁴ o “Gótico tradicional” finalmente tuvo lugar con la influencia de la estética Death Rock y la aparición de bandas como *Siouxsie and the Banshees* (1976), *The cure* (1976), *Christian Death* (1979) e incluso *David Bowie* con su personaje, *Ziggy Stardust* (1979), con cierto tipo de maquillajes, vestimentas y peinados fueron marcando a nivel visual un estilo propio de esta contra cultura,

³ Que es ajeno a la cultura y por lo tanto vive reprimido.

⁴ Gótico tradicional.

dando paso años después a otras ramas como el gótico romántico⁵, mopey goth⁶, mall goth⁷, etc. Donde cada variante maneja las mismas corrientes ideológicas, pero varían en estilo y en algunos sub géneros musicales. Es importante aclarar que algunas otras ramas son “rechazadas” por las mismas personas dentro de la misma cultura disruptiva, puesto que algunas dejan muy de lado el estilo estético o por otra parte olvidan uno de los principios más importantes: ser gótico es un ideal anticapitalista y artístico.

Figura 1

Siouxsie Sioux

(1981)

Figura 2

Rozz Williams

(1982)

El goth (como abreviación de gothics) aparece tras la fragmentación del punk, cuando llegan corrientes como el New romantic⁸, con sus clásicas vestimentas oscuras, esa fijación a los vampiros y el apego al mundo nocturno, con precursores como poetas y escritores amantes

⁵ Historias que incluyen elementos mágicos, fantasmales y de terror, no se sabe que es real y que no.

⁶ Góticos sombríos y oscuros estereotípicamente, nunca son remotamente felices.

⁷ Góticos de centro comercial, hace referencia a una subcultura como estilo gótico propio.

⁸ Cultura juvenil

de los monstruos, el misterio, el romanticismo y la muerte.

La reafirmación actual del gótico maneja todas aquellas siniestras definiciones con un toque más acultural, llevándolo incluso a una perspectiva más urbana donde no sólo el romanticismo y el terror abarcan la definición sino que también se convierte en un estilo de vida partiendo de esta literatura previamente mencionada y llevándolo hasta el cine (con películas como *Nosferatu*, *entrevista con el vampiro*, *El cuervo*, *El gabinete del Dr. Caligari*, entre otros famosos filmes) y la música, misma que otorga en parte esta filosofía nihilista que caracteriza a las personas pertenecientes al movimiento.

Pese a lo tétricas que suelen ser las representaciones góticas en el cine, es pertinente mencionar algunas obras que marcaron este estilo en el formato de la animación y otro tipo de largometrajes traídos a un público más familiar, así como también series que marcaron la memoria colectiva de diferentes personas no pertenecientes propiamente a la subcultura gótica. Entre ellos se encuentra la famosa serie creada por Charles Addams y David Levy, conocida como *La familia Addams* (1964), dicha serie televisiva nació de un grupo de ilustraciones unitarias que contaban con algunos diálogos y textos pero que al ser tan cortas no podían considerarse propiamente como historietas, también se han producido al menos una caricatura y tres películas con respecto a la vida de esta excéntrica y terrorífica familia, convirtiéndose a su vez en un icono de ruptura de lo tradicional que se adhiere mucho a la subcultura gótica, convirtiendo así a cada personaje de la familia Addams en atributos con el que más de un gótico hoy día llega a identificarse.

Figura 3

Figura 4

“The Addams Family”

New Yorker (1938-1988)

“The Addams Family”

Director: Barry Sonnenfeld

(1991)

Entre otras series televisivas que enseñaban este aspecto y estilo de vida fuera de lo usual, se encuentra también La familia Monster (1964), aquí ya se referenciaba más directamente a criaturas del terror gótico como el monstruo de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, manteniendo la esencia terrorífica de su estética, pero añadiendo humor y al mismo tiempo un sentido de humanidad de por medio.

Figura 5

The monsters

Allan Burns y Chris Hayward

(1964)

Estas producciones impulsaron e inspiraron a otros cineastas y productores a tomar este tipo de riesgos en sus trabajos y tal como fue el caso de la familia Monster, en su mayoría han sido influenciados por clásicos anteriormente mencionados del cine de terror gótico, este es el caso del renombrado cineasta Tim Burton, quien ha basado su trabajo, desde sus primeras animaciones en la reivindicación de un estilo propio cercano a la estética e ideas góticas. Desde su trabajo con Disney y su primer cortometraje Vincent (1982), Burton consolidó su estilo, mostrando una fuerte influencia en el expresionismo, un gusto obvio por la técnica de animación conocida como stop motion y una fascinación por lo lúgubre y melancólico, referenciando en este corto a Edgar Allan Poe y haciendo alusión también a gran parte de su marginada infancia, este estilo fue rechazado por la Disney, pues consideraban que sus diseños e ideas eran demasiado macabras para el público infantil.

Figura 6

Nosferatu

Vincent

Friedrich Wilhelm Murnau

(1922)

Figura 7

Tim Burton

(1982)

Figura 8***El gabinete del Dr. Caligari******Robert Wiene (1920)*****Figura 9*****Edward Scissorhands******Tim Burton (1991)***

Al culminar su trabajo con esta empresa, el cineasta continuaría trabajando para el estudio Warner Bros y fue aquí donde le asignaron la dirección de la película “Beetlejuice” (1988) y gracias a este proyecto comenzaría su renombre en la industria del cine. Esta película cuenta con personajes, estéticas y temas como la muerte que hacen una alusión bastante directa a lo gótico desde lo visual y estilístico. Entre algunas de las obras en las que fue partícipe y cuentan con estos elementos anteriormente mencionados están: El Extraño Mundo de Jack, obra en la cual participó como productor (1994), El cadáver de la novia (2005), Sweeney Todd (2007), Frankenweenie (2012) y más recientemente se encuentra la serie Merlina (2022) cuya ambientación es resaltable y una escena en particular que causó cierta ola de popularidad durante ese año, fue de un baile en específico. Fue la actriz Jenna Ortega quien se encargó de la coreografía de esta escena en particular, a finales del 2022 cuando durante el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, se le preguntó a la intérprete de Merlina por la inspiración que le había llevado a coreografiar tal escena y en palabras de Ortega J. aseguró:

“No soy bailarina, no hago nada así, no tengo experiencia... Vi videos de Siouxsie

and the Banshees, de Denis Lavant en Beau Travail, encontré vídeos de chicos góticos bailando en los 80s, Lene Lovich, Nina Hagen, lo que pudiera poner. Y en el día sólo dije: “Bueno, veamos qué sale”

Cabe destacar que dicha coreografía, al igual que el vestuario oscuro del personaje se convirtieron en tendencia durante el 2022 y parte del 2023, popularizando de cierta forma la palabra “gótico” en redes sociales.

Algunos ejemplos más de series televisivas que salieron al aire y que manejaban una estrecha relación con el tema de la subcultura gótica están: *Lenore, the cute little dead girl* (1992), serie creada por Roman Dirge, la cual al igual que la familia Addams, partiría de un Cómic de humor negro, esta animación comenzaba incluso con algunas líneas del poema de Edgar Allan Poe, “Leonore” (1843) “Un canto fúnebre para ella, la doblemente muerta que murió tan joven”. Otras menciones no menos importantes pero que en esta ocasión iban más dirigidas al público infantil son “Creepie” creada por Anthony Gaud, Chris Woods y Carin Greenberg (2006) y “Ruby Gloom” por Mighty Fine y Martin Hsu (2006), al igual que las series anteriormente nombradas, en la estética priman los tonos oscuros y este aspecto inusual con respecto al estilo de vida de sus personajes, tomando algunas excentricidades de la subcultura que darían una llamativa relevancia a los diseños de personaje de cada serie.

Figura 10

Lenore, the cute little dead girl

Roman Dirge (1992)

Figura 11

Creepie

Anthony Gaud

Chris Woods

Carin Greenberg (2005)

Figura 12

Ruby Gloom

Martin Hsu (2006)

Pero este tipo de estéticas también han llegado a la televisión de habla hispana, el programa de televisión para niños y adolescentes de 1984, conocido como “La bola de Cristal” nos mostraba estéticas inusuales propias del New Wave de la época que influyó directamente en la estética gótica, la cantante Alaska realizaba apariciones en este show, el cual pretendía reflejar el cambio sociopolítico de España ante los ojos de sus jóvenes televidentes, al igual que la cantante, varias de las marionetas también llevaban esta estética tan llamativa e inusual.

Figura 13

A.

B.

Alaska

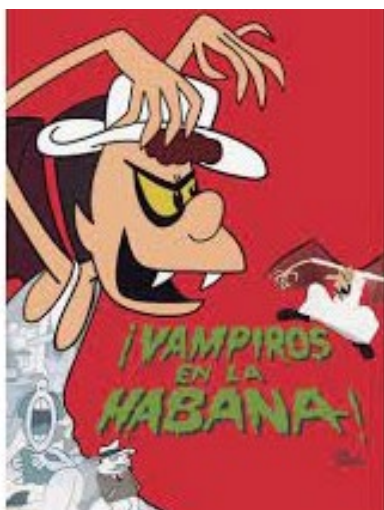
La bola de Cristal (1988)

Dentro del contexto latinoamericano es pertinente hablar de la película “Vampiros en la Habana” (1985), este largometraje dirigido por Juan Padron, nos deleita con un vistazo hacia lo que serían los primeros vampiros en el trópico. Joseph Von Drácula o mejor conocido como “Pepe”, pariente del Conde Drácula, junto a su tío Werner Von Drácula, viajan hasta Cuba luego de que éste inventara el “Vampisol”, una fórmula que permite a los vampiros habitar bajo el sol sin ningún daño de por medio, aquí Pepe es criado desconociendo que es un híbrido entre humano y vampiro. Al crecer, termina trabajando como trompetista en un club nocturno y es miembro del grupo revolucionario antimachadista,⁹ sin saber que aquella vida que conoce estaría por cambiar, pues finalmente y tras darse cuenta de su condición, es el encargado de cuidar de la fórmula del Vampisol para así darla a conocer al resto de los vampiros del mundo. Este filme animado concreta de forma adecuada con la vida en Cuba y le da el toque fantasioso de lo que sería un vampiro crecido y acostumbrado al estilo de vida folclórico que puede apreciarse en los climas tropicales.

Figura 14

⁹ La Revolución antimachadista de 1930 es un artículo que se centra en tres puntos: la concepción de la historia como problema, la dimensión política del sujeto de la historia, el papel del tiempo como eje analítico de la realidad cubana

A.

B.

¡Vampiros en la Habana!

Juan Padrón (1985)

Marc Berdet (2016) define al gótico tropical cómo: “Historias de vampiros, zombies, incesto, canibalismo social y antropológico entre clases, sobre un fondo de antiguo esclavismo y colonialismo moderno propio de América Latina”. Felipe Gómez (2007, P.) en su artículo *Caníbales por Cali Van: Andrés Caicedo y el gótico tropical* describe: “La propuesta estética de un gótico tropical surge entonces en el contexto político, social y cultural de la década del setenta”. Podría decirse que esta particular corriente nace con la obra *La mansión de Araucaima* (1973) De Álvaro Mutis, que en su momento no fue más que una contrariedad dentro de la literatura colombiana y llega tras la apuesta que este autor hizo con su amigo el director de cine Luis Buñuel, pues Mutis expresó su deseo de hacer una novela gótica en pleno trópico, pero recibió la inmediata negativa de su amigo. “Buñuel me contestó que no se podía, que era una contradicción, ya que la novela gótica para él tendría que suceder en un ambiente gótico” Mutis (1989, P. 6). Sin embargo, una de las películas de este género que más representa esta violencia vivida en la ciudad de Cali, protagonizada por Carlos Mayolo y

dirigida por Luis Ospina es *Pura Sangre* (1983), un filme en el que se trata el tema del infame “monstruo de los mangones”, un personaje que tal parece aterrizó la ciudad de Cali en la década de los 60s mejor conocido también como “el vampiro humano”, jamás pudo ser atrapado e inspiró esta obra cinematográfica que se asocia en parte con la vida y la posible enfermedad de uno de los principales sospechosos reales, el señor Adolfo Aristizábal y a quien, gracias a este mito hoy día, las personas se acercan a su tumba a pedir favores, pues tal parece que cumple con cada petición en un intento por redimir su alma de aquellos crímenes pasados.

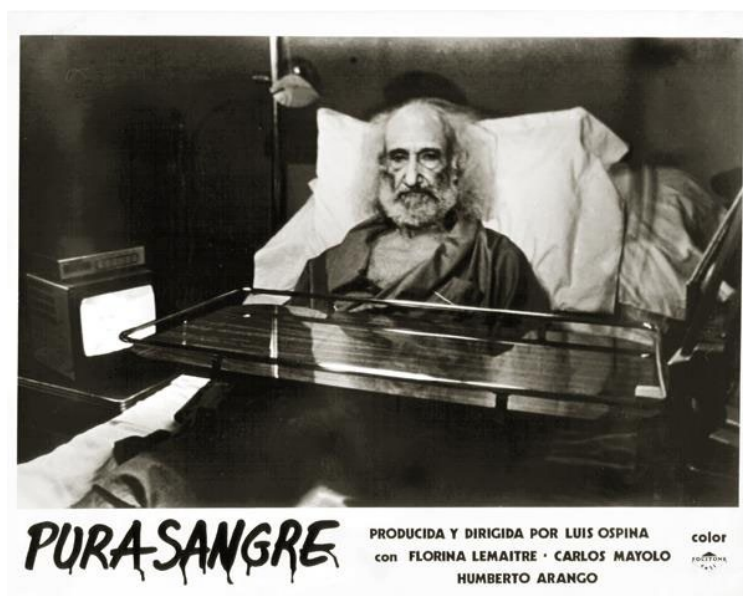
Cómo Gómez (2007) explica, Andrés Caicedo siempre estuvo fascinado por ambientes y temas góticos, consciente de la violencia que se vivía en Colombia, dedicó gran parte de su corta vida a devorar libros de autores como Edgar Allan Poe, Cyril Connolly y H.P Lovecraft y a reseñar películas de terror tipo B, resultando su obra en una fusión del contexto y problemáticas sociales con el canon gótico, “tropicalizándolo”¹⁰ y ajustándose a su realidad, creando así también versiones locales de los vampiros y el canibalismo usando leyendas y mitos populares.

Durante los 70's y 80's el grupo Caliwood, conformado por Carlos Mayolo, Luis Ospina, Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez, entre otros, incursionan en el cine y nos traen producciones emblemáticas para el gótico en tierra Caliente, no sólo por las temáticas de sus películas sino también porque surgen en medio de un país convulsionado por la guerra y el narcotráfico y en pleno auge acultural, utilizando sus obras para criticar el contexto con un sombrío estilo y convirtiéndose en la cuna del cine Colombiano. Con adaptaciones como “la mansión de araucaima” (1986) de Mutis, y guiones propios como “agarrando pueblo” (1977), “oiga, vea” (1971), “pura sangre”, (1982) y “carne de tu carne” (1983), entre otras producciones, Caliwood retrató y criticó temas como la clase alta, el poder y la corrupción, la

¹⁰ Modificación o adaptación tropical a un elemento, vertiente o espacio.

porno miseria con la que se acercan a diversas realidades sin ningún tipo de parámetro ético, tiempos de dictadura militar y la explosión que destruyó parte de Cali en 1956, entre otros.

Figura 15

Pura sangre

Luis Ospina

(1982)

Además del contenido, el ingrediente estilístico, y el vestuario son primordiales para esta investigación, debido a que a pesar de cargar con el adjetivo “gótico”, las costumbres y la forma de vida en tierra caliente y en lugares en los que nació en gótico tradicional son muy diferentes y esto se evidencia en varias de estas producciones cinematográficas, más si son contrastadas con los clásicos. Cada película de Caliwood tiene una narración visual distinta de la otra, pero cuentan con similitudes como los colores vibrantes para dar un ambiente más tropical; las imágenes surrealistas o provenientes de mundos oníricos, que lucen un poco metafóricas y usan simbolismos que aluden a la situación actual; oposiciones como claro y oscuro; lo que es bonito y lo que no o una estética de lo feo y grotesco; actuaciones muy

teatrales y exageradas, así como ángulos distorsionados y poco usuales; uso de elementos pertenecientes a la cultura popular colombiana, como música, danza, e incluso simbología religiosa típica de los hogares y elementos coloniales.

Figura 16

A.

B.

La Mansión de Araucaima

Álvaro Mutis

(1986)

Algunas de estas películas utilizan vestuarios que no cuentan con características de vestuarios góticos más tradicionales, como es el caso de “agarrando pueblo”, cuyos personajes se caracterizan por usar prendas que reflejan su pobreza y miseria, más austeras y de colores oscuros y apagados, el gris, el marrón y el beige predominan, tienen mucha influencia de la cultura popular y no usan lujos ni adornos, su ropa es principalmente funcional.

Figura 17

Agarrando Pueblo

Carlos Mayolo y Luis Ospina (1977)

Por el contrario vemos que, “pura sangre”, “carne de tu carne” y “la mansión de araucaima” comparten un estilo similar en las elecciones de vestuario, las tres tienen la idea de familia aristócrata, y adinerada que expresan su estatus y elegancia a través de colores oscuros y telas ostentosas como terciopelo, seda, lino, además de adornos y detalles lujosos en prendas elegantes, de aspecto antiguo, en ocasiones con influencias del siglo XIX, que además tenían una importancia simbólica que refleja la decadencia de los personajes, cuyo vestuario a su vez contrastaba con escenas de desnudez, y con las prendas de otros personajes que evidenciaban un estatus menor.

Figura 18

Carne de tu carne

Carlos Mayolo (1983)

Figura 19

Pura sangre

Luis Ospina

(1982)

El maquillaje es también esencial en estos films, influenciado por el teatro y la ópera, se exagera el uso de las luces y de las sombras para efectos dramáticos, se destaca el aspecto pálido y demacrado de los personajes, con ojos profundos y oscuros y arrugas en algunas

ocasiones para intensificar la sensación de miseria y decadencia.

Figura 20

En la actualidad, producciones como “Paloquemao: El mercado de los vampiros” (2022), de Jefferson Cardoza Herrera, retoman el uso de la estética gótica para narrar la historia de un vampiro mientras fusionan problemáticas sociales con romance, todo esto en una de las plazas de mercado más importantes del país. Usan recursos como el color (blanco y negro), iconología religiosa reinterpretada y en su estado cotidiano, escenarios clásicos de la cultura en Colombia y a la imagen de vampiro que todos conocemos habitando cuerpos que personifican la idea del colombiano de clase trabajadora.

Figura 21

A.

B.

C.

D.

