

Universidad de Valladolid

Máster en Comunicación
con Fines Sociales.
Estrategias y Campañas

CAMPUS MARÍA ZAMBRANO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN

“SIGLO XXI, CIUDAD DE MÉXICO: LAS PARTITURAS SILENTES DEL ROCK”

EMMANUEL SANTIAGO QUEZADA RIVERO

TUTOR: MIGUEL VICENTE MARIÑO.

AGOSTO / 2014

RESUMEN

La capacidad de asociar al rock con la transgresión y temas sociales fue una característica sustantiva del género a finales del siglo XX. En la Ciudad de México el rock ha perdido esta esencia contestataria y sus contenidos apuntan hacia la interiorización y los sentimientos. Los efectos de la postmodernidad se ven reflejados en las dinámicas de composición de las agrupaciones capitalinas. Los discursos han mutado hacia parámetros hedonistas, el escenario de la Ciudad de México se satura de tendencias globales, se ha perdido identidad, el género adquiere más plasticidad y apuesta por conceptos inocuos. La presente investigación académica explora los signos vitales del rock capitalino para interpretar hacia dónde se enfocan sus planteamientos discursivos, por qué hay un desinterés en tópicos sociales y hasta qué grado sería posible retomar un empeño revulsivo. La propuesta comunicativa que forma parte de este documento intenta reactivar valores críticos, se intenta llevar al rock hacia un punto medio donde es posible fusionar parámetros de entretenimiento y al mismo tiempo ofrecer un enfoque reflexivo capaz de nutrir a la opinión pública en pro de un desarrollo social.

PALABRAS CLAVE

Rock, México, modernidad tardía, postmodernidad, hipermodernidad, opinión pública, hedonismo, plasticidad, reflexión, discurso, crítica, transgresión, mensaje social.

ABSTRACT

The capacity to associate rock music with transgression and social subjects was a substantive characteristic at the end of the 20th century. In Mexico City rock music has lost this non-conformist essence and their contents aim towards internalization and feelings. The effects of the postmodernism wave are reflected in the composition dynamics of the local bands. The speeches have changed towards hedonistic parameters; the scene is saturated with global tendencies and has lost its identity. Rock music has acquired more plasticity and bets for empty concepts. This investigation explores the vital signs of Mexico City rock music towards the focus of their speeches, why there is a disinterest in social topics and how possible is to retake a revulsive persistence. The communicative proposal enclosed in this document offers a midpoint where it is possible to fuse entertainment parameters and social development.

KEYWORDS

Rock music, Mexico City, late modernity, postmodernism, hypermodernity, public opinion, hedonism, plasticity, reflection, social speech, transgression, social development.

ÍNDICE

<i>PRESENTACIÓN</i>	4
<i>MARCO TEÓRICO</i>	22
<i>METODOLOGÍA</i>	49
<i>ANÁLISIS DE RESULTADOS</i>	58
<i>PROPUESTA COMUNICATIVA</i>	92
<i>CONCLUSIONES</i>	108
<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	113
<i>APÉNDICE</i>	118

PRESENTACIÓN

“[...] el roc¹ mexicano tiene ante sí un largo y espinoso camino. No es difícil percatarse de que las espinas (y cosas peores) son inherentes a las rutas del subdesarrollo, pero sin duda las heridas y raspones serán muchísimos menos si no se tira la experiencia por el gran canal”

Federico Arana

Di Cillo, en su documental estelarizado por *The Doors* (2013), lanza una jugosa oferta en voz de Johnny Depp: “los años sesenta iniciaron con un disparo”. La imagen de John Fitzgerald Kennedy, abatido en la limusina *Ford Lincoln*, y Jacqueline Bouvier intentando armar el rompecabezas, ilustra, en cierto nivel, la pólvora de Marc Augé: “la democracia no tiene por finalidad lograr la felicidad de todos, sino crear sus condiciones de posibilidad para cada uno eliminando las fuentes más evidentes de infelicidad” (cf. 2012: 8). Era 1960, paralelamente el rock lanzaba sus primeros pinitos en una métrica contestataria. *Bang, bang, bang*.