Paloquemao: El mercado de los vampiros

Jefferson Cardoza Herrera

(2022)

Referentes de la moda en la subcultura:

La moda es un *proceso de individualización y socialización*, al mismo tiempo, es un medio para diferenciarse de los demás y una forma de compartir socialmente. No es posible ser los únicos en representar una moda (en ese caso seríamos excéntricos); la moda se comporta como un virus que contagia a personas, incluso cultural, geográfica y socialmente distantes. La moda, además, *es relación entre consumo y producción*, no sólo se lleva y se consume, sino que se piensa, se crea, se produce, se vende y se difunde en los medios impresos y a través de las pantallas. A continuación, vamos a referenciar a dos

diseñadores que se han insertado en la alta costura y han aprovechado estos escenarios internacionales para visibilizar los ideales y estéticas de las subculturas.

Alexander McQueen

Su obra es conocida por ser muy provocativa en el mundo de la moda, muchos de sus diseños tienen grandes influencias de la subcultura gótica. El diseñador utilizaba elementos como cruces distorsionadas, calaveras y telas oscuras, entre otros. Su obra reinterpreta las influencias de esta cultura y le da un rol en el mundo contemporáneo de la moda.

La pasarela "Dante" de Alexander McQueen (otoño-invierno 1996) fue un espectáculo icónico que fusiona moda, arte y teatro. Presentó:

En un escenario laberíntico y sombrío, Alexander McQueen presentó una visión oscura y distorsionada de la belleza. Modelos etéreos, con cabello desordenado y maquillaje pálido, evocaron fantasmas o ángeles caídos. Sus siluetas se envolvían en trajes estructurados, faldas y vestidos largos, y chaquetas geométricas que resaltaban su figura. Accesorios como cruces torcidas, cadenas y objetos religiosos alterados añadían un toque de misterio y provocación. La música de fondo, un entorno sonoro industrial y corales góticos, intensificaba la atmósfera oscura. Momentos impactantes incluyeron la performance de Shalom Harlow, "atacada" por robots que proyectaban pintura sobre su vestido, y modelos que parecían poseídos por fuerzas oscuras, creando una experiencia inolvidable.

Figura 21

A

B

C

“Dante”, otoño invierno (1996)

<https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1996-ready-to-wear/alexander-mcqueen>

La pasarela "Voss" de Alexander McQueen (primavera-Verano 2001):

La pasarela "Voss" para la temporada Primavera-Verano 2001 fue una experiencia visual impactante y perturbadora. Un gigantesco cubo de cristal servía de escenario, donde modelos encerradas parecían especímenes en exhibición. La modelo principal, lucía un vestido de gasa transparente que evocaba la vulnerabilidad de una paciente psiquiátrica. La colección destacaba lencería delicada, gasas etéreas y estructuras geométricas audaces.

Accesorios inquietantes como máscaras, vendajes y objetos médicos añadían un toque de misterio y ansiedad. La música, con sonidos distorsionados y atmosféricos, intensificaba la tensión. "Voss" reflejaba la fascinación de McQueen por lo desconocido y lo provocativo, fusionando belleza y perturbación en un espectáculo inolvidable.

Figura 22

A.

B.

C.

“Voss” Primavera verano (2001) <https://www.vogue.es/moda/galerias/alexander-mcqueen-colecciones-naturaleza>

La colección otoño del 2001 cuenta con colores oscuros, prendas con transparencias y

desgastes que le dan una apariencia alternativa a los looks, tiene inspiración en la moda victoriana y las modelos llevan un maquillaje teatral claramente inspirado en el circo al igual que sus extravagantes peinados.

Figura 23

A.

B.

C.

Colección Otoño 2001. <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2001-ready-to-wear/alexander-mcqueen/slideshow/collection#1>

Vivienne Westwood

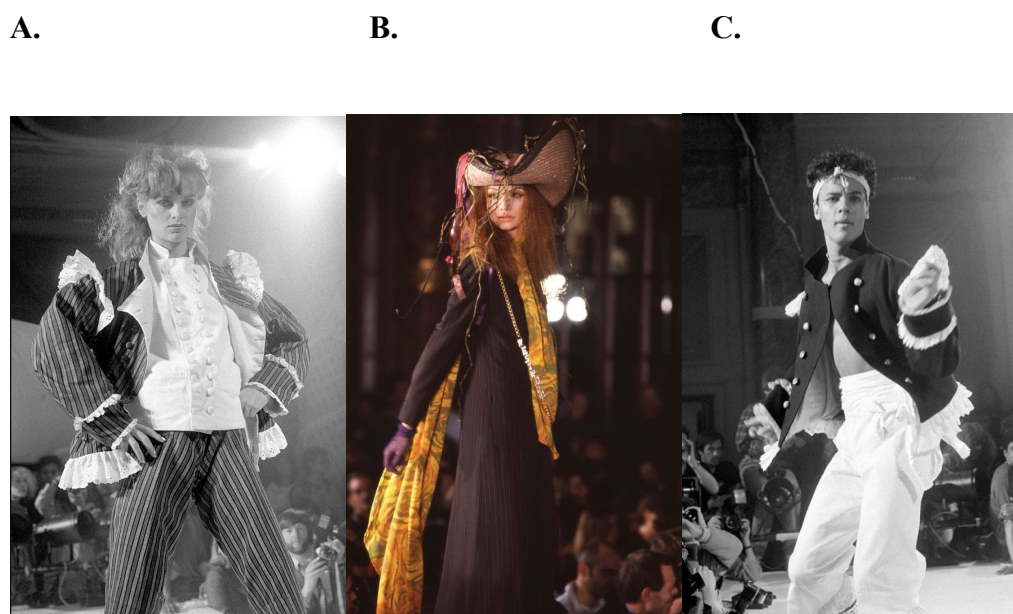
Fue pionera del estilo punk durante los años 70 's debido a que trabajaba con el manager de la banda sex pistols, y aunque luego trascendió a la alta costura, su legado en la

anti-moda¹¹ es un referente principal. Fue defensora del planeta y, por consiguiente, su estética, donde historia y rebeldía se entrelazan, crea un lenguaje visual único y sostenible.

Utiliza estructuras monumentales, pliegues audaces y texturas complejas, construye un teatro visual. Inspirada en el siglo XVIII, la era victoriana y el Renacimiento, fusiona lo clásico con lo provocativo. Masculino y femenino, tradición y vanguardia, se funden en una tensión visual innovadora y transgresora.

Usaba también elementos góticos, como cruces, calaveras y encajes, se entrelazan con terciopelos oscuros. Colores sombríos —negro, rojo intenso y morado— envuelven sus creaciones en misterio. Colecciones emblemáticas como "Piratas" (1981), "Salvaje" (1982) y "Harris Tweed" (1987) testimonian su innovación. Su legado inspira la moda contemporánea, aborda la justicia social y sostenibilidad. Un ejemplo: su activismo ambiental y defensa de derechos humanos, reflejando su visión de un futuro responsable. Westwood desafía la industria, cuestionando la ética y la responsabilidad medioambiental.

Figura 24

¹¹ Término usado para representar la disrupción de la moda en dicho momento.

“Pírate” Otoño- invierno (1981) <https://www.vogue.es/moda/articulos/vivienne-westwood-pasarela-momentos-inolvidables>

Figura 25

A.

B.

C.

Primavera-verano (2022)

<https://www.vogue.es/moda/articulos/vivienne-westwood-pasarela-momentos-inolvidables>

Figura 26

A.

B.

C.

Otoño-invierno (2023-2024)

<https://www.vogue.es/moda/articulos/vivienne-westwood-pasarela-momentos-inolvidables>

Francesca Woodman

Francesca Woodman es una figura emblemática en la intersección entre la fotografía, el arte y la subcultura, especialmente en el contexto de la estética gótica. Su obra, que se caracteriza por un enfoque introspectivo y una exploración del cuerpo, se alinea con las temáticas de la subcultura gótica, que a menudo abordan la fragilidad de la existencia y la búsqueda de identidad.

Woodman utilizaba su propio cuerpo como un medio para explorar su identidad y su relación con el entorno. Sus autorretratos, a menudo tomados en espacios abandonados, transmiten una sensación de desvanecimiento y misterio, elementos que resuenan con la estética gótica que enfatiza lo oscuro y lo efímero. La performatividad en su trabajo no solo documenta su interacción con el espacio, sino que también crea un diálogo profundo sobre la identidad, lo que es fundamental en muchas subculturas, incluida la gótica.

La obra de Woodman está impregnada de elementos espectrales; sus imágenes evocan una sensación de lo fantasmagórico y lo etéreo. Este enfoque se relaciona con las

características góticas que a menudo exploran lo sobrenatural y lo oculto. Woodman juega con la noción de ocultarse y aparecer en sus fotografías, lo que refleja una lucha interna similar a las experiencias de quienes se identifican con subculturas como la gótica, donde el individuo busca un espacio para expresarse fuera de las normas sociales convencionales.

Influencia Cultural y Estética

Woodman se inserta en una tradición artística que desafía las representaciones convencionales de la feminidad. Su trabajo ha sido interpretado como un comentario sobre la condición femenina en un mundo dominado por el patriarcado, similar a cómo las estéticas góticas desafían las normas culturales a través de su propia forma de expresión visual y vestimenta. La conexión entre su arte y las subculturas radica en su capacidad para capturar la angustia existencial y el deseo de pertenencia, temas centrales tanto en su obra como en el ethos gótico.

<https://fotonistas.com/fotopedia/1960-1980-diversidad-y-conflicto/francesca-woodman/>

Referentes desde el lenguaje fotográfico

María Isabel Rueda

Seres tan diferentes que parecen iguales, donde el contacto con el negro del inconsciente aparece como transgresor del orden de esta sociedad del autoconocimiento, que a cada objeto o ser le impone su carpeta, su resguardo... para luego archivarlo, catalogarlo o disponerlo en una mesa de observación. (Cuevas, 2017, p. 192)

Es una artista plástica cartagenera que aborda sus intereses, principalmente el terror, lo oscuro y lo sobrenatural desde el cine, la fotografía, el dibujo e incluso la moda. Se interesó por el gótico tropical mientras cursaba su carrera en Bogotá y enfocó su trabajo de grado en un grupo de “vampiros” que se encontró bajo un puente cerca de la Universidad Nacional en el año 2003. Entre sus referentes se encuentra “Vampiros en la Habana”, la animación cubana y los vampiros de Luis Ospina, a quien conoció posteriormente. Su trabajo titulado “Vampiros de la sabana” se realiza de forma paradójica, pues los vampiros no se reflejan en espejos, ni pueden ser fotografiados, y retrata el resultado de la adaptación o mutación que tienen a través de la característica palidez, inexpresión y atuendos oscuros y mortuorios de quienes están inmersos en la subcultura, retratados en escenarios urbanos y pseudo naturales aludiendo a los parajes Rumanos. Los vampiros de Rueda se enmarcan dentro de ruinas de edificios y los entornos propios de la sabana de Bogotá, de los que no son nativos además de posar bajo el picante sol al que se supone no pueden exponerse.

Figura 27

A

B.

C.

D.

Rueda, M. I. (2003) *Vampiros de la sabana* [Fotografía]

<https://www.armajournal.com/vampiros-de-la-sabana>

Joel Peter Witkin

Sus fotografías suelen consternar al público debido a su contenido grotesco, muchas veces inspirado en obras clásicas, y protagonizado por elementos que van desde seres que poseen algún tipo de deformidad, desnudez, apologías a la muerte y a la vida, elementos religiosos o lo disruptivo que representan las diversidades sexuales y de género, además de todo aquello que expulse los cánones de la belleza, y todo lo que la sociedad parece mantener

bajo llave. Sus fotografías, que son crudas y difíciles de digerir, lo han llevado a ser un artista marginado y a cuestionar cuáles son los límites entre la belleza, la monstruosidad, y lo “natural”. juega también con vestuario inspirado en el estilo victoriano y huesos de animales que le dan una apariencia aún más gótica.

Figura 28

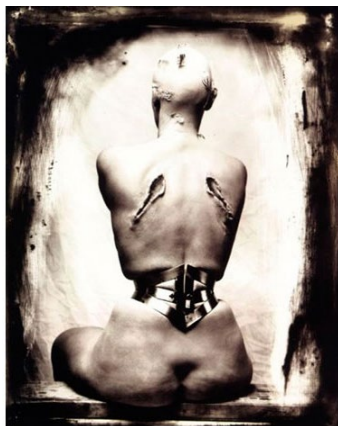

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Figura 32

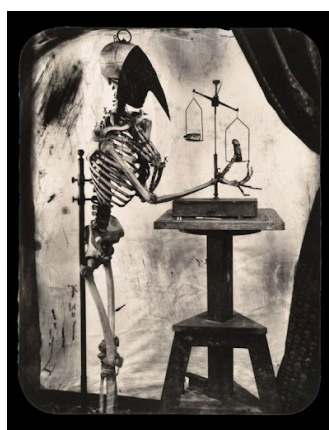

Figura 33

Witkin, J.P.

(1987-1991) [Fotografía]

La obra fotográfica de Witkin, parece articularse desde el concepto de lo sublime,

como una belleza grotesca, desmesurada qué ataca al espectador desprevenido y lo conmueve.

Kati Horna

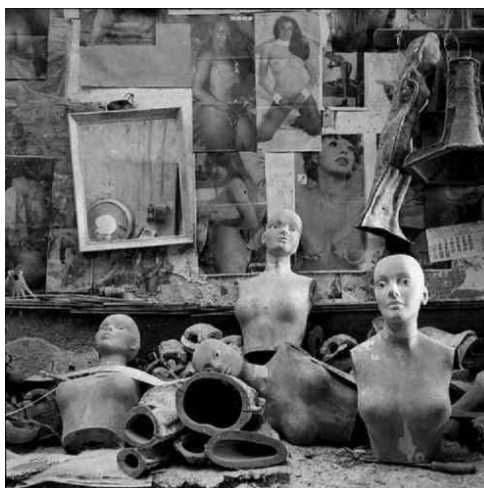
Durante los años 60's. Kati Horna, fotógrafa Húngara, elaboró una serie de fotografías en México, su contacto con artistas surrealistas tales como Remedios Varo, Leonora Carrington, Wolfgang Paalen, Alice Rahon, entre otros, la llevaron a producir varias fotografías con influencia surrealista, a pesar de no considerarse (ella misma) parte de este movimiento. Debido al uso de diferentes recursos es casi inclasificable su obra, aun así podemos ver también en ella elementos clave para convertir su trabajo en un referente importante de este proyecto, como lo es la influencia del expresionismo cinematográfico, que le da una atmósfera gótica jugando con la luz y el claroscuro en el “blanco negro” ya propio de las fotos, además del uso de personajes de aspecto siniestro tales como las muñecas de porcelana o las máscaras, que combinadas con elementos religiosos típicos de la cultura mexicana, como la virgen de Guadalupe u objetos en relación a la santa muerte dan como resultado una serie de imágenes que resultan góticas en un contexto también tropical.

Figura 34

A.

B.

C.

D.

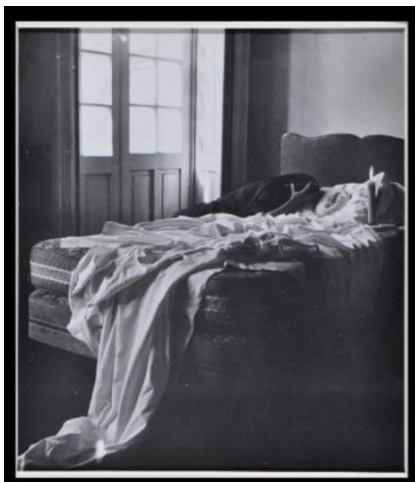
Horna, K. *sanatorio de muñecas* (1963) [Fotografía]

<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/sin-titulo-oda-necrofilia-secuencia-snob-1>

En la secuencia fotográfica “Oda a la necrofilia” retrata a quien se reconoció como Leonora Carrington cubierta por un manto negro, que a través de dramáticas posturas y acompañada de objetos como la cama deshecha, un libro abierto, una máscara blanca sobre un cojín, y algunas velas a lo largo de las imágenes refleja un duelo, todo a modo de ritual, dando a entender mediante la desnudez, la fragilidad propia del luto, además de la imposibilidad que existe del regreso de la muerte, situación que se intuye por la máscara, que sustituye la presencia humana en la escena.

Figura 35

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Horna, K. (1962) *Oda a la necrofilia* [Fotografía]

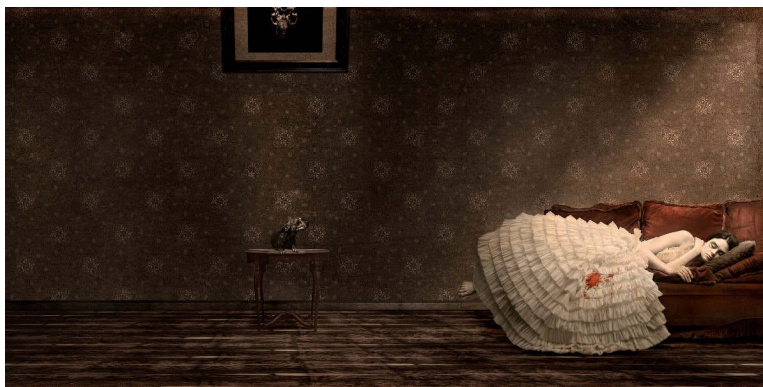
<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/sin-titulo-oda-necrofilia-secuencia-snob-1>

Chris Anthony

Sus fotografías son un híbrido entre el diseño de vestuario y el estilo renacentista, la creación de estas fusiona el uso de equipos antiguos de fotografía con tecnología nueva para posproducción, la dirección de arte de sus escenarios utiliza elementos como el color para crear mundos simbólicos y cinematográficos que responden a determinadas narrativas con finales inconclusos. Sus personajes de aspecto siniestro y de ultratumba dan la ilusión de estar atrapados en el siglo pasado, deambulando inmersos en pensamientos, deambulando entre cortinas sueltas y siendo un misterio que está a la espera a ser revelado.

Figura 36

A

B

C.

D.

E.

Anthony, C. [Fotografía] <https://www.chris-anthony.com/>

Antecedentes propios

Además, este proyecto cuenta también con obras de nuestra autoría como antecedentes, en las que mediante diversos formatos (siempre apegados a las características inherentes al gótico) se exploran y se indagan diferentes facetas y percepciones (artísticas, estilísticas e ideológicas) sobre la subcultura, lo oscuro, la libertad de expresión desde el respeto hacia las creencias del otro y lo no heteronormativo y acultural, tocando temas como la muerte y los pensamientos propios y ajenos sobre esta; el luto y la forma en la que la sociedad lo percibe, la versatilidad del vestuario y su importante papel en las prácticas de la subcultura gótica, y la vigente discriminación a las expresiones “diferentes”, no convencionales, y no binarias dentro y fuera de esta comunidad.