Si no recuerdan tu nombre es porque nadie te conoce, y bajo dicho atisbo podríamos describir al rock como el tipo sensual que ha sacudido millones de bocas. Se le achacan varias infidelidades: rock sicodélico, rock progresivo, rock duro, rock matemático, incluso hasta rayar en el oxímoron rock punk –en referencia al contraste ideológico entre estos dos géneros respecto al término sociedad de masas-. Como figura paterna el rock ha sido capaz de ofrecer amparo a una amplia gama de discursos. Su genealogía describe una constante liberación, capacidad de adaptación e innovación.

Según la *BBC* y su serie documental *Las Siete Eras del Rock* (2007), a inicios del siglo XX en Norteamérica, mientras los blancos dormían, la clase racial oprimida mantenía encendida la noche para desatar su catarsis a través del blues. Los ingleses se percataron de este potencial expresivo y adoptaron dicho género desde una perspectiva más dura y transgresora, entonces nació el rock como estandarte contestatario. Los efectos del mestizaje musical fueron irreversibles, Hendrix quedó cautivado al escuchar a los virtuosos de *Cream* y voló a Londres para despedazarlos; la respuesta de los *Doors* ante los *Beatles* y su “*all you need is love*” fue tajante: “*come on baby light my fire*”; entonces el rock volvía a América, a sus orígenes, y se completaba todo un ciclo.

¹ Forma de apropiarse del término por el autor en su texto.

² Extensión de tierra comunal repartida entre los campesinos, la cual no puede ser vendida.

³ Caudillo de la Revolución Mexicana cuyo lema de lucha, entre otros, fue el de “*la tierra es*

1960, México salía de la ruralidad y paralelamente al binomio de las erres (*rock and roll*) se le extirparon las corbatas y los cafés cantantes, las tardeadas y los chaperones, la fórmula melosa ya no tenía sitio en los nacientes intereses de esta reforma; el rock, a secas, definía sus objetivos de independencia y tejía una acústica capaz de adoptar contenidos sociales y vínculos artísticos cuyo objetivo era proteger y exaltar los derechos constitucionales del mexicano. El rock azteca, al igual que el ejido², pertenecía a quien lo procuraba; los jóvenes lo tenían claro, cuidaban de la música y la música cuidaba de ellos; una visión posrevolucionaria simple pero efectiva (parafraseando en esencia a Emiliano Zapata³): la tierra, el rock y el orgasmo son de quien los trabaja.

A cuarenta años de concluir el siglo XX, el rock en México vivía la hora más oscura del crepúsculo difusionista. La necesidad de sacudirse sombras ajenas -por llamar de alguna forma a la núbil sonoridad del *rock and roll* de los años cincuenta, ensamblado y cantado en idioma anglosajón- motivó al rock nacional a construir acordes endógenos y brindarle al género una personalidad relativamente auténtica. Tener la sala de ensayo contigua a los Estados Unidos de Norteamérica, favoreció para ponerse al día de las iniciativas y sonoridades extranjeras. Los roqueros aztecas buscaron cierta independencia de las partituras anglo con el simple hecho de componer sus canciones en "español", iniciando así la tormentosa historia del rock nacional en idioma original.

La presente investigación no pretende definir cuál es el sexo de los ángeles ni resolver la ecuación del rock como fórmula del desarrollo social de la Ciudad de México, sin embargo cabe la posibilidad de que, al igual que esas grandes canciones transformadas en himnos, se vivan momentos de clímax donde coros y estrofas dirijan los reflectores hacia zonas "calientes" pues, finalmente, el rock está hecho de esos genes; los negros rechazaron la esclavitud y la segregación a través del blues, los blancos vomitaron las consecuencias de la enajenante modernidad a través del rock. Bienvenidos a un análisis de la voz del rock capitalino contemporáneo, conectando (o contrastando) sus raíces con su presente y, por qué no, destacando las ventajas cuando se mantiene al escenario ardiendo; liberarse del letargo... y apagar la máquina... y encender el corazón.

1...2... 1...2...3...4...

² Extensión de tierra comunal repartida entre los campesinos, la cual no puede ser vendida.

³ Caudillo de la Revolución Mexicana cuyo lema de lucha, entre otros, fue el de "*la tierra es de quien la trabaja*".

I. INTRODUCCIÓN //

// ¿Pero en qué momento se curó la rabia?, o del éxodo de los discursos contestatarios hacia un estado indolente //

Actualmente el rock capitalino ha adoptado nuevos códigos en la estructura de sus mensajes; dinámicas confortables que distan por completo de los objetivos del rock de finales del siglo XX. Es evidente que los hábitos de la modernidad tardía han permeado los procesos de composición musical, los contenidos ya no persiguen fines de progreso y vinculación ciudadana, las temáticas se afinan en un tono más laxo, mucho más afín a lo individual, una sobreexposición del interior, exaltación de lo personal.

¿Cuál es el papel que representa el rock en la construcción de la opinión pública mexicana? ¿En qué momento el escenario azteca diluyó su enfoque social? ¿Hasta dónde es válido hablar de crisis ideológica en la producción capitalina de este género? ¿Se necesitará una reinterpretación de los nuevos discursos del rock en la Ciudad de México?

Las nuevas generaciones capitalinas asisten a conciertos ornamentados con los nombres de antiguas leyendas del rock, lo que podría cuestionar la diseminada manifestación de líderes musicales contemporáneos. Caifanes, Maldita Vecindad, Tijuana No, La Castañeda, La Lupita, se han convertido en franquicias nacidas en los años 80 que hoy día son la añeja tintura de la voz contestataria del rock azteca; últimas sucursales donde, se supondría, bandas noveles deberían hacer las compras para nutrir sus estímulos creativos.

Se habla de la crisis ideológica del rock capitalino del siglo XXI pues existe una gran variedad de músicos pero con un discurso macilento. El escritor Juan Villoro lo argumenta abiertamente (CNN México, 2014: *web*) en su participación dentro del marco del Festival Vive Latino⁴:

⁴ El Festival Vive Latino es un evento musical que desde hace 15 ediciones expone en la Ciudad de México a numerosas agrupaciones y géneros musicales ligados al rock.

“[...] creo que hay muchísimos grupos nuevos pero no hay una concentración que nos permita pensar que algunos grupos son ya canónicos, no veo un Café Tacuba o un Caifanes hoy en día. Es una escena como un laboratorio, en donde hay muchísimos músicos de gran calidad pero estamos esperando un momento de condensación como lo fue Molotov en el 94 por ejemplo. Faltan estos grupos que vayamos entendiendo, que son los que nos representan” (CNN México, 2014: *web*).

Esta declaración de Villoro nos confirma algunas de las características hipermodernas que se transcriben en el contexto musical: hacer más en menos tiempo, el pasado y el futuro pierden sentido, vivir en una constante exposición a más información sin contar con el intervalo de reacción necesario para asimilarla; ir más rápido, más lejos, ¿con qué objeto? Y esto se reproduce en el escenario capitalino. Más músicos, más bandas, lo cual se agradece pero ¿por qué las agrupaciones son tan efímeras y fugaces?, ¿por qué ya no hay una relación tan profunda entre sus discursos y la agudeza crítica?

Veladamente una *vox populi* tilda a este género de obtuso, música sin pretensiones más allá de divertir y pasarlo bien. ¿El rock capitalino en México ha enmudecido? ¿Se ha perdido la ductilidad contestataria de este género para estimular la opinión pública? ¿La modernidad tardía le ha facturado sus hábitos indolores y efímeros? ¿O quizá derivado del analfabetismo mediático del público se justifica la pasividad de este género? ¿Qué tipo de valores se nutren en el rock contemporáneo? ¿El hedonismo, la fantasía y el placer inmediato son sus nuevas métricas?