Se destacan en nuestras obras elementos como la paleta de colores, que oscila entre negros, rojos y morados siempre en sus tonalidades más intensas, además de objetos que evocan la muerte y al mismo tiempo son el ejemplo claro de la romantización típica que se le tiene a esta dentro de la subcultura; dentro de los diferentes materiales empleados para algunos de los seriados fotográficos presentados se encuentran los huesos de animales, los cuales son previamente aseados y desinfectados para su utilización dentro de la obra, empleando estrategias de conservación apreciadas dentro de la osteotecnía¹², la romantización

¹² Conjunto de procedimientos naturales, químicos y/o físicos, a través del cual se trata a un espécimen.

de la muerte en este caso se relaciona mucho con el sentimentalismo que se le tuvo en vida a estos seres, algunos cuerpos han sido de mascotas, otros de animales que fueron hallados y que por supuesto, sus restos se dignifican al concepto de una obra antes de que alguien más llegue a desecharlos. Estos elementos cumplen con la función de darle un sentido a la obra o en la mayoría de los casos, la obra misma gira en torno a dicha osamenta.

Por supuesto la estética gótica juega un papel de suma importancia dentro de cada exhibición y se toma en parte la auto referencialidad para dar a conocer determinado concepto enfatizando estos elementos teatrales del maquillaje y el vestuario que hacen tan expresivo este estilo en particular. La autogestión cumple también un rol muy importante en nuestros antecedentes artísticos y conceptuales, así como en las aspiraciones que tenemos con esta investigación - obra. Desde los vestuarios, que son indispensables para el desarrollo de una estética visual gótica, Y la realización de la osteotecnica desde 0, hasta los diferentes formatos presentes. La fotografía, experimental, intuitiva y algo empírica nos ha llevado a plasmar imaginarios de los escenarios góticos en un trópico contemporáneo, con locaciones, modelos, indumentarias maquillajes, accesorios y ediciones que nacen en las vivencias crudas del día a día de dos personas con formas alternativas de expresión, traduciendo estos elementos en productos como instalaciones, trajes e incluso fanzines que evidencian perfectamente las raíces provenientes del punk y la cultura del DIY o "hazlo tú mismo" que consiguen abrirse un espacio a pesar del bajo presupuesto en la difusión de información, identidad y resistencia.

A su vez también se toman en cuenta lugares específicos de la ciudad de Cali que evocan una leyenda o un mito, que simultáneamente gira en torno a la violencia vivida dentro de la ciudad, entre estos sitios se encuentra: “La calle del muerto”, mejor conocida porque al adentrarse en esta, se encuentra la escultura del “Guerrero en reposo” y según el blog de Díaz E. *“La obra fue realizada por el artista Jaime Piedrahita Rivera para un festival de arte*

realizado en la ciudad en 1964. El modelo para esta obra fue el actor y dramaturgo, Iván Barlaham Montoya Montenegro – (Quindío, septiembre 30 de 1929 – Cali, agosto 24 de 2017)”*. Tras esta escultura hay varios mitos pero por el que más llega a conocerse es por representar la violencia vivida en la ciudad de Cali; entre los lugares visualizados en las fotografías también se puede encontrar el cementerio central, un lugar caracterizado por sus mausoleos y belleza arquitectónica evocada hacia la muerte, este sitio también guarda sus leyendas e historias que se relacionan con este misticismo, como por ejemplo la tumba de Adolfo Aristizábal de quien se sospecha aún fue el temido “monstruo de los mangones”, pero en este lugar no hay que cuidarse tanto de los temibles mitos que rodean a quienes aquí descansan, se sabe que el cementerio central es un lugar peligroso pues seguido los asaltantes suelen ingresar para despojar de sus pertenencias a quienes van a visitar a sus familiares.

En Cali tanto la belleza como la violencia son temas que al parecer a veces van de la mano y crean estos escenarios tan únicos que han contextualizado a nuestras obras de forma significativa, por lo mismo este trabajo terminará por desarrollar aspectos aún no explorados a fondo en la ciudad y que por supuesto enriquecen de una forma única pero no alentadora, el terror, el miedo y la muerte.

En la obra “la dolorosa santa muerte” del 2022 se toman elementos clave: La virgen de la dolorosa (nuestra señora de los dolores), que es una de las facetas de la virgen María en el catolicismo y destaca el sentimiento de dolor que tiene una madre ante el sufrimiento de su hijo, y la santa muerte (nuestra señora de la santa muerte) popular en México por ser la santa de los presidiarios y narcotraficantes. El objetivo de la fusión de estas dos radica en la ambigüedad de sus significados, considerándose una “sagrada” y la otra “profana” según muchas personas, es explicar que no importan condiciones y creencias, la muerte llega para todos. Se realiza un seriado fotográfico en lugares como el cementerio central, la calle del muerto y la recta Cali - Palmira, en el que utilizan colores y elementos que unifican el

vestuario a estas dos deidades. Tanto en esta obra como en “erupit mortis” de este mismo año la indumentaria juega un papel protagónico, puesto que en este otro seriado fotográfico llevado a cabo en el bosque municipal de Palmira, en cada vestuario que además hace alusión al carnaval de Venecia, que fue creado con la intención de que ricos y pobres convivieran bajo atuendos ostentosos por una noche sin importar quien estuviera tras la máscara, así como sucede con la muerte, se plasman las diferentes perspectivas que tres personas elegidas de manera aleatoria tienen sobre la esta misma, utilizando animales, colores, telas, texturas y efectos que evocan la descripción de cada modelo e incluso sus historias personales.

Figura 37

La dolorosa santa muerte

*Autora: Laura Valentina Ipujan,
Vestuario y accesorios; cementerio
central de Cali (2022)*

Figura 38

Erupit Mortis

*Autora: Laura Valentina Ipujan
Vestuario y Accesorios; Bosque Municipal,
Palmira (2023)*

Figura 39

Figura 40

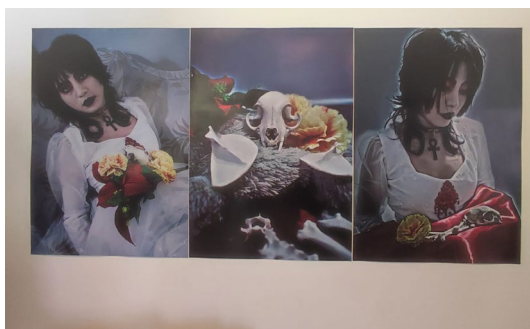
Las obras que cuentan con huesos de animales son “despedida” del año 2023 y “alas rotas” de este mismo año, por supuesto los dos seriados fotográficos cuentan con específicas indumentarias para estas imágenes. El primero acompañado de piezas como un cuadro en el que reposa el cráneo y algunos restos óseos del difunto gato Ozzy, rodeado de flores normalmente utilizadas en ritos fúnebres como las calas y el cempasúchil, complementado por un álbum de fotos, que contiene además un par de bigotes y un poco de pelaje del mismo. La modelo usa un vestido blanco que evoca calma y unas perlas rojas que ejemplifican la sangre como señal de resignificación al dolor, esta obra pretende demostrar que todos tienen formas diferentes de cerrar las heridas.

Y al segundo lo acompaña una caja de madera que alberga la osamenta de una paloma para dar firmeza a la frase de la periodista Daniela Cristancho “el duelo es algo con alas rotas”, enfatizando el hecho de que el duelo siempre está ahí y no es algo que con facilidad se supera, más bien es algo a lo que nos adaptamos y logramos sobrellevar, en las fotografías se evidencia que el duelo es individual y todas las personas pasan por procesos diferentes.

Figura 41

Despedida

A.

B.

Autora: Laura Valentina Ipujan Gil

Vestuario, accesorios y proceso de osteotecnica;

Palmira (2023)

Figura 42

Figura 43

Alas rotas

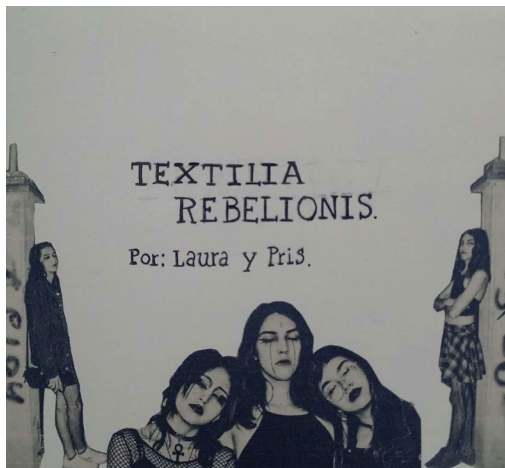
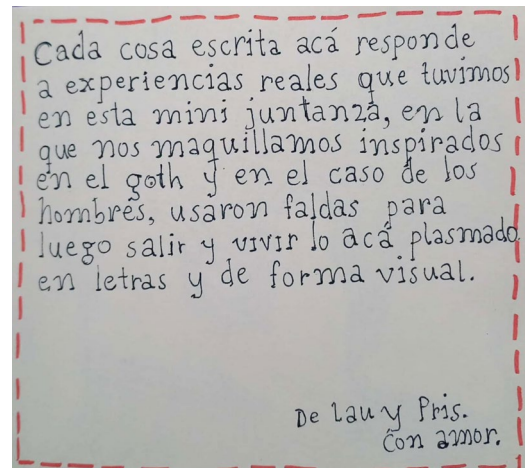
Autora: Laura Valentina Ipujan Gil

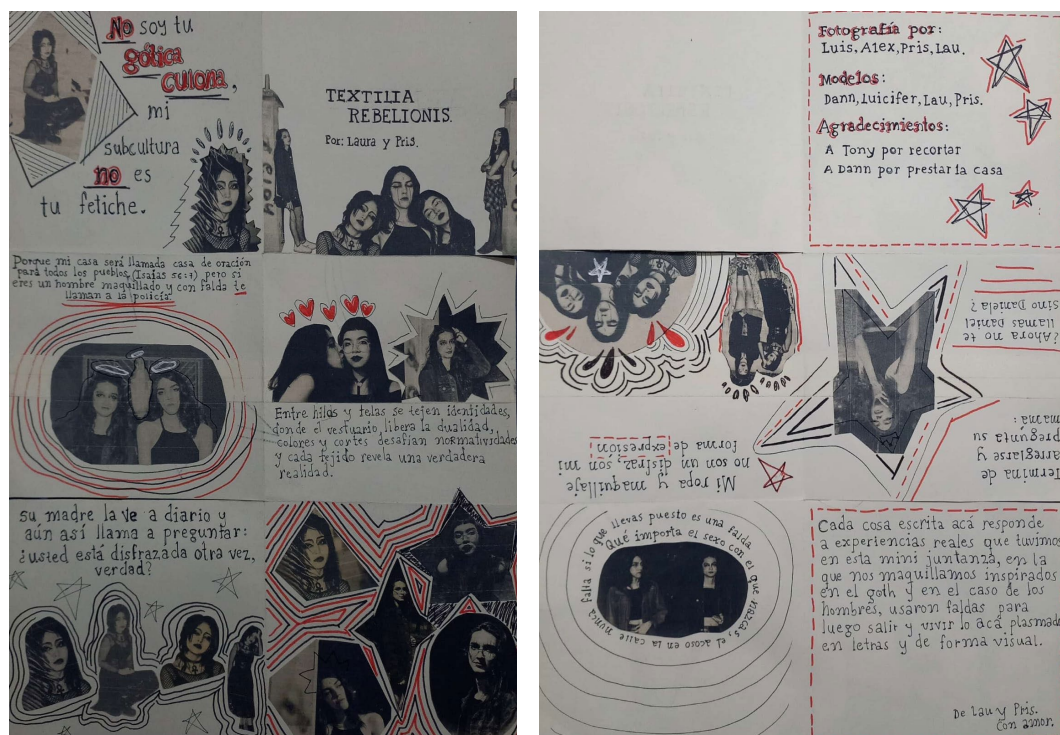
Vestuario, accesorios y proceso de osteotecnica;

Cali (2023)

Recordando las raíces del goth y recurriendo al DIY, elaboramos también un fanzine “Textilia rebelionis” en el que evidenciamos a través de fotografías intervenidas en un formato plegable las experiencias vividas en la calle, esto tras una pequeña juntanza¹³ que tuvimos con el fin de explorar y experimentar con el vestuario y el maquillaje (realizado por nosotras) pensando en desafiar las normativas de género y despojarnos de estigmas con respecto a las asignaciones otorgadas por la sociedad, sumando a esto realizamos todo en la ciudad de Buga, caracterizada por ser muy religiosa y conservadora.

¹³ Reunión.

Figura 44***Textilia Rebelionis*****A.****B.****C.****D.**

Autoras: Priscila Estupiñán y Laura Valentina Ipujan

Maquillaje, vestuario y escrito.

Buga (2023)

Figura 45

“Reflejos ocultos: Dos caras de la feminidad” es nuestra más reciente obra y nace a partir de las experiencias cotidianas de las mujeres alternativas y las mujeres con una expresión más tradicional. Nuestro mayor referente para este trabajo fue el libro escrito por Stevenson, R.L. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886), historia que pertenece a la ficción gótica y está relacionada a la dualidad del ser, a la pelea constante que habita dentro de nosotros entre el bien y el mal, en cuanto al vestuario que es la estrella de esta obra, cuenta con diversos elementos que a simple vista equilibran el atuendo, pero a detalle o en ojos de otros pesa más la “vulgaridad” que se asoma en el pecho y mangas a través de la malla tex que está bajo la pieza de tela removible de color rojo y brillante que indica pasión, lo que sostiene las piezas que se remueven son ganchos nodriza, accesorio propio de muchas subculturas alternas, y en la parte de abajo encontramos las piernas cubiertas por malla y una crinolina rodeando la cintura, símbolo canon estético de la antigüedad, adicional a esto encontramos el manto que cubre por completo el cabello y termina de sugerir esta ambigüedad.

Figura 46

Reflejos Ocultos

A.

B.

C.

Autoras: Priscila Estupiñán y Laura Valentina Ipujan

Maquillaje, vestuario y accesorios

Buga (2023)

Figura 47

Figura 48

Con respecto al monstruo de los mangones se realizó una simulación de mapping¹⁴ en el que se proyectaba sobre las placas de agradecimiento de la tumba de Adolfo Aristizábal (presunto monstruo) las noticias de los asesinatos causados por este mismo, y a su vez se proyectaba en la totalidad de la tumba (que es bastante grande) un fragmento de la película “pura sangre” de Caliwood, que hace referencia a esta misma leyenda.

Figura 49

A.

B.

C.

¹⁴ Uso de proyectores de video para desplegar una animación o imágenes obre superficies.

Ipuján, L. y Estupiñán, P. (2024) [Mapping]

Se realizó también un fil minuto con narrativa onírica referente a la muerte de una mascota, “Ozzy”, haciéndole un homenaje y utilizando la dirección de arte, el vestuario y el maquillaje para establecer una diferencia entre el mundo de los sueños en el que se realiza el encuentro, y en mundo real en el que sólo quedan los recuerdos de lo vivido y la nostalgia del sueño reciente.

Figura 50

A.

B.

C.

D.

Ipuján, L. y Estupiñán, P. (2022) [Fil minuto]

8. MARCO TEÓRICO

En este capítulo, hemos estructurado bajo 7 diferentes subtítulos el marco conceptual de nuestro proyecto. Inicialmente aproximándonos desde la etimología de la palabra gótico, su transformación a lo largo del tiempo, expansión gracias a la globalización y finalmente cómo se ha involucrado con diferentes expresiones artísticas contemporáneas para ser el concepto que hoy se conoce. El término de lo gótico, en diversos ámbitos, puede ser empleado no sólo como una subcultura, sino también como un medio escénico para expresar una o más ideas que continúan los lineamientos del terror, el luto, la muerte y desesperanza.

8.1 Término “Gótico” y su transformación con el tiempo.

Esta palabra tiene un significado diferente durante el siglo VI a.C. cuando se les denominaba “Godos” a los bárbaros germánicos y según Mark, J. J. *“se los recuerda por el papel importante que jugaron en la caída del Imperio romano y por su auge en la región del norte de Europa, empezando por Italia. Heródoto los menciona por primera vez con el nombre de escitas, pero hay que tener en cuenta que tendía a definir con mucha libertad a los pueblos que consideraban como “bárbaros”* y es entonces que con la caída del imperio romano de Occidente se le da inicio a la época conocida como “Edad Media”, surgieron así también nuevos reinos encabezados por algunos godos, con los reinos también surgen estilismos artísticos más centrados en la religión y es cuando ahora la palabra “gótico” se le empieza a atribuir al arte.

El arte gótico se caracterizó desde un principio por tratar temas religiosos en su mayoría, esto nos lleva a que de igual modo se mostraban en ciertas composiciones temas relacionados al purgatorio o a las consecuencias que vendrían después de la muerte. Uno de los ejemplos más conocidos es el tríptico realizado por H, Bosch (1503 - 1515) *El jardín de*

las delicias, fue un encargo de un aristócrata flamenco, Engelberto II de Nassau, aquí pueden apreciarse diferentes escenarios del plano terrenal, llegando a representar la vida de un buen cristiano desde la creación, pasando por sus pecados hasta las posibles consecuencias que nos esperan de seguir estos caminos, la tierra se muestra plana, en la parte de la creación se encuentran Adán, Eva y justo en la mitad está Dios, arriba de él y del mismo tono de su túnica está la fuente de la vida, en esta sección del tríptico la armonía, la paz y tranquilidad priman en su composición, mientras que en la mitad se pueden observar los diferentes pecados, la lujuria y las depravaciones del mundo, así como también, la presencia de la misma fuente de la vida pero esta vez con algunas grietas evidentes y finalmente en el lado derecho está lo que vendría a considerarse como el purgatorio, esta última característica es lo que termina de relacionar a la subcultura gótica con el arte, casi siempre había alguna forma de “intimidación” o “amenaza” de lo que podría pasar en caso tal de no seguir las leyes de Dios. El terror que este tipo de representaciones artísticas pudo haber ocasionado en las personas de la época se relaciona en sí con el propósito inicial de lo gótico incluso desde la literatura, es imprescindible añadir que en esta época las personas no contaban con algún otro tipo de recurso visual más allá de lo que el arte podía ofrecerles.