Según Ronald Inglehart y su *Revolución Silenciosa* (1977), fueron los años 70 albores de una sedición ideológica y cultural. El postmaterialismo tonificaba la humanización de las ideas, otorgando al conocimiento y la participación ciudadana una categoría revulsiva en las sociedades: una estimación mayor por la calidad de vida que por el nivel de vida. Una activación de nuevos valores surgió en aquel capítulo de la Historia; un cambio que echó raíces en buena parte de la juventud de la “Gran Tenochtitlán”.

1968 para la historia mexicana enmarca uno de los hechos más atroces en contra de la juventud y el estudiantado, el célebre y perturbador “2 de octubre no se olvida” llegó

para quedarse. Ante las fuertes protestas y mítines que los jóvenes realizaban para estimular la conciencia de participación y respeto a la ciudadanía, el gobierno, bajo las instrucciones del presidente Gustavo Díaz Ordaz, decidió reprimir a través de las balas: 325 jóvenes y estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968 (cf. Aristegui Noticias, 2013: *web*) en la Plaza de las Tres Culturas (Ciudad de México), lo que se conoce como "La Matanza de Tlatelolco".

El rock capitalino tuvo una relación directa con los efectos colaterales de éste y otros vapuleos sociales. Previo al 68, Ernesto Uruchurtu, regente de la Ciudad de México entre 1952 y 1966, cortó el flujo sanguíneo del rock prohibiendo los conciertos en espacios públicos y clausurando los cafés cantantes⁵, así que el rock tuvo que mudarse al subterráneo; sin embargo esconderse no significó extinguirse.

Entonces sobrevino la génesis del cambio. Las bandas de rock guardaron las corbatas, olvidaron el idioma inglés y reivindicaron los penachos e idiolectos⁶. El rock en México daba un gran giro, ya los amplificadores no buscaban divertir sino informar. El escenario –por lo menos el capitalino- se transformó en las entrañas de Calíope donde el principal objetivo revelaba la necesidad de testificar y heredar acordes profundos a las nuevas generaciones. Se trataba de fortalecer las conexiones sociales, la participación ciudadana en temas de política y convivencia, la denuncia, el respeto e igualdad, educación y bienestar social. Ante la colosal censura de la época el rock se las ingeniaba para mostrarse. Las bandas, como *Three souls in my mind* (que posteriormente por argumentos legales cambió su nombre a El Tri de México) y su tema "Abuso de autoridad", seguían desafiando la represión del Estado, incluso poniéndole nombre y apellido a la dedicatoria:

"[...] vivir en México es lo peor, nuestro gobierno está muy mal ya nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar... y las tocadas de rock ya nos las quieren quitar, ya sólo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz" (*Three souls in my mind*, 1976).

⁵ Locales cerrados o cafeterías acondicionadas para que los jóvenes acudieran a bailar y escuchar bandas de *rock and roll* y en donde no se permitía la venta de bebidas alcohólicas.

⁶ Término presentado por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure en su obra póstuma *Curso de Lingüística General* (1916), que refiere a los códigos comunes entre ciertos sectores o grupos sociales.

Era imposible desasociar el rock de la rebeldía, expresión o inconformidad social. Varias generaciones, por lo menos aquellas coetáneas y subsecuentes a los perímetros del movimiento estudiantil del 68, sostuvieron una conexión directa entre la música y los contenidos revulsivos. Los jóvenes (15 a 25 años de edad) en esa época conformaban el 18.9% de la población total que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, se traducían en la no menos apreciable cifra de 9 millones de habitantes (*cf.* INEGI, 1970: *web*). 9 millones de jóvenes que circulaban, tácita o expresamente, por circuitos ideológicos posmaterialistas.

En 1985 dos eventos sustantivos marcaron a la Ciudad de México:

19 de septiembre, 07:19 horas (tiempo local UTC-6), un terremoto de 8.1 grados (Mw) (*cf.* Instituto de Geofísica UNAM, 1985 : *web*) sorprendió, por lo menos, a 10 mil víctimas mortales. Nada sería igual para los capitalinos después de esa agitada mañana; desde aquel jueves, la crisis psicológica y la paranoia sísmica han pautado una reinterpretación de los hábitos urbanos en la Ciudad. 1985 es el año donde el éter de la catástrofe replanteó el papel de la sociedad y su capacidad solidaria.