Figura 51

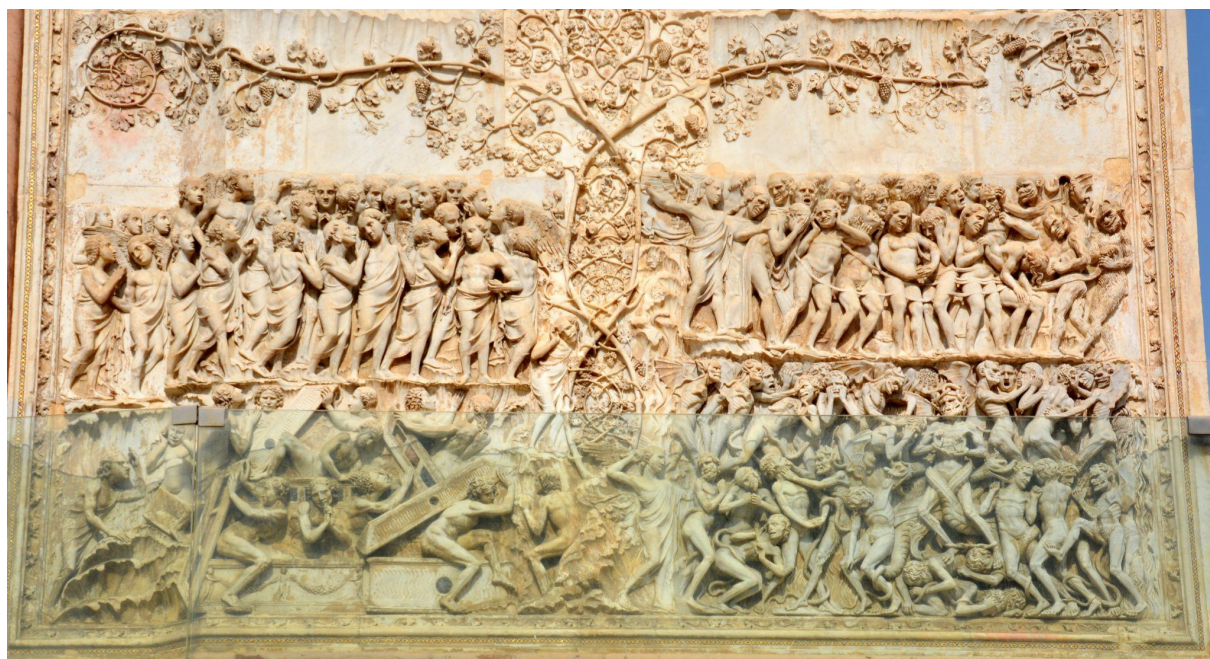

El Jardín de las delicias

El Bosco (1503–1515)

Por otra parte y aunque la arquitectura gótica ha sido un sinónimo de luz y claridad, acercando a los feligreses más a la imagen sagrada de Dios con la particularidad de sus vitrales, arcos ojivales y terminaciones en el techo que obligan al espectador a elevar la mirada, tienen ciertas relaciones que inspiraron el terror gótico, sin contar que desde la literatura estos espacios son ambientes cruciales para el desarrollo de varias de las tramas de las obras más importantes de este género, un claro ejemplo es la obra de Walpole, H. (1764) “*El castillo de Otranto*” pues la trama en sí, se relaciona con estas construcciones de carácter gótico.

Aun así, al igual que en el arte las fachadas de algunas edificaciones consideradas como góticas se caracterizan por estas representaciones del purgatorio, un ejemplo claro se encuentra en la catedral de Orvieto, en Italia, una de sus fachadas conocida como Resurrección de la carne y Juicio Final, aquí puede apreciarse este mismo elemento anteriormente mencionado, las figuras sufrientes que muestran las consecuencias de lo que sería tomar un camino “erróneo” y lejano a la ley de Dios.

Figura 52

Catedral de Orvieto

Cuarto pilar del juicio final

Lorenzo Maitani, Arnolfo di Cambio (1290-1591)

Así como algunas fachadas hay otros acontecimientos que marcaron estos lugares denominados como “santos”, que hicieron que se les comenzara a relacionar con el terror, la sangre y lo macabro, entre los hechos se encuentran la muerte de San Dionisio, mejor conocido como “el santo sin cabeza”, fue el primer obispo de París y según sus biografías, caminó con su cabeza en mano por 6 km tras haber sido apresado por el gobernador de Romano de Lutecia y sentenciado a muerte, al igual que sus compañeros Rusticus y Eleuterius en el año 250 d.C., fue decapitado y martirizado, en su nombre se levantó la primera iglesia denominada como ²gótico primitivo o gótico preclásico, la basílica de San Dionis cuenta con decoraciones y detalles en su fachada que hacen alusión a la ejecución de este mártir.

Con respecto a la literatura gótica, se relaciona en mayor sentido con respecto a la inspiración directa de la cual surgió subcultura, se caracteriza por el terror, lo inhumano,

sensacionalista y lo dramático, el misterio y el horror, así como los paisajes llenos de bruma y oscuridad son claves para el desarrollo de su trama. En la novela gótica se puede apreciar cómo el autor juega en parte con la psicología del lector, el terror y lo moral se ven cuestionados, prima también el embellecimiento a la muerte y los temas sobrenaturales, la razón no es propia de este tipo de novelas y el romanticismo de una conciencia que transforma al ser y sus capacidades humanas en un posible monstruo, un ejemplo de esto es la novela escrita por Stevenson R. *“El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”*

8.2 Inicio de la subcultura gótica y su relación con la música

Para hablar del surgimiento de la música gótica que es de donde surge toda la subcultura siempre se suele tomar como referente principal la banda *Bauhaus* (1978) pero la realidad es que antes de esta agrupación han habido elementos sonoros en el blues y la teatralidad que han marcado otros artistas en el pasado, puede evidenciarse dicha teatralidad tétrica y exagerada en la canción titulada “I Put A Spell On You” en su interpretación realizada por Screamin' Jay Hawkins (1956), esta canción se ha entendido como una canción de amor estándar, sin embargo gracias al productor Arnold Maxin quien creyó, eran demasiado rígidos y en palabras Hawkins J. (1992) *“Él trajo costillas de pollo, emborrachó a todo el mundo y salimos con esta versión rara... Ni siquiera recuerdo haber hecho el disco. Todo encajó en su lugar, descubrí que puedo hacer más destruyendo una canción y gritando hasta morir.”* dichos acontecimientos lograron que la teatralidad fuera mucho más natural, los gritos y sonidos extraños que se escuchan a lo largo de la grabación realmente llevan al oyente a sentir este tipo de misticismo que relata la letra, en escena esta representación era mucho más oscura contando con utilería como ataúdes y hielo seco para simular la bruma, fue esta interpretación la que daría paso a la imagen extravagante y escénica del punk. Otros rockeros como Alice Cooper implementarían este tipo de objetos en escena creando este ambiente

macabro, pero realmente la primera banda nombrada como “rock gótico” por una reseña en vivo por el compositor Stickeny J. en octubre de 1967, fue “The Doors”

8.3 Después de Bauhaus, lo “gótico” como acultural.

Existen diversas subculturas con características inherentes a su identidad, los términos que utilizan para nombrarse tienen cargas históricas e ideológicas que tienen por objetivo diferenciarlos de otras tribus, subculturas, aculturas o sencillamente es como prefieren ser llamadas. “Los conceptos permiten delimitar sus diferencias generacionales, estilos musicales, realidades históricas y propósitos de su surgimiento a lo largo del tiempo” (Arce, 2008, p. 258). Como ya se ha descrito, la subcultura gótica se caracteriza globalmente por la estética oscura y romántica, aunque las definiciones de esta varían mucho, normalmente depende del territorio o de la persona. Aun así, constantemente ejemplifica cómo una subcultura desafía las normas que son dominantes.

Hablando de un surgimiento a nivel general, como mencionábamos, se plantea el nacimiento de la subcultura gótica en Reino Unido, gracias a bandas musicales nacidas tras la decadencia del post punk. En un contexto más local podemos encontrar en el Documental dirigido por David Fernando Vélez Parra (2007) *sangre y alma*, la subcultura gótica, haciendo énfasis en la música (rock gótico), se define como la búsqueda del sentido oscuro del ser humano, siendo complementado por elementos estéticos para emular un aspecto teatral. En un principio, la palabra “gótico” era incluso una burla entre quienes pertenecían a la subcultura desde sus inicios, Algunos integrantes de bandas como lo es el caso de Steven Severin, el bajista de la banda Siouxsie and the Banshees afirmaba odiar el término “Goth” aún sin saber propiamente qué significaba, también ocurre en la banda The cure, quienes reiteradas veces han afirmado no ser una banda gótica al igual que The Sisters Of Mercy, desde un principio se han rechazado las etiquetas y era algo muy común entre los góticos de los 80s negar su

pertenencia a la subcultura.

8.4 Gótico tropical

Cali fue cuna de una variante inesperada de esta estética originalmente inglesa: El gótico tropical, como se menciona en el texto de Felipe Gómez (2007): es una adaptación del “lenguaje colonizador” al contexto local, que es precisamente el trópico, y es por eso que es uno de los conceptos indispensables dentro de esta investigación en la que quieren abordarse también las problemáticas de discriminación que experimentan a diario estas personas por no estar homogenizados con la población estereotípica de una ciudad de clima cálido. El gótico tropical en sí, nace como un género cinematográfico donde se le otorga el papel de monstruo a personas de la vida real en la ciudad de Cali, la violencia, la injusticia y otras problemáticas que se abordan dentro de la ciudad son convertidas en elementos de fantasía que hacen que el terror tenga cabida en un lugar tan inesperado y aparentemente festivo. De una u otra forma esta transformación y definición tiene cierta similitud con la postura del actor: Bela Lugosi, el primer Drácula en la historia del cine, quien murió creyendo que era el célebre vampiro al que interpretaba con la clara diferencia de que este actor era también un líder sindical antifascista que entre protestas luchó con los monstruos de la vida real, convirtiéndose en una figura clave dentro de la subcultura gótica y llegando a tener su propia canción compuesta por la primera banda de rock gótico “Bauhaus”. Los ideales de Lugosi llegaron a tener influencia en el pensamiento y la filosofía gótica mediante la cual se respetan las diversidades y se rechaza cualquier tipo de violencia.

Siendo el término “gótico” un adjetivo que como ya se ha mencionado hace referencia a la muerte, la sangre, los monstruos, la oscuridad, e incluso el amor, entre otros, tiene cabida en aspectos culturales de ciudades tropicales que preceden a la literatura gótica y al cine gótico colombiano, y son las diversas realidades y problemáticas y los mitos y las leyendas

populares propias de cada región, ciudad, país, y las que se comparten por toda Latinoamérica. Se incorporaron personajes canónicos del gótico a las realidades y contemporaneidad, con el fin de convertirlas en una oportunidad para visibilizar, desde una postura crítica diversas problemáticas sociales. Se transformaron o se “tropicalizaron” a los vampiros, las brujas, los monstruos, entre otros para que pudieran tener un lugar bajo el sol de agua propio de acá. Estas realidades y contextos tomaron las mágicas narraciones típicas que inicialmente fueron orales o leyendas urbanas para hablar de injusticias, para cuestionar la hegemonía y poner en la mira al sistema opresivo que perpetúa violencia, narco cultura y desigualdades.

Películas como “Agarrando pueblo”, que es un falso documental de Carlos Mayolo, y Luis Ospina, utiliza la porno miseria sarcásticamente a modo de crítica hacia los acercamientos de cineastas a los entornos difíciles, pasando por alto muchos principios con tal de registrar, esto con un estilo sombrío que alude mucho a la muerte y a la decadencia. “Pura sangre”, También de Mayolo y Ospina es un ejemplo más claro de estas dos características del gótico tropical, primero el usar una leyenda urbana caleña, como lo es la del monstruo de los mangones, para inspirar al protagonista, un hombre enfermo quien necesita cantidades de una variedad muy específica de sangre cuya familia encuentra debido al poder que tiene, y la crítica a la clase alta en Colombia, que puede conseguir y hacer lo que sea porque el dinero compra todo, y esto claramente acompañado por una atmósfera misteriosa, opresiva y terrorífica.

Si bien para pertenecer a esta subcultura no hay que tener una creencia establecida, la verdad es que hay fundamentos nihilistas en relación con los pensamientos y posturas de las personas góticas a nivel social. Este movimiento acultural se caracteriza por ser apolítico y rechaza cualquier forma de adoctrinamiento, pero a su vez el interés y la romantización de la

muerte, la decadencia y el dolor (temas plasmados explícitamente en las letras de gran variedad de canciones pertenecientes al género de rock gótico) crean un patrón donde se tiende a apreciar la vida como algo carente de sentido.

La subcultura gótica hoy en día (al menos establecida en un contexto latinoamericano) cuenta con pocos textos académicos o artículos que hablen al respecto o que respalden con fuentes sus costumbres, modos de vida, prácticas e incluso tendencias (como formas de hablar, ciertas palabras y memes) de una forma tan natural como lo hacen los blogs y las redes sociales. Sí estamos de acuerdo en algo es en el (aún vigente) gusto por los vampiros, los monstruos y todos los demás elementos que construyen las buenas historias de terror que tanto atrapan a quienes se autodenominan parte del goth, pero si comparamos las formas de vida de la subcultura en el pasado y actualmente, la diferencia parte desde el internet, la comunicación y los debates que surgen en estas plataformas.

8.5 Moda

En la sociedad siempre ha sido relevante el cómo se muestra una persona ante la misma, la moda ha marcado ciertas épocas a nivel histórico, desde el primer momento en que el hombre comenzó a vestir con pieles de animales ya fuera en sus inicios por temas climáticos, la moda empezó a ser notable como un rasgo distintivo en las diferentes comunidades, incluso como un atributo de estatus e identidad.

Adentrándonos a este tema a nivel semiótico resulta relevante pues existe de cierto modo un código lingüístico que define quiénes somos ante la sociedad, tomando en cuenta aquel dicho popular que menciona “el hábito no hace al monje”, podemos decir que, aunque la prenda de ropa no hace a la persona, esta es un sistema de comunicación y en un sentido estético, así como la camisa define al caballero y la falda define a la dama, pero citando a Lotman Y.

“...En el espacio cultural del vestir se desarrolla una lucha constante entre la tendencia a la estabilidad., a la inmovilidad... Esto permite interpretarla sea como dominio de caprichos monstruosos, sea como esfera de creación innovadora. Un elemento obligado de la moda es la extravagancia”
(pp., 25)

Podemos decir que con el tiempo la moda ha servido como elemento de irrupción en la norma, es un elemento estético que ha servido para comunicar y entre lo que ha buscado comunicar también se encuentran la protesta e inconformidad, a esta primicia responden los movimientos aculturales y si se puede mencionar directamente a una diseñadora que entra en esta norma es Vivienne Westwood, conocida por ser un ícono del movimiento punk y una activista política, se convirtió en una de las diseñadoras alternativas de mayor renombre a nivel mundial. La sostenibilidad y ruptura de la cotidianidad caracterizan las prendas de su marca hasta la actualidad donde el androgynismo prevalece y sin buscar una estética canónicamente aceptada fusiona elementos del pasado con el presente, pues finalmente la moda se trata de este proceso cíclico en el que muchas cosas que se van pueden regresar en cualquier momento.

La época victoriana y el estilo rococó son ejemplos emblemáticos de cómo la moda puede reflejar las distinciones sociales, marcando diferencias entre las clases. Hoy en día, estas diferencias persisten, aunque se manifiestan de manera más sutil. En el pasado, elementos como las crinolinas y corsés eran evidentes en la vestimenta, mientras que, en la actualidad, las marcas y tendencias juegan un papel similar. Por ejemplo, el auge de marcas de lujo como Gucci o Prada establecen un estándar que muchas personas aspiran a imitar, lo que a menudo lleva a las clases sociales más bajas a buscar alternativas que reflejen ese estilo. Este fenómeno genera un ciclo en el que las tendencias se vuelven obsoletas para la burguesía, que rápidamente adopta nuevas modas. Así, la moda sigue siendo un medio de expresión

social y cultural que refleja las dinámicas de clase en nuestra sociedad.

Dentro de los movimientos aculturales la forma de vestir ha jugado un papel importante pues en muchas ocasiones esto demuestra su resistencia hacia la normatividad de una sociedad, así como también es lo que los hace distinguirse entre ellos y muchas veces lo que los vuelve unos marginados cayendo en estereotipos que la sociedad misma ha asignado con el tiempo. Dentro de la vestimenta gótica, diferentes elementos son destacables, el uso de corsés y botas, por ejemplo, son prendas que marcan en más de una estética, las mallas rotas, prendas desgastadas, otorgan creatividad y pertenencia a la prenda haciendo que se comprenda que no existe tal cosa conocida como “ropa gótica”, es el gótico quien hace a la ropa dándole su propio enfoque y perspectiva, adaptando la ropa a su propia identidad y personalidad. Dentro de las aculturas elementos del presente y el pasado convergen dándole un toque identitario a cada una de las prendas que terminan siendo representaciones individuales y desinhibidas de cada ser.

Al mencionar influencias dentro del maquillaje gótico (una de las características primordiales entre el reconocimiento estético de quienes pertenecen a la subcultura) podemos abordar el cine, películas pertenecientes al expresionismo alemán como “El gabinete del Dr. Caligari” son un punto de inspiración más allá de la estética inicial planteada por Siouxsie Sioux.

Para los góticos, el vestuario no es algo tan fundamental, pero si se ha vuelto icónico al punto de existir desfiles o diseñadores que se encarguen de la producción de vestuarios con relación a la estética de la subcultura. Es controversial para una cultura que afirma rechazar normatividades o también sentir cierto repudio por la palabra “moda” pero dicho término ha determinado ciertos puntos fundamentales a nivel estético (como el maquillaje, la ropa, los accesorios, etc.)

Es así que diseñadores reconocidos tales como Alexander McQueen o Rick Owens

han desarrollado parte de sus conceptos y diseños inspirados en este terror, en estos elementos que caracterizan las prendas del día a día de una persona gótica, adentrándose en la extravagancia y lo oscuro, lo sangriento y en ocasiones aparentemente visceral para dar a mostrar sus ideas. Pero si vamos a hablar de lo que es directamente el diseño de modas alternativo es de suma importancia reconocer el trabajo de Vivienne Westwood dentro y fuera de las pasarelas.

Por ejemplo, McQueen ha utilizado elementos oscuros y provocativos en sus colecciones, como prendas que evocan el terror y lo visceral, para desafiar las normas convencionales de belleza y éxito impuestas por la sociedad capitalista. Esta búsqueda de lo diferente no solo resalta la individualidad de la subcultura gótica, sino que también critica el consumismo al presentar una moda que se aleja de las tendencias comerciales predominantes.

Vivienne Westwood, por su parte, ha sido pionera en fusionar el punk con lo gótico, utilizando su plataforma para cuestionar las estructuras de poder en la industria de la moda. Su trabajo no solo celebra la estética alternativa, sino que también invita a una reflexión sobre las dinámicas del capitalismo y cómo estas pueden ser desafiadas a través de la creatividad y la autoexpresión. Al hacerlo, Westwood y otros diseñadores no solo contribuyen a visibilizar identidades alternativas, sino que también fomentan una forma de rebeldía que busca romper con los moldes establecidos por el mercado.

8.6 Actualidad y los medios digitales

La globalización ha permitido que la subcultura gótica se expanda con mayor facilidad y que en ocasiones el acceso a la información sea incluso distorsionado o que existan personas que desinforman sobre el tema, acuñando sus propias creencias a temas de la subcultura a conveniencia, sin importar si esto va en contravía a la filosofía inicial sobre la cual el goth se originó. Las polémicas hoy día son un poco más fuertes y a veces el término se ve

distorsionado, ocasionando que sea el motivo por el cual varios usuarios afirman ya no querer pertenecer a esta acultura. El imaginario ya no sólo se vive por fuera, sino también dentro de la subcultura, relegando en ocasiones este movimiento artístico a una simple estética que sólo se centra en la música. El “DIY” ha dejado de ser relevante para muchos y las aportaciones artísticas son cada vez menores, así como el incremento de la sexualización, cosificación y fetichismo sea mucho mayor en estos tiempos.