Éter que abrazó, de paso, al rock. Entre el parte de caídos figuró el nombre de Rodrigo González; el estandarte del rock urbano nacional era sepultado involuntariamente por toneladas de cemento –de ahí que entre el gremio se incida en la broma y el sarcasmo “*Rockdrigo murió de un pasón de cemento*” (sobredosis de solvente), pues era bien sabido que “el guerrero del nopal” tenía una peculiar atracción hacia las sustancias tóxicas-. Un vecino incómodo menos en Tlatelolco: roquero quimérico sin opción al *encore*.

Días previos al terremoto del 85 abría sus puertas una sala que reanimaría las estructuras del rock capitalino. Rockotitlán nació un 16 de septiembre de 1985. Según la *Revista Proceso* “Rockotitlán fue fundado por el grupo Botellita de Jerez, justamente una noche antes de los sismos del 19 de septiembre” (*Revista Proceso*, 2004: *web*). Por su escenario desfilaban acordes casi todos ellos cargados de rabetas y ofrendas, bien en contra de una dictadura con semblante democrático -el Partido Revolucionario Institucional sumaba 55 años en el poder- o bien reaccionando ante la pasividad

ciudadana. Una buena parte de la juventud sudó en Rockotitlán sus noches más intensas, amparados bajo la esperanza de una generación unida y crítica como aquella del 68 y la posible resurrección de la opinión pública bajo la inercia de la música.

El rock capitalino emergía del sótano y los medios masivos tuvieron una lectura adecuada de este fenómeno cultural. Las bandas multiplicaron los panes, el rock cotizaba facturas gordas y se convertiría en buen negocio. Las disqueras aprendieron que lo contestatario y roquero eran nichos que necesitaban ser explotados y que con un poco de maquillaje la rebeldía podía ser tanto divertida como encantadora, los roqueros ya no eran vándalos sino estrellas de la televisión y podían, sin pega alguna, sentarse a la mesa junto a una sociedad conservadora y mediáticamente analfabeta –el éter de la catástrofe no terminaba de marcharse-.

Algunas bandas supieron aprovechar esta conspiración del emporio musical sin renunciar a su afán social; una vez conquistados los reflectores masivos sus letras mantuvieron una editorial coherente a sus objetivos primarios (hacer de la música un revulsivo generacional) pero ahora con los beneficios de un tiraje a gran escala. 1968 y varios golpes bajos aún no estaban olvidados; Saúl Hernández, vocalista de la banda más emblemática del rock mexicano, tributó líricas al respecto. “Antes de que nos olviden” (Caifanes, 1990) es una canción dedicada a esa noche roja de Tlatelolco y, en general, al movimiento estudiantil silenciado. Podría asimilarse entre líneas una necesidad de recuperar el *pneuma*⁷ de aquellas trincheras juveniles; trincheras donde se acuñó una poderosa frase de lucha: “*pidamos lo imposible*”. Hernández hizo eco de ello:

“Antes de que nos olviden haremos historia, no andaremos de rodillas, el alma no tiene la culpa. Antes de que nos olviden romperemos jaulas y buscaremos la fuga, no hay que condenar el alma. Antes de que nos olviden rasgaremos paredes y buscaremos restos, no importa si fue nuestra vida” (Caifanes, 1990).

⁷ Esencia, aire vital.

II. JUSTIFICACIÓN //

// ¿En qué momento se vacunaron los micrófonos con *Rivotril*⁸?, o del apocalipsis hedonista //

Existen declaraciones, no sólo del propio gremio musical sino de profesionales vinculados al medio que desvelan una precaria situación de los contenidos del rock. Esta investigación registró las voces de un grupo especializado en el tema y gente vinculada a la industria musical; su opinión, a través de entrevistas semiestructuradas, en la mayoría de los casos desaprueba las actuales credenciales del rock. Otros más consideran que no existe como tal una crisis ideológica sino una evolución y transformación del mensaje, pues el rock permite la convivencia de nuevos contenidos.