El ciberespacio se convirtió en el refugio de muchos grupos, comunidades y subculturas con intereses en común, permitiéndoles pertenecer a grupos categorizados, crear chats grupales, hacer publicaciones dirigidas a públicos específicos e interactuar con quienes son de su interés. Vicuña J (2011) menciona que “Los mundos virtuales precipitan la intención de los sujetos contemporáneos a extender su existencia vital a través de formas de resistencia simbólica, y defensa de espacios culturales con una relativa autonomía que es capaz de hacer presencia desde la diferencia en coherencia con la creatividad radical de sus vidas”. se evidencia en estos espacios la alteración de sus formas de vida, y la capacidad de desarrollar y compartir propuestas y conocimientos singulares y alternativos referentes a muchos ámbitos de sus coexistencias.

Además de la proliferación de información, en estos medios se presentan diferentes fenómenos (que no suceden sólo dentro de la subcultura y son más bien problemáticas de la juventud actual) como la hipersexualización de las mujeres específicamente por sus vestuarios, las llamadas “funas”¹⁵ a miembros de la subcultura por comportamientos que se consideran indebidos, ya sean casos de acoso y grooming¹⁶.

¹⁵ Denunciar públicamente a una persona.

¹⁶ Corresponde al ciberacoso y al abuso sexual por medio de plataformas digitales.

8.7 La fotografía como medio de “inmortalización”

Tomar una fotografía es congelar un momento o en palabras de Sontag S:

“(…) todas las fotografías son “memento mori”. Hacer una fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa, precisamente porque seccionan un momento y lo congelan. Todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo (...)” (1977)

Si bien, durante su surgimiento, la fotografía era una fuente confiable mediante la que incluso podía conseguirse evidencia verídica o captar un momento tal y como lo podíamos ver en dicho instante, también es cierto que la imagen que podemos captar con una cámara es muy manipulable, llegando al punto de ser peligrosa. Para Fontcuberta J. en el libro “El beso de Judas” (1996) más específicamente en el capítulo “el elogio del vampiro” tomar una fotografía podría ser considerado un pecado y el fotógrafo toma la figura de un doble pecador. Una fotografía podría llegar a considerarse como algo invasivo, una forma de “encarcelar el alma” puesto que puede llamarse incluso “*un espejo con memoria*” uno con el que se debe ser peligrosamente escéptico, según su etimología, Fontcuberta J. menciona:

“...espejo en castellano, espill en catalán o specchio en italiano, vamos a parar a speculum, que ha dado lugar también a «especulación». Originariamente «especular» significaba observar el cielo y los movimientos relativos de las estrellas con la ayuda de un espejo” (1996).

Hay que recordar de igual modo, que los espejos pueden distorsionar la imagen, algunos se emplean para deformar el reflejo apreciado y es aquí cuando nacen dos ambivalencias dentro del mundo de la fotografía las cuales se mencionan como “Narciso” y “El Vampiro”, en el primer caso, Narciso era un joven de extrema belleza que fue maldecido por los dioses, quienes hicieron que el joven se enamorara de sí mismo y luego de ver su reflejo en un estanque y por el otro lado tenemos aquella criatura mítica conocida como

vampiro, bien se sabe que los vampiros de forma contraria, no pueden reflejarse en un espejo, ambas alegorías pertenecen propiamente a dos posturas dentro de la fotografía, la primera refiere a mostrar las cosas simplemente desde una cara estética, mientras que su contraparte habla de la necesidad de retratar la realidad de una forma artística y crítica, en este papel, el vampiro alude a aquello que no podemos ver dentro de la sociedad.

La fotografía mantiene una amplia gama de estilismos, pero nos centraremos en las fotografías a blanco y negro, según Garret J. en su libro *“el arte de la fotografía en blanco y negro”* no se pretende retratar fielmente la realidad si no, darle una nueva interpretación a la misma, verla desde una diferente perspectiva, de una u otra forma supone alejarse de ella, pero esto no significa que le quite expresividad, todo lo contrario, según como se empleen las diferentes tonalidades y técnicas de su uso puede llegar a dársele un adecuado empleo.

La fotografía en blanco y negro, fue pertinente en un periodo de tiempo y dentro de algunos conceptos fotográficos, como ya se mencionó previamente, esta otorga cierto halo misterioso durante el siglo XIX a una de las prácticas fotográficas más controversiales, nacida en París durante el año 1839, la fotografía Post Mortem abriría paso a una fuerte romantización a la muerte, pues esta práctica consiste en fotografiar al difunto, solo o con su familia como último acto de despedida. Durante estas sesiones fotográficas se disponía del cuerpo de la persona consiguiendo ubicarla en diferentes posiciones, ya fuera sentado o por medio de trípodes que los mantenían de pie junto a sus seres queridos, los ojos eran retocados sobre la misma fotografía dando un aspecto más vivo a la última fotografía de un ser querido y citando a Mórcate, M. *“El verdadero protagonista de estas imágenes, y escondido tras el cadáver, es el doliente que anhela dicha fotografía como una herramienta tanto de constatación de la muerte como de superación del duelo”*. Socialmente, estas fotografías eran bien vistas durante la época, mostrarlas era algo natural, pues de algún modo solían funcionar como un elemento catalizador que confrontaba la realidad del doliente con la muerte, la

literalidad del deceso captada en una fotografía lo volvían una necesidad irrefutable para la época, estas fotografías son consideradas como objetos de culto en la actualidad, pues immortalizan una fuerte realidad congelada en el tiempo. Si bien, esta práctica hoy día aún es realizada, no resulta tan bien vista y no es tan normal como lo fue para los parisinos de la época, sería crudo imaginar estas piezas tan personales como una obra de arte pero para uno de los artistas contemporáneos más controversiales funciona como un perfecto elemento discursivo, Joel Peter Witkin es un fotógrafo, cuyo trabajo se basa en captar el surrealismo del momento con elementos y modelos inusuales, entre sus trabajos con lo que en la sociedad podrían conocerse como “Freaks” al tratarse de personas con deformaciones y otras anomalías estéticas, se encuentra también el trabajo realizado con cadáveres. Este artista expresa sus ideas mediante discursos estéticos poco convencionales y aceptados y al igual que él, otros fotógrafos se han inspirado en este medio discursivo para comunicar lo inusual y extraño, entre ellos se encuentran Kati Horna, una fotógrafa y artista Mexicana quien en medio de encargos y trabajos representa su propia versión de una realidad y cotidianidad interpretados por ella misma, aprovechaba de los “momentos robados” que podía tomar de su trabajo para convertirlos en su obra personal, el surrealismo y fantasía caracterizan sus fotografías, ella ve dentro de la cotidianidad un nuevo motivo para asombrarse, entre su creatividad y expresividad, ella muy a su manera también captaría imágenes con una directa alusión a la muerte.

De una forma más directa con respecto a la subcultura gótica podemos hablar de Chris Anthony, un fotógrafo originario de Suecia cuyas fotografías están marcadas por lo macabro, victoriano y por supuesto lo gótico. Este artista contemporáneo trabaja con diversos elementos, elevando la fotografía digital a otra técnica, donde consigue intervenir con scanner y diferentes formatos para añadir este aspecto “Vintage”, Anthony C. empezó trabajando en la fotografía dentro de la industria de la música para revistas en todo el mundo, fue después de

esto que se retiró para así continuar con la grabación de vídeos musicales hasta llegar a consolidar su propio estilo fotográfico. Así mismo, la artista colombiana María Isabel Rueda y su pasión por lo oscuro y lúgubre la llevaron a plasmar esta pasión tanto en dibujos como en fotografías, Rueda se ha encargado de investigar a fondo el gótico tropical, más allá que como un género filmico, como la antropofagia cultural y el estilo de vida que siguen varios jóvenes.

Inmortalizar, perpetuar un instante o a una persona es algo que el ser humano ha venido haciendo desde hace ya varias décadas atrás. Tomando como referencia directa el estilismo de las fotografías post mortem antiguas, la influencia de algunos de los mencionado fotógrafos dentro de este campo y teniendo en cuenta al mismo tiempo, la posición que desarrolla la subcultura gótica dentro de la sociedad, buscamos darle un sentido a la estética gótica dentro del momento vivido dentro de la ciudad Caleña y empleando el blanco y negro que dentro del sentido fotográfico siempre ha evocado a nivel estético cierto misterio y que por supuesto provoca una gama más profunda y amplia de emociones, queremos enfatizar las tonalidades neutras utilizadas dentro de la subcultura gótica, tanto en maquillaje como vestuario y a su vez, presentar aquello que a simple vista no se puede apreciar dentro de este movimiento acultural dentro de Cali.

8.8. Relación con el concepto de lo sublime de Immanuel Kant

Según Kant la experiencia estética de lo sublime se produce cuando el individuo se enfrenta a algo que supera su capacidad de representación y de comprensión. La subcultura gótica busca en ocasiones evocar esta sensación con su característica oscuridad y romantización de lo tenebroso. Paul Spooner afirma que la estética gótica es una forma de explorar los límites de la experiencia humana, y esto se refleja en los elementos desconocidos, sobre muerte, entre otros que la subcultura adopta, ya sea en su música, en la moda o en el arte.

La intersección entre lo gótico y la concepción sublime de Immanuel Kant es una relación multifacética que trasciende los límites de la estética y la filosofía, abarcando la literatura, el arte, la música y la subcultura gótica contemporánea. La arquitectura gótica, con sus estructuras imponentes y altas bóvedas, evoca sensaciones de asombro y reverencia, transportándonos a un mundo de misterio y trascendencia. La literatura gótica clásica, como las obras de Edgar Allan Poe y Mary Shelley, exploran la complejidad emocional característica de lo sublime, donde el miedo, la melancolía y la fascinación se entrelazan en una experiencia que desafía la comprensión humana y nos adentra en lo desconocido.

La moda gótica contemporánea se expresa a través de una estética que, mediante el uso del color negro, el cuero y accesorios industriales, crea un lenguaje visual que trasciende lo cotidiano. La música gótica, desde el postpunk¹⁷ hasta el darkwave¹⁸, crea atmósferas sonoras intensas que nos sumergen en un mundo de oscuridad y belleza. La estética gótica ofrece un refugio, que podría acercarse a la experiencia sublime en la arquitectura, el arte y la comunidad, un espacio donde explorar la complejidad de la existencia y de la no existencia.

La filosofía kantiana proporciona un marco teórico para comprender la profundidad de la experiencia gótica, sentando las bases de lo sublime como categoría estética. La distinción entre lo bello y lo sublime radica en la interacción entre imaginación y razón, revelando los límites del conocimiento humano.

¹⁷ Amplio subgénero musical surgido en la década de los 70s.

¹⁸ Es un género musical que fue influenciado por el new wave y el postpunk.

9. METODOLOGÍA

Tipo proyecto: investigación / creación (puesta en escena y exposición fotográfica) / pedagogía.

Dentro de la presente investigación, se realizó un análisis fotográfico acerca de la subcultura gótica en la ciudad de Cali desde su estética y adaptación con respecto al clima y otros inconvenientes que pueden presentarse a nivel social como respuesta a una estética inusual. Se llevaron a cabo entrevistas a personas dentro de la subcultura gótica que nos compartieron información del desarrollo de esta acultura y decadencia hasta el día de hoy, como segunda actividad se realizaron dos talleres de vestuario en la ciudad de Cali y Palmira con personas dentro y fuera de la subcultura gótica, esto nos ayudó a construir una reinterpretación más acertada de lo que es ser una persona con un estilo de vida alternativo dentro de la sociedad Caleña.

La base de este proyecto emplea una metodología cualitativa, puesto que se centra en integrar las conductas a nivel social que llevan al individuo a marcar un estilo tan poco usual en el trópico, así como también se busca abarcar las formas de confrontación ante una sociedad no acostumbrada a estéticas tan particulares.

Algunas de las características empleadas dentro de esta metodología son:

- Elementos de investigación visual ante el rastreo de lugares en los cuales podemos encontrar a personas pertenecientes a la subcultura gótica,
- Uso de métodos flexibles a la hora de la debida investigación como entrevistas informales para recopilar información dentro de los bares y otros eventos.

--	--	--	--

Objetivos específicos	Fases	Actividades	Instrumento s/ Materiales
-Rastreo de los bares y eventos alternativos, haciendo uso de las redes sociales. - Documentación fotográfica de lugares como bares o eventos que involucren música y estéticas alternativas.			
Explorar las prácticas estéticas y las formas no convencionales de expresión de la identidad		-Identificar los lugares frecuentados por personas pertenecientes a la subcultura gótica	-Registro fotográfico

característica de esta subcultura para comprender a profundidad su identidad y sus aspectos culturales.		-Determinar los elementos de la estética y el lenguaje visual de la subcultura gótica	
---	--	---	--

Evidenciar las problemáticas de intolerancia que sufren las personas con estéticas alternativas en su cotidianidad en Cali	- Conversaciones con personas góticas, en concreto en la ciudad de Cali y exploración a nivel virtual a personas pertenecientes a la subcultura gótica en Cali	-Elaboración de entrevistas en las cuales el tema central gira en torno a la experiencia individual de cada persona con respecto a la subcultura gótica y el concepto que se tiene de la misma.	-Entrevistas -Grabación de audio
--	---	---	-------------------------------------

Identificar estrategias que promuevan la aceptación e inclusión de la	Dar a conocer la información mediante talleres de vestuario que informen a personas	Elaboración de dos talleres de vestuario que involucren tanto a personas dentro y	-Taller de vestuario -Guía para la elaboración específica de una
---	---	---	---

subcultura, reconociendo la diversidad y creando espacios seguros para construir una comunidad respetuosa.	tanto dentro como fuera de la subcultura sobre la relevancia estética que compone a los góticos y como se ha desarrollado a través del tiempo y desde la perspectiva de aculturas de origen como la punk que resaltan la importancia del DIY	fuera de la subcultura gótica en la ciudad de Cali y Palmira	prenda (chaleco) -Fotonovela que recopila todo el proceso anteriormente vivido.
--	--	---	---

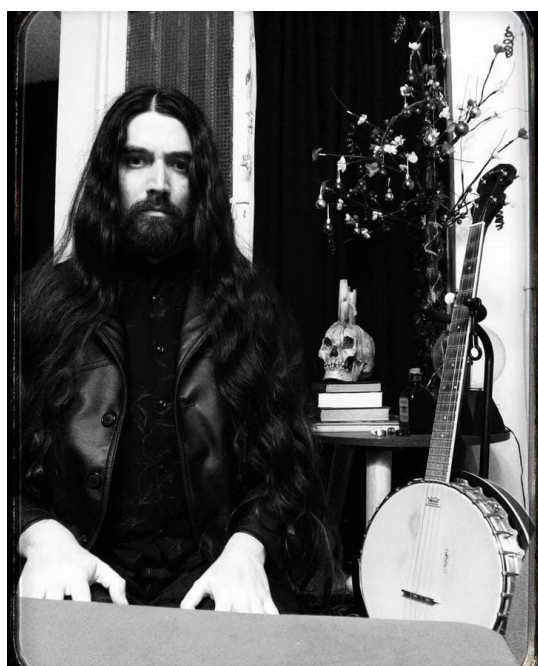
9.1 Entrevistas y visitas a eventos

La búsqueda de eventos góticos dentro de la ciudad de Cali nos llevó muy seguidamente a dos lugares en los que la escena alternativa tiene un sitio más establecido y también algunas veces durante el año, se realizan eventos que reúnen a personas con gusto por lo gótico, (algunos aún pertenecientes a la subcultura y otros simplemente oyentes de la música), el primer sitio está ubicado en la Calle quinta frente a la estación Manzana del Saber y el segundo es propiamente un bar conocido como Bowie, estos dos establecimientos nos brindaron apoyo visual e hicieron que conectáramos con el ambiente de lo qué es ser gótico en la ciudad de Cali, rodeados por la disminuida escena y, a su vez, conectamos con personas quienes dispuestos a colaborar con nuestra investigación, nos permitieron sacar algunas fotografías. Previamente y gracias a las redes sociales conocimos a uno de los DJs más reconocidos dentro de la subcultura gótica en Cali quien responde al seudónimo de Reverendo McAbro y quien amablemente nos concedió una entrevista junto con Pablo Larsen, otra persona permeada de la situación de la subcultura gótica en Cali, ambos compartieron con nosotras de forma general, el desarrollo de esta acultura en la ciudad, al ser personas que pudieron vivirla en la época donde más fuerza tuvo hasta su decadencia en la actualidad:

¿Cómo surge la subcultura gótica en la ciudad de Cali?

Pablo Larsen: “Mi primer acercamiento a lo gótico fue con el Post Punk, gracias a una banda llamada “Los últimos románticos”, ellos se crearon en el 99, esa fue la primera influencia que llegó aquí a la ciudad. Más adelante en el 2000-2004 empiezan los eventos de Cali Gothic, organizados principalmente por Edgardo Materon y ya después en el 2005 empezaron a subir otras bandas, por ejemplo en Palmira en Diciembre del 2005 se creó

Máquina Fuzz, una banda de post punk, luego en Cali más o menos o finalizando el 2006, se crea una banda que se llamaba Pitchipoi que una banda de Death Rock, desgraciadamente cuando uno la busca en Google, en algunas fuentes le colocan Colombia, nunca la han querido referenciar como si fuera una banda de aquí de Cali, pero era una banda de aquí de Cali que tocaba Death Rock, lo bueno de ellos es que ellos usaban estética, se pintaban la cara, usaban esta estética gótica, la vestimenta, todo eso, ellos duraron solamente hasta el 2009, ya más o menos en el 2007-2008 se crea una banda que se llama Alteración Biónica que es electro Post-Punk y ahora último en el 2020, una banda llamada “empática”, que también es de Post-Punk pero tiene influencias de Indie y otra que se llama “Voces distantes”, que ellos tienen también más o menos unas influencias de Postpunk, de ambas bandas se pueden encontrar canciones en Spotify. Una banda que a mí se me olvidaba es “Violentas Ausentes”, con la cual yo estuve como representante de banda y Reverendo estuvo apoyando en la parte gráfica. Las canciones también están en Spotify y es una banda que se creó en el 2011 hasta el 2013 que pararon y después se retiraron en el 2017. Entonces digamos que prácticamente desde las influencias mías, han sido por el lado del post punk y el Death Rock”

Reverendo: “Adicional a eso pues, habría que hablar del grupo de Cali, del gótico Tropical que es como lo primero en cuanto a gótico en Cali y esa fue como la influencia de todos, todo lo que ha mencionado Pablo, todos estos proyectos de electro Post-Punk, como tal, siempre fueron muy influenciados por ese gótico Tropical, como tal no hay una escena o nunca ha habido una escena gótica como se conoce en Medellín y en Bogotá,

pero si hay un nicho gótico que siempre estuvieron muy de la mano de lo que fueron las “Convulsions” las “Tropikalipsis”, de lo que fueron los eventos en Casamata, los eventos de “Sonidos Oscuros” que también es importantísimo en lo gótico, también tendríamos que hablar de algo que es gótico pero no es de nuestra parte que eran las “Veladas Góticas”, eran unas veladas que se organizaban en el 2004-2005 y luego revivieron en el 2009-2008 y eran más o menos veladas en las que participaban bandas de Metal Sinfónico-gótico, pues ya de estética, las típicas chicas de corset, Vinotinto, negro, más victorianas, más eduardianas, después de eso fue cuando Pablo y yo creamos Tropikalipsis en el 2011 para apoyar esa escena y para no dejar morir esa cuestión gótica. También se hacían ciclos de cine en Proartes, el video dromo, eso se hacían todos los miércoles a las 7:30, “cine para gallinazos”, que eran películas Clase B, películas de horror y pues eso congregaba mucho la escena gótica Caleña y pues hasta ahora ya todo ha bajado mucho, no hay como mucha movida gótica, las pocas bandas que siguen en este momento están en Palmira, que siguen con las influencias góticas y pues Empática que está aquí en Cali y que tiene cierta influencia gótica por los lados.”

¿A la hora de realizar eventos de este tipo se ha visto algún apoyo por parte de las entidades gubernamentales?

Reverendo: “Hace unos años, el Gobierno Municipal apoyaba lo que era el Caligothic que se hacía en “Los Cristales” y pues con apoyo del gobierno, pero ya luego fue cambiando y fueron como entrando en administraciones cada vez peores en Cali, entonces quitaron los recursos del Caligothic, quitaron los recursos del Cali Underground y de todos los festivales que se hacían aquí en Cali, en cuanto a hacerlos en sitios públicos o conocidos de Cali, ya después nos tocó hacerlos con las uñas a todos y Caligothic siguió haciendo eventos pero ya más pequeños, gestionaron otros sitios más privados, bares, cosas así, nosotros también comenzamos a hacerlo en bares, en casas como Casa Mono, donde se podía alquilar y hacer

eventos de ese tipo.”

¿Han sentido presión por parte de la policía a la hora de realizar estos eventos?

Reverendo: “Si, pues la movida underground siempre ha vivido una persecución, creo que es por las cuestiones legales ya que se hacen fiestas en casas, más subterráneas, entonces siempre están muy encima de eso. Además, pues que la estética también es bastante visible, no es la del típico caleño salsero, sino pues ya gente “más rarita” en palabras de ellos.”

¿Qué piensan sobre el tema de la sexualización a la estética de la mujer dentro de la subcultura gótica?

Pablo Larsen: “Lo poco que yo he visto es que, si hay cierta participación de la mujer dentro de las bandas, pues que prácticamente toman la posición de vocalista sobre todo en las sinfónicas, pero digamos que la participación de la mujer ha sido muy mínima.”

Reverendo: “Más que todo el tema de la sexualización siempre ha venido de la mano del internet, el cómo han tomado fuerza las redes sociales que, si han estado como estereotipando todas las escenas, la gótica la estereotipan con algo horrible que me parece que es “La gótica culona”, que es la típica chica que se viste oscuro y es pues como la oscurita que se maquilla súper bien, se pinta el cabello... Y pues en eso también han influido por ejemplo boutiques de ropa que se aprovechan de esa cuestión, pues hay una boutique por ahí que no voy a mencionar pero que se aprovecha mucho de eso y pues estereotipa totalmente la imagen de la mujer en la escena y pues también hay ciertas revistas virtuales que se apropian pues de esa estética y ponen a la chica a la “gótica culona” en una portada, como para atraer, entonces eso es algo que dentro de la gente del común es como una fantasía, que la chica rara, distinta, que va contra el sistema, todos esos estereotipos los aprovechan los del común para matonear... Incluso la pornografía, la industria Webcam, han ayudado como a estereotipar

mucho más a la chica gótica.”

Pablo Larsen: “Y no sólo eso, sino también, en la mayoría de los Flyers¹⁹, por lo menos en los que he pillado, cuando se hace algún evento gótico siempre es digamos la mujer la que aparece en el Flyer.”

¿Cómo fue su inserción personal en la subcultura gótica en Cali?

Pablo Larsen: “En mi caso, yo la conocí gracias a una novia que tuve más o menos en el 2006, teníamos ese punto en común de que nos gustaba “The cure”, pero nos gustaba mucho lo gótico, es más, yo empecé a ir a los Caligothic fue gracias a ella y desde ahí fue que yo empecé a escuchar post punk y los géneros similares a este género.”

Reverendo: “Por mi lado, por la literatura y el cine fue que llegué allí, filosofía, hubo un tiempo en el que yo pues estaba más metido en la movida “grunge” y son movidas que manejan más o menos similitudes en cuanto a la tristeza, como a la romantización de lo oscuro, de la depresión y de todas estas cuestiones, también en Cali tuve un acercamiento a la subcultura y a los personajes de la velada gótica porque una ex novia fue bailarina de ballet que me invitaba mucho a esos recitales, entonces por ahí conocí a toda esta gente y de ahí en adelante fuimos como un “efecto Dominó”, nos fuimos conociendo entre todos y empezaron a salir los proyectos, luego conocimos a la gente de “Convulsion”, mi hermana, ahora que Pablo mencionó a Alteración Biónica, ella era de Alteración Biónica, ella también estaba muy metida en esa movida, ahora reside en España, sigue con su misma estética gótica y todo, fue más que todo por eso y nos fuimos metiendo hasta que ya empezamos a hacer lo de nosotros.”

¿Han sentido la discriminación debido a su estética?

Reverendo: “En Cali pasa algo muy raro que es la romantización de estas subculturas.

¹⁹ Pancartas publicitarias o imágenes publicitarias.

Uno no podía por ejemplo decir, paso por la calle del Pecado en un Petronio hace muchos años porque querían fotos contigo y te agarraban como el freak, no es tanto como malo, si es incómodo que te estén mirando como a un fenómeno de circo, como un bicho raro, pero como así como que el bullying²⁰, no, que no falta el imbécil que me diga “¿Dónde dejaste el caballo?”, puesto que mi estética es más gótica sureña, más gótico rural, entonces yo me mantengo con sombreros, con toda la estética de esa época y pues le gritan a uno cosas, pero así que lo estigmaticen, no tanto.”

²⁰ Matoneo o intimidación de un grupo de personas a otra.

²¹ Baile gótico en el bar Bowie durante el evento “Los vampiros regresan a la madrugada”

Figura 54

22

²² 17 de Febrero del 2024, durante la feria gráfica “Cali Underground”

²³ Fotografías tomadas el 01 de Junio del 2024 a las afueras del bar Bowie, en la ciudad de Cali, durante el

Figura 55

9.1.1 Talleres de vestuario

Los dos talleres de vestuario se llevaron a cabo con el fin de generar conciencia sobre la importancia de las estéticas alternativas a través del DIY, destacando la creatividad como elemento fundamental que define movimientos aculturales como la subcultura Gótica. Ser gótico no es sólo un vestuario, sino una forma de vida y expresión que trasciende la apariencia física. En este sentido, cada prenda se creó para que los participantes pudieran interiorizar y manifestar su propia identidad visual y de esta manera, consiguieron apropiarse de su propia

evento llamado “Los vampiros regresan a la madrugada”. El evento finalizó el 2 de junio a las 3 AM. Al salir del mismo, nos vimos involucradas en una riña, gracias al acoso de un grupo de personas en el bar contiguo quienes al percatarse de nuestra forma de vestir trataron de sexualizarnos y seguido, al no recibir una respuesta positiva, comenzaron a burlarse de nosotras.

estética a través del resultado obtenido durante el taller de vestuario, convirtiendo la creatividad en una herramienta de autoexpresión.

- **Objetivo:** Visibilizar el vestuario como forma de representación identitaria dentro de los movimientos aculturales hasta llegar a la subcultura gótica, resaltando la importancia e incentivando el uso del “DIY”, también conocido como “Hazlo tú mismo”

- **Público dirigido:** Personas dentro y fuera de la subcultura gótica

- **Temario:**

Fase de secuencia didáctica	Forma de evaluación	Acciones/Herramientas
INICIO (Fase diagnóstica)	● Introducción y explicación a terminologías claves tales como DIY, Fast Fashion²⁴, Aculturas, Subcultura Gótica y Gótico tropical ● Contextualización de la subcultura gótica en el territorio y su relación con el vestuario como expresión	● Exploración previa de saberes y conocimientos por parte de los participantes del taller ● Familiarización de los elementos de costura (Telas, diferentes prendas,

²⁴ Es un término usado por cadenas de moda para referirse a la moda rápida, es decir, la moda que se usa y se desecha rápidamente.

	de identidad, teniendo en cuenta las problemáticas sociales y la intolerancia con respecto a lo diferente en el Valle del Cauca. ● Indicaciónes e instrucciones, (con ejemplos textiles previamente elaborados por nosotras mismas) sobre el uso de moldes y herramientas con las que comenzarán trazando una prenda base (Un chaleco.)	metro, descosedor, aerosoles, ganchos nodriza, anillas de las latas de cerveza) y algunos otros suministros inusuales con los participantes. ● Compartir de inspiraciones previas como forma de generar un ambiente de confianza en donde las variadas sugerencias enriquezcan las ideas iniciales de los participantes.
	● Desarrollo de la prenda designada por el participante dentro del taller de vestuario	● Exploración de materiales y moldes (selección

DESARROLLO (Fase formativa)	bajo la guía de las encargadas de dicho taller. ● Identificar el tipo de apoyo que requiere cada participante y realizar un acompañamiento que no comprometa o altere su libertad creativa con respecto a la creación de su nueva prenda.	de telas, hilos, ganchos nodriza e identificación de tallajes, para dar inicio a la base del chaleco) ● Revisión personalizada, aclaración de dudas y guía con algunos de los materiales (especialmente con el trabajo de los aerosoles sobre la tela), con cada participante del taller.
CIERRE	● Socialización y evidencia fotográfica de los resultados obtenidos en el taller de vestuario.	● Empleo de la cámara y aerosoles como detalle final de algunas de las

(Sumativa)	● Compartir de ideas y reflexiones, recomendaciones y críticas constructivas con respecto a la experiencia vivida dentro de la jornada de la prenda realizada.	prendas realizadas ● Retr oalimentación de los temas mencionados durante la clase y aportes por parte de los participantes.
-------------------	--	---

Materiales:

- Retazos de telas previamente utilizadas en proyectos pasados de la universidad
- Prendas de segunda mano recolectadas con anticipación o compradas en pulgueros
- Agujas e hilos
- Anillas de latas de cerveza recolectadas previamente para proyectos pasados.
- Aerosoles de tres diferentes colores (Plateado, rojo y morado)
- Descosedor
- Plantillas elaboradas por los participantes durante el taller, hechas con hojas de papel
- Metro
- Tijeras
- 3 tallas de moldes realizados en papel manila.

- Tizas para tela

Apartado De Preguntas

- ¿Es amateurismo, es performance o puesta en escena, o es una mezcla de todo? ¿Qué es?

El proyecto puede ser considerado una mezcla de amateurismo, performance y puesta en escena. La investigación y las actividades realizadas, como los talleres de vestuario y las entrevistas, sugieren un enfoque que combina elementos artísticos y documentales. La intención de reinterpretar la estética gótica en un contexto específico como Cali implica un acto performativo que busca visibilizar y dar voz a una subcultura.

- ¿Esto es una puesta en escena que confronta, actúa como gatillo?
¿Revindica o critica?

La puesta en escena confronta y critica a la vez. Al abordar la estética gótica en un entorno donde puede ser vista como inusual o intolerante, se actúa como un gatillo para la reflexión social. Además, busca reivindicar la diversidad y la aceptación de estilos alternativos, promoviendo un espacio seguro para la expresión individual.

- ¿Es un simulacro o una editorial de moda, o un ejercicio de vestuario urbano DIY?

Este proyecto se asemeja más a un ejercicio de vestuario urbano DIY que a un simulacro o una editorial de moda. La realización de talleres prácticos y la documentación del proceso reflejan un enfoque auténtico hacia la creación y adaptación de vestuarios que resalten la identidad gótica, en lugar de simplemente reproducir tendencias de moda.

- ¿Es una fotonovela o un falso documental?

El trabajo fusiona ambos formatos, ya que incluye un registro visual del

proceso creativo y las experiencias compartidas por los participantes. Sin embargo, también incorpora elementos de un falso documental al presentar narrativas y testimonios que reflejan la realidad de la subcultura gótica en Cali, sin embargo, gracias a su enfoque y resultado es una fotonovela.

Registro de los talleres

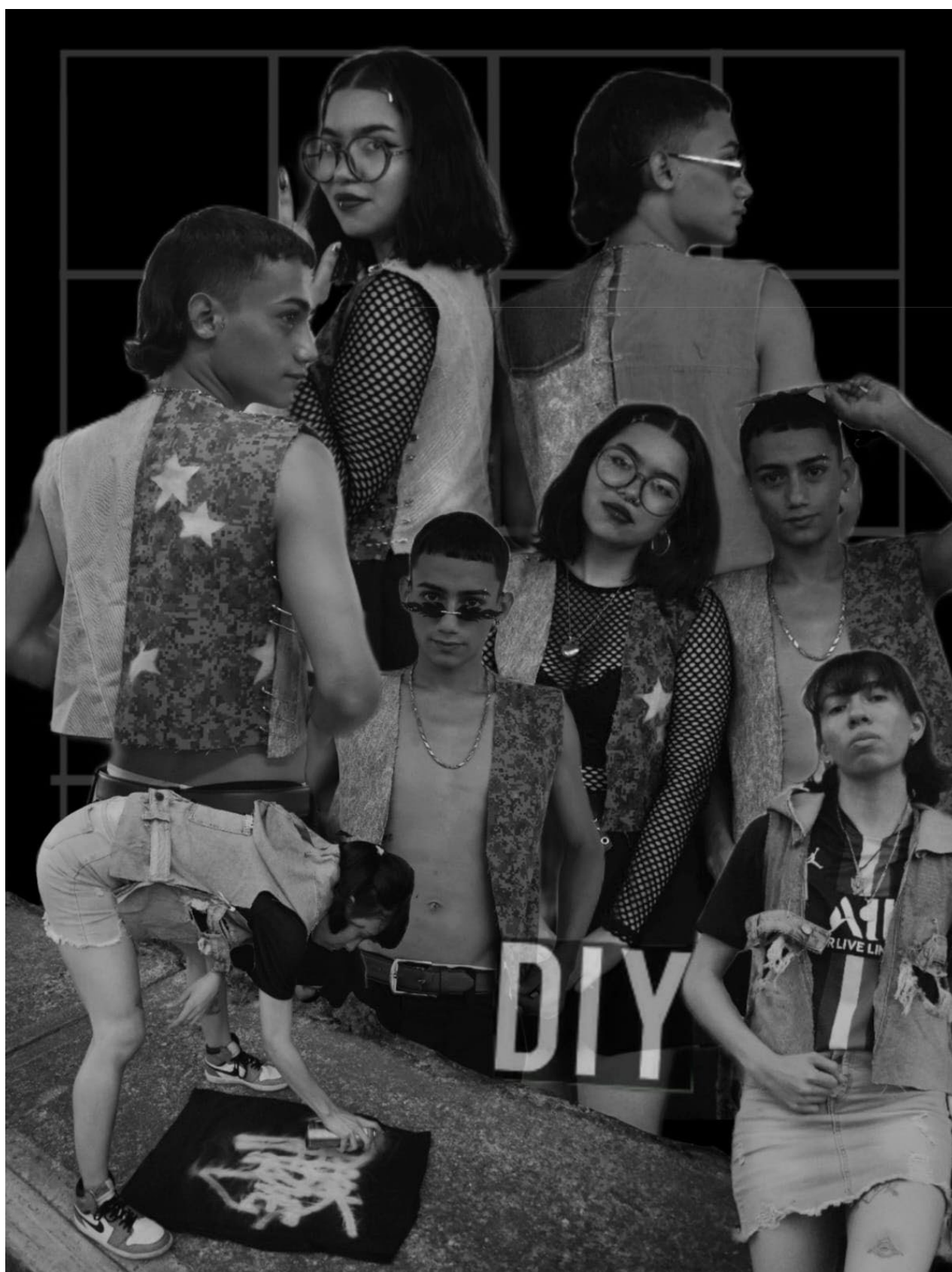

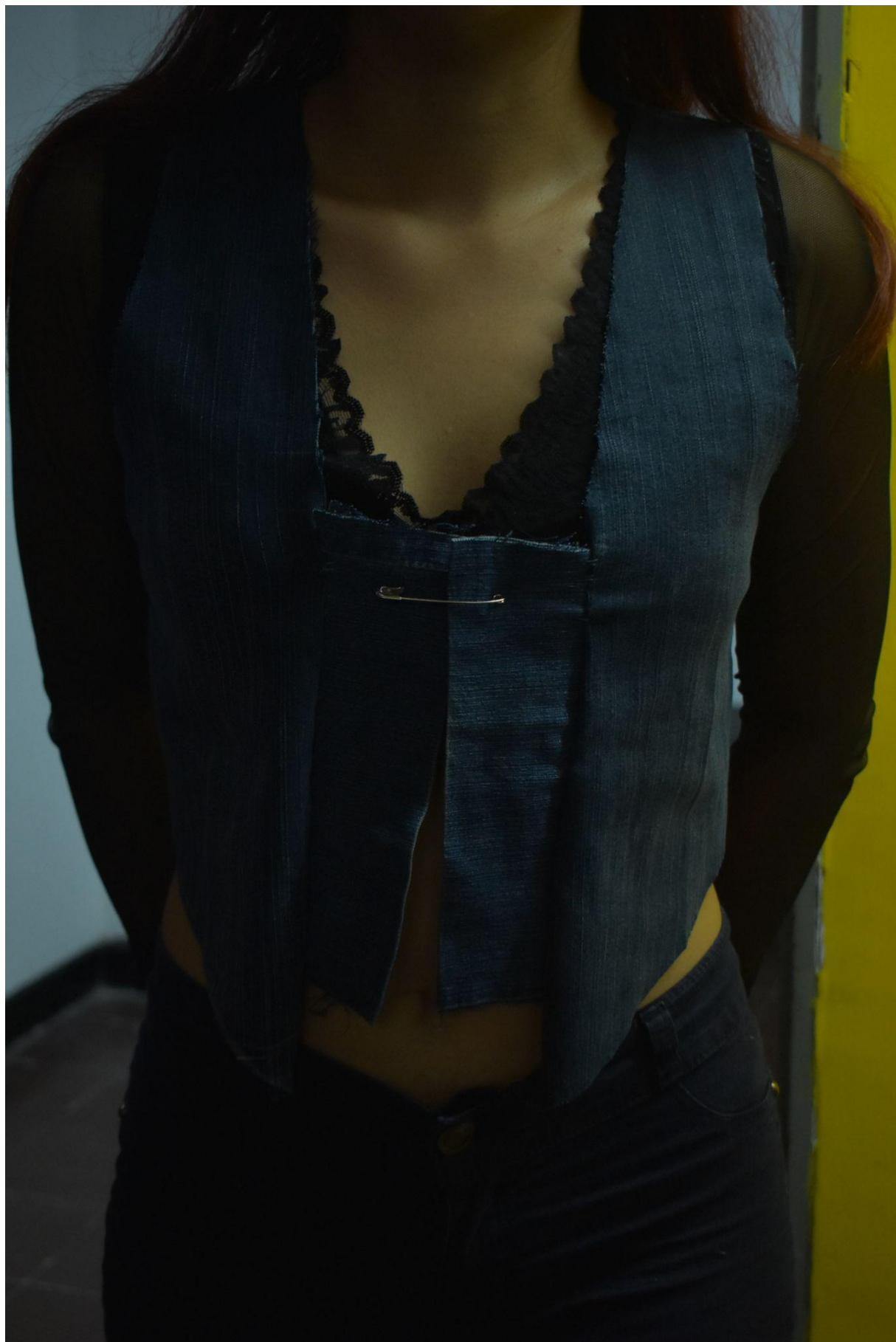
Figura 56

9.1.2 Taller de vestuario (Cali)

Las vivencias dentro de nuestro primer taller de vestuario (realizado el 24 de Octubre del presente año, en el edificio D5 de la Universidad del Valle) fueron gratificantes, las

personas que asistieron al mismo ya tenían conocimientos previos sobre términos como el fast fashion y el DIY. Aunque desconocían sobre la subcultura Gótica mostraron una gran disposición y escucha al momento de la charla introductoria y cada participante de este taller de vestuario culminó la jornada con un resultado satisfactorio, el entusiasmo era notorio y no fue complejo guiarlas en la parte práctica, las sugerencias y saberes eran compartidos en el aula, por lo que podemos afirmar, fue un enriquecimiento por ambas partes.