Lo cierto es que la situación actual del rock capitalino no es la misma de la escena vinculada al despertar social. Por lo cual es pertinente conocer qué hay en medio entre ambos perfiles, qué es lo que sucedió, por qué se agotó el tiempo de la transgresión. A continuación se exponen algunos ejemplos para justificar con mayor claridad la elección del tema. Desmenucemos un par de canciones pertenecientes a bandas formadas en la primera década del siglo XXI. Apliquemos un breve análisis de contenido: mensaje, tono, verosimilitud, valoración.

Viajemos hacia el mundo de María Daniela y su Sonido Láser. Aquí la letra del tema "Miedo" (María Daniela y su Sonido Láser, 2009):

"Tengo miedo de caerme, estoy muy borracha, esa aspirina creo que era una tacha⁹. Luces de colores y estroboscopio y labios de lujo, un brillo en mis ojos. Hoy creo que estoy en problemas, mi compañero baila que da pena, creo que él necesita una aspirina, yo voy al baño y se lo encargo a mi prima" (María Daniela y su Sonido Láser, 2009).

⁸ Nombre comercial en México del Clonazepam; fármaco con propiedades ansiolíticas, sedantes e hipnóticas.

⁹ Metilendioximetanfetamina, también conocida como "éxtasis" o "droga del amor".

Segunda canción. Entran a escena Los Odio, una banda de músicos consagrados, provenientes de agrupaciones mediáticamente exitosas en el circuito del rock capitalino (Fobia, Molotov, Café Tacuba). Su letra de la canción "Superpompis" es la siguiente:

"Tengo una nena super buena onda *wey*¹⁰, tiene detalles, ella es siempre así, mi nena es cero mala vibra *wey*, es como un *brother* para mí y puede ser que sean las drogas o puede ser mucha televisión y puede ser que nos vayamos hoy a ver qué *reven*¹¹, me dice *wey wey* nadie es como tú, me dice *wey wey* vamos de *reven wey*, tengo una niña *de pelos*¹² *wey* muy buena vibra y *superpompis*, me dice estoy en otro pedo¹³ y ponte *funky*..." (Los Odio, 2009).

MENSAJE: Ambos temas activan valores más involucrados con el hedonismo y el confort, diversión y ocio efímero. Son ejemplos de cómo se construyen las dinámicas de expresión con las que hoy en día algunos jóvenes tejen sus relaciones sociales.

Según el cerebro principal y vocalista de Los Odio, Paco Huidobro, el objetivo de este proyecto es divertirse, rellenar espacios, tocar la música que nunca tocarían (*cf.* IndioTV, 2011 : *web*), pero ¿un adolescente al escuchar este *opus* tendrá la suficiente medida para comprender que se trata de una sátira? ¿El público contará con la pericia suficiente para asimilar a la agrupación como lo que es: un afán por pasarlo bien?

TONO: Una atmósfera relajada y desenfadada. Las letras nos hablan del confort como el gran estímulo fugaz.

VEROSIMILITUD: Existe una relación directa entre este tipo de contenidos y la realidad que viven gran parte de los jóvenes. Estos ejemplos son una muestra de sus expectativas y hábitos; una parte de un sector social que ha desactivado

¹⁰ Expresión mexicana sinónimo de amigo, "tío" o camarada.

¹¹ Apócope de reventón (marcha, jaleo, fiesta).

¹² Sinónimo de increíble o maravillosa.

¹³ En este caso "pedo" se utiliza como sinónimo de "asunto" o "rollo".

estímulos críticos, pues la sobreexposición a mensajes hedonistas e indoloros estimula valores más ligados al confort y el individualismo.