9.1.3 Taller de vestuario (Palmira)

Listado de asistencia en la biblioteca Mariela del Nilo

Alcaldía Municipal de Palmira
Nº: 001-3863001-9

PROCESO GESTIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

REGISTRO DE ASISTENCIA BIBLIOTECAS

MBFO-005

Versión: 02

13/03/2023

Pág. 1 de 1

LUGAR DE REUNIÓN:	BP- MARIA DEL ALIJO - UNIVALLE-	FECHA:	25-10-24
ASUNTO O EVENTO:	PRESTAMO DE ESPACIO - TALLER DE VESTUARIO	HORA:	2:00 PM

Importante: En el cumplimiento de la Ley 191 de 2012 de protección de Datos y Personal y en desarrollo del artículo 127, el área de formación y capacitación de la Alcaldía Municipal de Palmira, notifica que los datos personales de los cuales conforman este documento son cedidos a ninguna empresa o tercer, formar parte de una base de datos de contacto para fines exclusivos de carácter social, acorde lo dispuesto en la ley con finalidad de comunicación, brindar atención y brindar información sobre los servicios que presta el municipio de Palmira, para los fines previstos. Sobre los datos personales no está autorizado de esta información para utilizar la información de datos personales de identificación de datos. Consecuencia del artículo 127, 200000, o información sobre profesionales de comunicación con respecto. También se puede acceder al correo: Registros@palmira.gov.co o a la dirección Calle 30 con Carrera 28 esquina, o al correo: seccom@palmira.gov.co

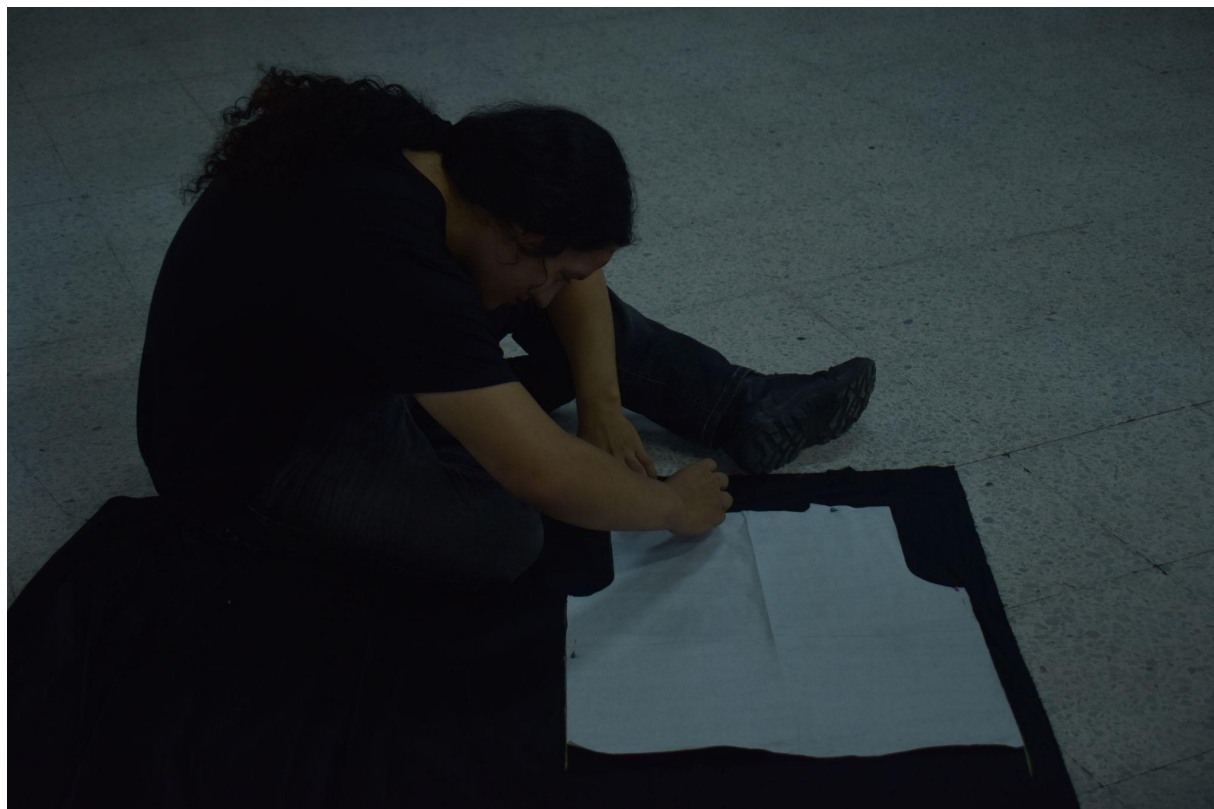
Nº	Nombres y Apellidos	Documento Identidad	Género				Autofirma: Género				Autofirma: Grupo				Formación: Capacitación				Presencia	Servicio	Firma	Asistencia	
			Varón	Femenino	Indefinido	Preferencia	Autofirma: Género	Autofirma: Género	Autofirma: Género	Autofirma: Género	Autofirma: Grupo	Autofirma: Grupo	Autofirma: Grupo	Autofirma: Grupo	Formación: Capacitación	Formación: Capacitación	Formación: Capacitación	Formación: Capacitación				Si	No
1	Priscila Estephan	1006230178	X																X		Priscila E	X	
2	Michael Rojas	1005891806	X																X		Michael	X	
3	Laura V. Jarama	1113699999	X																X		Laura V. Jarama	X	
4	Andrés Higuera	11193218912	X																X		Andrés Higuera	X	
5	Daniela Vizcaino	1113684503	X																X		Daniela Vizcaino	X	
6	Samuel IPUJAN	1006326166	X																X		Samuel IPUJAN	X	
7	Sofía Hernández	1114623289	X																X		Sofía Hernández	X	
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29-39 Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX: 2656121

Logo of the Municipality of Palmira

Logo of the Municipality of Palmira

Nuestra segunda experiencia (25 de Octubre del 2024 en la biblioteca Mariela del Nilo en la ciudad de Palmira), fue igual de gratificante pero un poco más emocionante, pese a que

quienes participaron del taller, en su mayoría no tenían conocimiento de conceptos previos, se mostraban emocionados desde el momento de su llegada, algunos llevaron incluso prendas que ya no tenían en uso para darles una segunda oportunidad, todo esto seguido de algunas fotografías que se realizaron al finalizar el taller, el ambiente fue ameno y la disposición de aprender siempre estuvo presente, desde el trazo, hasta los errores en el patronaje, todo sirvió como una ventaja o forma de autoexpresión final que les sirvió de utilidad para exteriorizar su ser con la estética de cada uno. Finalmente, entre los comentarios el que más se repetía era el deseo de volver a vivir una experiencia de un taller de vestuario que brindara este tipo de libertades.

9.2 Fotonovela

Dentro del proceso de creación se presenta una serie fotográfica a modo de fotonovela. Luego de visitar la colección del Museo Caliwood en la ciudad de Cali, como parte de la investigación para el trabajo, llamó particularmente la atención las imágenes sobre la novela de la María de Jorge Isaacs, ambientada en parajes naturales y arquitecturas coloniales del Valle del Cauca. Estas fotos, fotogramas, escenas dramatizadas e inmortalizadas a través del obturador de una cámara, en blanco y negro fueron el punto de partida para realizar esta pieza.

Esta fotonovela busca pactar de forma visual las vivencias de una persona Gótica viviendo su cotidianidad en la ciudad de Cali, lo que se retrata en ella es la experiencia, la sensación de ser observado, juzgado, el calor y las formas de adaptación que se emplean desde la estética para llevar este estilo de vida, sin que los obstáculos anteriormente mencionados representen un problema para su desarrollo. Se tomarán en cuenta lugares claves de la ciudad en los que mayormente un habitante promedio suele desarrollar su día a día

Tema: La cotidianidad de una persona gótica en Cali.

Apoyos:

- Luz natural acompañado a la luz artificial del sitio
- Vestuario.
 - Intervenido desde el DIY, inspirado en el fanzine.
 - Compras en marcas locales.
- Cámara profesional: NIKON D3500.
- Maquillaje inspirado en lo gótico.

Procedimientos:

- Durante las dos primeras exploraciones tanto en bares y eventos alternativos como en los talleres de vestuario, se realizó un sondeo y se invitó a personas interesadas en ser partícipes de esta fotonovela que termina por relatar la cotidianidad de un día completo de una persona en la ciudad de Cali, Colombia
- Las fotografías tuvieron un desarrollo secuencial en lugares clave dentro de la ciudad, sitios en los que los habitantes de la ciudad viven un día normales de sus vidas, entre ellos están, el MIO, el Boulevard del río, el centro y como referente a vivencias personales, la Universidad del Valle (Sin dejar de lado, los bares mismos que en un principio nos sirvieron como punto de encuentro clave para poder dar el debido desarrollo a este proyecto)
- Finalmente, las fotografías fueron editadas en blanco y negro, exaltando la permanencia y las miradas del momento, captando también aquellas estéticas que en la mirada de varios quedan como una imagen fija e inusual de ver en una ciudad tan cálida, alegre y tropical.

Estética:

Se busca principalmente que las fotografías mantengan un estilo vintage en blanco y negro, puesto que queremos enfatizar el misterio y la melancolía, pero a su vez, además, se busca que los elementos que caracterizan la ciudad de Cali irruman a propósito, para así

resaltar esta dualidad entre lo gótico y lo tropical.

Influencias:

Dentro de nuestras influencias directas se encuentran María Isabel Rueda, que como ya se había mencionado, realizó un trabajo fotográfico sobre personajes góticos en Colombia, el estilo visualizado en cámara dentro de las películas de Caliwod, tomando al gótico tropical como representante directo y por supuesto, la teatralidad visual que recaen en las pasarelas de los diseñadores, Alexander McQueen y Vivienne Westwood en cuanto a vestuario refiere.

Puesta En Escena:

La puesta en escena será fundamental para transmitir la esencia del proyecto. Se utilizarán diversas técnicas de registro para capturar la atmósfera única de cada lugar:

- Uso de luz: En espacios cerrados, se aprovechará la luz natural vinculada con la artificial del sitio en el que se realizó la intervención para crear sombras dramáticas que acentúen los rasgos góticos. En espacios abiertos, se buscará aprovechar las horas doradas del atardecer para obtener una iluminación suave y envolvente.
- Espacios concurridos: Se documentará cómo interactúan con su entorno social, capturando momentos espontáneos que reflejen tanto la aceptación como el rechazo que enfrentan.

Esta fotonovela no solo será un retrato visual, sino también un comentario sobre la vida cotidiana de quienes eligen vivir su identidad gótica en una ciudad vibrante como Cali, mostrando cómo logran navegar entre sus pasiones estéticas y las realidades sociales.

10. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este proyecto fue visibilizar la resistencia de las personas pertenecientes a la subcultura gótica dentro de la ciudad de Cali, pese a los altibajos que hoy día representan su desarrollo debido a la falta de apoyo a nivel cultural, a los estereotipos y

estigmatización. Desde la estética, se comunica un fuerte mensaje de renuencia a la normatividad y aún contra el calor y teniendo en cuenta la poca presencia de este tipo de movimientos aculturales en el Valle del Cauca, algunos optan por abandonar su comodidad en nombre de su estilo de vida, remarcando así la fidelidad hacia el mismo.

Las problemáticas con respecto a las respuestas por parte de las personas del común se convierten en anécdotas del día a día y el desconocimiento, desinterés u otros motivos hacen que se invalide la presencia de las personas góticas en la ciudad, al punto de llegar a ver estas estéticas como algo muy marcadamente inusual. El gótico tropical es sólo una muestra más de la capacidad y el potencial que tiene Cali para desarrollar su propia vertiente de lo oscuro y tétrico y que aún se realicen algunos eventos que reúnan a las pocas personas dentro de la escena es una fuerte forma de decir “Aquí seguimos”.

Las estéticas no convencionales son posibles dentro de la ciudad, la moda alternativa y el trópico no son temas distantes y hoy día cuando mayormente se ve un incremento en el interés por el DIY, es cuando se presentan las oportunidades perfectas para invitar a las personas a apropiarse de su estética, ignorando las convencionalidades sociales, pactando con firmeza el hecho de darle una identidad más notoria a su vestuario, pues finalmente cosa tal como “la ropa gótica” no existe, es cada individuo quien opta por otorgarle una personalidad y estilo, pactando una estética como suya.

A un nivel más personal podemos decir que la creatividad es un proceso clave para adoptar estas formas de vida no convencionales, el hecho de abrir la mente a nuevas ideas sin limitarse es el primer paso para otorgar una identidad a nuestras prendas. El vestuario es una forma de comunicación con la cual nos presentamos día a día, aún quien niegue su interés por participar del mundo de la moda, no se ve exento de hacer parte de este círculo en el que todos ocupamos un espacio, entender que es una forma más de la expresión humana en la que algunos se identifican con elementos tanto convencionales como otros que no lo son, es el

primer paso para adquirir esta libertad estética de decisión. No está mal quedarse en lo normativo mientras sea una sentencia propia de cada individuo.

Lenguajes artísticos

Al ser personas quienes respectivamente empleamos estéticas alternativas en nuestro día a día, esta investigación nos sirvió para escuchar otros puntos de vista y comprender el desarrollo de la subcultura gótica en Cali, sin embargo, esto no justifica las agresiones que en algún momento, ya sea solas o en compañía de la otra, hemos vivido, los talleres de vestuario son elementos clave para invitar a quienes temen expresarse por medio de su estética a hacerlo, somos nuestro propio lienzo y cada persona decide de qué modo “mostrarse”, el que algunos lo hagan de un modo más normativo que otros, no lo hace mejor, ni peor.

No sólo la estética es una problemática que atañe a la subcultura gótica, hay problemáticas ideológicas en la actualidad y la globalización sólo desinforma y divide a quienes quieren comenzar. Otros alegan que ya no es posible que exista lo gótico como se conocía antes y que lo que venga de aquí en adelante ya no será ni de cerca una aproximación a la definición definitiva del término “Gótico” en cuestiones de subcultura. Sea cierto o no, negar los cambios a través del tiempo y las transformaciones sería una falacia, mucho ha tenido que pasar para que esta acultura se conozca en la actualidad por lo que es y mucho pasará, otorgando con el tiempo nuevas ramas, adoptando quizá nuevas ideologías o incluso se puede llegar a su decadencia total y quizá futuras investigaciones relaten a futuro de lo que fueron los góticos del pasado y hablen sobre el rock gótico, así como en algún apartado hablamos nosotras mismas de los godos de los pueblos germánicos.

A modo de conclusión, el análisis de la subcultura gótica en el contexto tropical de Cali revela cómo su estética y lenguaje visual se convierten en poderosas expresiones de identidad y resistencia en un entorno conflictivo. En medio de un paisaje cultural vibrante y

complejo, los góticos caleños utilizan elementos visuales que fusionan lo gótico con la calidez tropical, creando una narrativa única que desafía las percepciones tradicionales. Esta fusión no solo refleja sus experiencias individuales frente al juicio social y la incompreensión, sino que también se erige como una forma de resistencia ante las normativas culturales impuestas por una sociedad que a menudo no acepta la diversidad. La estética gótica tropical se convierte, así, en un vehículo para explorar y afirmar identidades alternativas, permitiendo a sus miembros encontrar un espacio donde sus vivencias sean válidas y reconocidas. En este sentido, la subcultura gótica en Cali no solo se adapta a su entorno, sino que también lo transforma, ofreciendo una crítica visual y simbólica a las realidades sociales que la rodean.

REFERENCIAS

- Álzate, I. M. (n.d.). *María Isabel Rueda: arte y curaduría desde el trópico gótico*. Revista Bacánika. <https://bacanika.com/articulo/maria-isabel-rueda?page=90>
- Arce, T. (2008). Subcultura, acultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación? Revista argentina de sociología, 11, 257-271. <https://www.scielo.org.ar/pdf/ras/v6n11/v6n11a13.pdf>
- Berdet, M. (2016). Gótico tropical y surrealismo. La novela negra de Caliwood. Acta Poética, 37(2), 35-52. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ap/v37n2/0185-3082-ap-37-02-00035.pdf>
- Cuevas Ulitzsch, F. (2017). Desnudo de sangre de alas. Reflexiones desde la obra de María Isabel Rueda. Nómadas, 47, 189–199. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n47a11>
- Doctor Andergraun. (2018, 3 junio). *CULTURA GOTH: LA GUIA DEFINITIVA 1 Arquitectura y Literatura* | Goatklaw [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Elne1EEXEo>
- Fontcuberta, J. (1996). *El beso de Judas: fotografía y verdad*. Gustavo Gili.
- Flores, C. (2020, 2 junio). *LA FOTOGRAFÍA GÓTICA y MACABRA DE CHRIS ANTHONY*. Revista Yaconic. <https://www.yaconic.com/la-fotografia-gotica-y-macabra-de-chris-anthony/>
- Garrett, J. L. (1991). *El arte de la fotografía en blanco y negro*. Ediciones AKAL.
- Gómez, F. (2007). Caníbales por Cali van: Andrés Caicedo y el gótico tropical. Íkala: revista de lenguaje y cultura, 12(18), 119-142. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/article/view/2715/2168>

Joel Peter Witkin: El retrato de lo macabro. (2018, May 21). Cultura Fotográfica. <https://culturafotografica.es/joel-peter-witkin-retrato-macabro/>

Lo bello y lo sublime, ensayo de estética y moral - Google Play. (n.d.).
<https://play.google.com/books/reader?id=6OE1AAAAMAAJ&pg=GBS.PA8&hl=es>

Mark, J. J., & Museum, W. A. (2024). El pueblo godo. *Enciclopedia de la Historia del Mundo*. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-13289/el-pueblo-godo/>

McDermott, C. (2011). Vivienne Westwood: Fashion, Perversity and the Unconscious. Berg Publishers

Mórcate, M. (2012). Duelo y fotografía post-mortem. Contradicciones de una práctica vigente en el siglo XXI. *Sans Soleil*, 2012, vol. 4, p. 168-181.

[https://www.google.com/url?q=https://lapalabra.univalle.edu.co/el-terror-en-tierra-caliente-andres-caicedo-y-el-gotico-tropical/%23~:text=3DPe%25C3%25ADculas%2520como%2520Pura%2520sangre%2520\(1982,del%2520terror%2520al%2520contexto%2520colombiano&sa=D&source=docs&ust=1730237627960185&usg=AOvVaw2HxZMQD2_N1-cINQ9eIEvC](https://www.google.com/url?q=https://lapalabra.univalle.edu.co/el-terror-en-tierra-caliente-andres-caicedo-y-el-gotico-tropical/%23~:text=3DPe%25C3%25ADculas%2520como%2520Pura%2520sangre%2520(1982,del%2520terror%2520al%2520contexto%2520colombiano&sa=D&source=docs&ust=1730237627960185&usg=AOvVaw2HxZMQD2_N1-cINQ9eIEvC)

Sánchez-Mejorada, A. (2004). *Kati Horna y su manera cotidiana de captar la realidad*. Cenidiap.

Solaz, L. (2003). Literatura gótica. Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid. <https://biblioteca.org.ar/libros/151906.pdf>

The Sophie Lancaster Foundation. (2023, 19

September). The Sophie Lancaster Foundation.

<https://www.sophielancasterfoundation.com/>

Trash Theory. (2019, 19 December). *Before Bauhaus: How Goth became Goth*
[Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3GbgQBjBfPA>

Vélez, D. (Director). (2007). *Sangre y Alma* (Documental; video online).
Producción independiente. https://youtu.be/WFVjESYwOP4?si=4_MxdJ9oM-jcmzcJ

Vivienne Westwood. (2022, 30 diciembre). Modapedia.
<https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/vivienne-westwood/192>

Westwood, V. (2014). *Vivienne Westwood*. Taschen

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: (1981) Siouxsie Sioux	1265
Figura 2: (1982) Rozz Williams	12
Figura 3: New Yorker (1938) The Addams Family (1938-1988)	14
Figura 4: Sonnenfeld, B. (1991) The Addams Family	14
Figura 5: Burns, A. Hayward, C. (1964) The Munsters	14
Figura 6: Wilhelm, F. (1922) Nosferatu	15
Figura 7: Burton, T. (1982) Vincent	15
Figura 8: Wiene, R (1920) El gabinete del Dr Caligari	15
Figura 9: Burton, T (1991) Edward scissorhands	15
Figura 10: Dirge, R. (1992) Lenore, the cute little dead girl	18
Figura 11: Gaud, A. Woods, C. Greenberg, C (2006) Creepie	18
Figura 12: Hayn, C. (2006) Ruby Gloom	18
Figura 13: Rico, L. (1984) La bola de cristal (A, B)	19
Figura 14: Padrón, J. (1985) Vampiros en la Habana (A, B)	20
Figura 15: Mayolo, C. (1983) Pura sangre	22
Figura 16: Mutis, A. (1986) La Mansión de Araucaima (A, B)	23
Figura 17: Mayolo, C. - Ospina, L (1977) Agarrando Pueblo	24
Figura 18: Mayolo, C (1983) Carne de tu carne	24
Figura 19: Mayolo, C. (1983) Pura sangre	25
Figura 20: Mayolo, C. (1983) Carne de tu carne	25
Figura 21: Cardoza, J. (2022) Paloquemao: El mercado de los vampiros (A, B, C,	

Figura 22: McQueen, A. (1996) “Dante”, otoño invierno (A, B, C) 27

Figura 22: McQueen, A. (2001) “Voss” Primavera verano (A, B, C) 28

Figura 23: McQueen, A. (2001) Colección Otoño. (A, B, C) 29

Figura 24: Westwood, V. (1981) “Pirate” Otoño- invierno (A, B, C) 30

Figura 25: Westwood, V. (2022) Primavera-verano (A, B, C) 30

Figura 26: Westwood, V. (2023-2024) Otoño-invierno (A, B, C) 31

Figura 27: Rueda, M. I. (2003) Vampiros de la sabana (A, B, C, D) 33

Figura 28: Witkin, J. (1990) Woman Once a Bird

34

Figura 29: Witkin, J. (1982) Christ in Glory

34

Figura 30: Witkin, J (2008) History of the White World: Arabia

34

Figura 31: Witkin, J. (1992) Cupid and Centaur

34

Figura 32: Witkin, J. (1996) Who Naked Is

34

Figura 33: Witkin, J. (1982) The Kiss

34

Figura 34: Horna, K. (1963) sanatorio de muñecas

35

Figura 35: Horna, K. (1962) Oda a la necrofilia

36

Figura 36: Anthony, C. [Fotografía] 126

37

		131
Figura 37: Ipujan, L. (2022) La dolorosa santa muerte	126	41
Figura 38: Ipujan, L. (2023) Erupit Mortis	126	41
Figura 39: Bocetos de la obra Erupit Mortis	126	42
Figura 40: Collage de la obra “La dolorosa santa muerte”	126	43
Figura 41: Ipujan, L. (2023) Despedida	126	44
Figura 42: Collage de la obra “Despedida”	126	45
Figura 43: Ipujan, L. (2023) “Alas rotas”	126	46
Figura 44: Estupiñan, P. Ipujan, L (2023) Textilia Rebelionis	126	47
Figura 45: Collage de la obra “Textilia Rebelionis”	126	48
Figura 46: Estupiñan, P. Ipujan, L (2023) Reflejos ocultos	126	49
Figura 47: Collage de la obra “Reflejos Ocultos”	126	50
Figura 48: Boceto de la obra “Reflejos Ocultos”	126	51
Figura 49: Estupiñan, P. Ipujan, L. (2023) Mapping		
52		
Figura 50: Estupiñan, P. Ipujan, L (2022) Filminuto	126	53
Figura 51: Bosch, J. (1503–1515) El jardín de las delicias	126	55
Figura 52: Maitani, L. Arnolfo, C. (1290-1591) Catedral de Orvieto,		
Cuarto pilar del juicio final	126	56
Figura 53: Ipujan, L (2024) Baile gótico en el bar Bowie	126	80
Figura 54: Fotografías durante la feria gráfica “Cali Underground”		
126 81		
Figura 55: Fotografías durante el evento “Los vampiros regresan al amanecer”		
82		
En el bar Bowie.		
Figura 56: Collage del taller de vestuario organizado en Palmira		

ANEXOS

FOTONOVELA

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1. ~~El~~ Abrasados por el sol nos dirigimos a nuestro destino de siempre

2. ~~El~~ Caminos

3. (aparente) cruzamos ciudades y recordamos que venos diferentes no este me /

4. Las ciudades y no importan...

5. Es algo cotidiano

6. Pero también escuchamos la ciudad también a nuestra

7. Continuamos el camino por la avenida

8. sobre el terreno de cultivo que nos lleva hasta el hogar (los de casa)

9. Pero a veces no basta comenzar hacia otro lado

10. La violencia tiene un alcance que va más allá de las palabras (y los ojos pueden de un)

11. Y pude decir cosas penitentes

12. Hacia y la vida son el eco de la

13. una tipografía, lo que al ver la imagen de un

14. hombre cambiado chocado

15. La plenitud tiene varias caras

16. Las críticas, venos voces

17. Pero nuestra actividad una sola respuesta

18. Existencia.

19. De regreso a casa el

20. nuestro no es distinto

21. Nos afeirmos q

22. hay algo que hay en compañía de la vida.

23. al separar caminos

24. y a pesar de la

25. En un estado y nos porq de nos

26. Es un estado y nos porq de nos

27. En un estado y nos porq de nos

28. En un estado y nos porq de nos

29. En un estado y nos porq de nos

30. En un estado y nos porq de nos

31. En un estado y nos porq de nos

32. En un estado y nos porq de nos

33. En un estado y nos porq de nos

34. En un estado y nos porq de nos

35. En un estado y nos porq de nos

36. En un estado y nos porq de nos

37. En un estado y nos porq de nos

38. En un estado y nos porq de nos

39. En un estado y nos porq de nos

40. En un estado y nos porq de nos

41. En un estado y nos porq de nos

42. En un estado y nos porq de nos

43. En un estado y nos porq de nos

44. En un estado y nos porq de nos

45. En un estado y nos porq de nos

46. En un estado y nos porq de nos

47. En un estado y nos porq de nos

48. En un estado y nos porq de nos

49. En un estado y nos porq de nos

50. En un estado y nos porq de nos

Octavo 25x35 1/8

decimo: 22x28 1/10

Noveno: 23x35 1/9

STORYBOARD

Más allá del sol (fotonovela)

STORYBOARD

Scene # 1

Encuentro 1. (Estación mía)

Scene # 2

Esperamos la ruta T31.

Scene # 3

Dentro del bus

Scene # 4

Atravesamos el pasillo
de artesanías hacia
Unicentro.

Scene # 5

Entrada a Unicentro
(empezaron a aparecer
miradas)

Scene # 6

Entrada a Univalle
por peatonal

Más allá del sol (fotonovela)

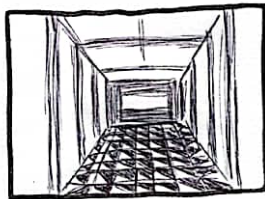
STORYBOARD

Scene # 7

Recibiendo una clase.

Scene # 8

"Parche" en la FAI

Scene # 9

"Parche" en la FAI 2.

Scene # 10

Recarga de la
tarjeta del mío.

Scene # 11

Descenso estación
"Ermita"

Scene # 12

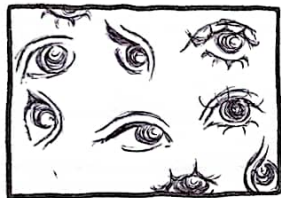

Empezamos el
Gemino hacia el
bulevar del río.

Más allá del sol (fotonovela)

STORYBOARD

Scene # 13

Miradas

Scene # 14.

Personas mirando 1

Scene # 15

Personas mirando 2.

Scene # 16

Personas mirando 3

Scene # 17

Personas mirando 4.

Scene # 18

Vampiros comiendo
Choluo

Más allá del sol (fotonovela)

STORYBOARD

Scene # 19

Entrada a la estación

Scene # 20.

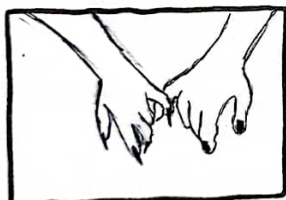
Camino al terminal

Scene # 21

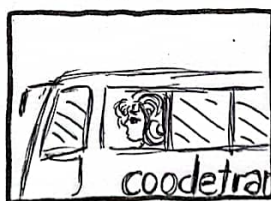
Túnel de la terminal

Scene # 22

Nos decimos adiós.

Scene # 23

Partimos

Scene # 24

a cada destino

GUIÓN

GUIÓN TÉCNICO (MÁS ALLÁ DEL SOL)

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
1	Uno de los personajes se asoma evidenciando haber visto a su compañera al otro lado de la estación del MIO, en donde inicia el trayecto.	General	Contrapicado
2	El otro personaje corresponde al saludo (o mirada) del personaje anterior desde lejos.	General	normal
3	Se encuentran para continuar el camino juntas debido a que el destino es el mismo, se encuentran de espaldas ambos personajes.	General plano	Contrapicado
4	Atraviesan la estación (que en realidad es la terminal "paso del comercio") y se encuentran de espaldas aún.	General (gran plano)	Contrapicado
5	Hay otro plano del recorrido en la terminal del MIO (frontal) en el que se ven más los detalles de la ropa.	General plano	normal

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
6	Posan ambos personajes en un punto estratégico en el que se vea más la estación o la ciudad (según convenga)	General	normal
7	Recargan la tarjeta del MIO ambos personajes, ya sea en taquilla o en máquina (si se encuentran funcionando)	General	Normal
8	Fila o espera de la ruta T31 en dirección a estación universidades (frontal o trasera según convenga)	Gran plano General	Normal
9	Caminata por el inicio del callejón en el que venden artesanías, que comunica la estación del MIO Bulterra con Unicentro. (frontal)	Gran plano general	Normal
10	Detenimiento de ambos personajes en uno de los puestos de venta de artesanías, interacción con vendedor@, toma de, de el frente	Gran plano general	Normal

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
11	Parada de ambos personajes en otro de los puestos de artesanías, charla con el o la vendedora nuevamente, toma desde atrás.	Gran plano general	Normal
12	Ambos ingresan o ya se encuentran dentro de Unicentro, rumbo a la Universidad del valle.	Gran plano general	Normal
13	Encuentro de uno de los personajes con su muñeca favorita (que ha sido inspiración para su estilo y modo de vida)	General	Normal
14	Ambos ingresan a la Universidad del Valle por entrada peatonal y regresan a ver a la cámara mientras caminan. (toma lateral)	Gran plano general	Normal
15	Beben una cerveza cerca a su facultad como de costumbre.	General	Normal

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
16	Se dirigen a la Facultad de artes integradas y son fotografiadas de espaldas.	Gran plano general	Normal
17	Más adelante en el mismo pasillo de la facultad son fotografiadas caminando nuevamente más cerca al lugar en el que se concentran todos.	Gran plano general	Normal
18	En uno de los talleres o salones de clase se encuentran presentando una cátedra (toma de espaldas con vista a la pantalla en la que se proyecta)	Gran plano general	Normal
19	Salen de clase y junto a la puerta del salón descanzan y se preparan para emprender el camino mientras una enciende un cigarrillo.	General	Normal
20	Se encuentran sentadas en uno de los muros que rodean el hall de los pasos perdidos mientras conversan y pasan el rato (lateral)	Gran plano general	Normal

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
21	Están recostadas en una "hamaca" instalada en las edificaciones de la FAS como parte del proyecto de algunos estudiantes.	Gran plano general	Normal
22	A punto de irse del edificio se se toma un acercamiento a unas de las prendas de los personajes (según convenga)	Primer plano	Normal
23	Foto en el espejo de alguna de las niñas mientras se retocan el cabello o el maquillaje.	Primer plano	Normal
24	Entrada a Banderas (toma desde atrás)	Gran plano general	Normal
25	Ambos personajes se encuentran sentados en los lugares comunes del sector de central-banderas. mientras hablan.	Gran plano general	Normal

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
26	Encuentran un par de caras conocidas y empiezan a interactuar con ellas	Gran plano general	Normal
27	Se homogeneiza el grupo y empiezan a interactuar de manera fluida entre todos.	Gran plano general	Normal
28	Continúan interactuando pero de forma más fluida y en confianza.	Gran plano general	Normal
29	Los dos personajes emprenden el camino nuevamente hacia la salida personal de la universidad.	Gran plano general	Normal
30	Ambos personajes esperan dentro de una estación del metro la ruta que los llevará al siguiente destino.	Plano general	Normal

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
31	Salen caminando ambos de la estación "la ermita" de frente.	Gran plano general	Contrapicado
32	Están afuera de un establecimiento comprando un par de cervezas, parecen distraidus.	Gran plano general	Normal
33	Hablan mientras toman de la lutz recostados en una cerca que tiene a la ermita como fondo.	Gran plano general	Normal
34	Empieza la exposición ante un público más variado en el Bulevar del río, se encuentran sentados en una de las bancas y se retrata la mirada de los transeúntes.	Plano general	Normal
35	Se repite la idea del fotograma anterior pero con transeúntes diferentes.	General	Normal.

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
36	Con la misma idea de la observación de ajenos, se cambia de locación y los personajes se encuentran transitando por el bulevar mientras atropen atención.	Gran plano general	Normal
37	Se repite la idea anterior y se transita por otro lugar cercano.	Gran plano general	Normal
38	Pose de seriedad por parte de ambos personajes en un lugar reconociblemente caluroso.	Gran plano general	Normal
39	Se repite la pose anterior desde otro ángulo esperando la vista extraña de otro transeúnte.	Gran plano general	Normal
40	Se repite la escena anterior con transeúntes diferentes.	Gran plano general	Normal.

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
41	Se repite escena de ambos personajes transitando diversos lugares concurrencias con el fin de registrar miradas o reacciones extrañas.	Gran plano general	Normal
42	Repetición de idea mientras se camina por otro lugar.	plano medio largo	Normal
43	Repetición de escena mientras se camina por la plaza	Gran plano general	Normal
44	Curpuga de miradas mientras se transita por la plaza.	Gran plano general	Normal
45	Ambas comen un choldo mientras están sentadas en la fuente de la plaza, u la espera de otra reacción y lo que no consideren natural	general.	Normal.

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
46	Mientras los personajes come choldo se registran las primeras reacciones en esta zona.	general	Picado.
47	Se continua el camino capturando miradas, esta vez de espaldas.	plano medio largo	Normal
48	Se repite el cuadro anterior, capturado de espaldas mientras caminan los personajes.	medio largo general	Normal
49	Se repite el cuadro anterior mientras se avanza.	plano americano	Normal
50	Ambas posan frente a una de las pinturas de la iglesia la ermita imitando una de las poses clásicas de una pintura.	Gran plano general	Normal

ESCENA	ACCIÓN	PLANO	ÁNGULO
51	Amboj personajes hacen fila para recoger la tarjeta del mío nuevamente en la estación "Butirera"	General	Normal
52	Los personajes están sentados en las sillas de la parte de atrás del mío, con evidente agotamiento, rumbo a la terminal de transporte.	General	Normal.
53	Se miran en el túnel de la terminal mientras suben que están a punto de dividirse caminos.	General	Picado
54	Caminan a punto de separarse para volver a casa.	Gran Plano general.	Picado