VALORACIÓN: Vapuleados por un analfabetismo mediático algunos jóvenes capitalinos consumen este tipo de música (bautizada como rock en orden a una clasificación comercial) sin ningún tipo de restricción o sugerencia por parte de quien produce, distribuye y expone estos contenidos; no existe una advertencia explícita que subraye el voluntario afán burlesco, quizá por considerarlo innecesario o quizá porque priman intereses de entretenimiento y audiencia. Esta línea editorial no es la única oferta a la mano, sin embargo es una fórmula bastante común que evidencia otra posibilidad del rock contemporáneo: divertir (se debe hacer hincapié que existe una línea muy delgada entre la diversión, la evasión y la distracción). Como lo apunta el sociólogo Ortiz Murillo en la entrevista otorgada a esta investigación (2014, marzo) "Las necesidades de los músicos contemporáneos se han transformado en otras del tipo veganas, ligeras".

Sería conveniente analizar la otra cara de la moneda. Regresemos a un tema de Caifanes, finales del siglo XX. "El Comunicador" (Caifanes, 1992) contrasta diametralmente con los dos ejemplos anteriores (María Daniela y Los Odio), lo cual estipula que durante las últimas dos décadas el rock azteca ha enfrentado una fuerte transición ideológica:

"Hay un ser que nos teme, alguien que quiere escondernos. Tiene óptica cuadrada y vomita engaño, desconecta tu razón. Amarilla está su sangre, reprimido su corazón, él te rompe los sentidos milenarios, es un foco de infección. Yo no sé cómo se llama, es el comunicador... ahora es tiempo de afilarnos los colmillos... yo no sé cómo es que ríe, es el comunicador" (Caifanes, 1992).

MENSAJE: Se denuncia la enajenación mediática, la manipulación de los contenidos, la represión y el amarillismo.

TONO: Se emplea un matiz provocador. Seriedad y sobriedad percuten la atmósfera de la letra.

VEROSIMILITUD: Este tema fue expuesto en 1992, justo cuando la alineación de la prensa con la editorial gubernamental era evidente, pues el Partido Revolucionario Institucional marcaba la pauta para la producción de contenidos en la mayoría de los medios informativos nacionales –el PRI no dejaría el poder hasta el año 2000-. El color amarillo juega dos papeles, por un lado apela a editoriales morbosas con fines de incrementar los datos de audiencia y en otro plano podría relacionarse con el color institucional de la empresa y monopolio Televisa, cuyo noticiario estelar, conducido por Jacobo Zabludovsky (el comunicador por antonomasia de aquellos años) era un eco de los intereses del Estado.

VALORACIÓN: Es un tema que estimula la conciencia ciudadana; es evidente que la letra pone en tela de juicio la objetividad de los medios masivos de comunicación. Una pieza zurcida con valores básicos del rock contestatario: conciencia, denuncia y libertad de expresión.

Este breve análisis es una nimia muestra de la transición que han sufrido los contenidos en los últimos años. Expresa contundentemente hacia dónde apuntan las líricas, qué temas están permitidos y qué otros se han arrinconado. Es importante destacar que no todas las agrupaciones van por esta línea, pero para la mayoría es más cómodo operar bajo esta modalidad que garantiza la exposición mediática: si es divertido es rentable.

Por otra parte la encuesta mundial de valores realizada en México en el año 2005 aporta datos interesantes respecto a la relación entre la felicidad de la población juvenil y su actividad social, cultural o política. Al relacionar estos datos se podría interpretar que la felicidad de los jóvenes no se ve trastocada por los asuntos en materia de política o desarrollo social y mucho menos se ve afectada por mantener una baja actividad en dichos temas.

VALUES SURVEY DATABANK

Selected countries/samples: Mexico [2005]

BASE=1512 Weight [with split ups]		Country				
		Total	Mexico			
			Total	Age		
			15-29 years	30-49 years	50 and more years	
Satisfaction with your life	Dissatisfied	2.60%	2.60%	1.40%	2.80%	3.80%
	2	0.70%	0.70%	0.60%	0.60%	0.80%
	3	1.00%	1.00%	1.20%	0.80%	1.10%
	4	1.20%	1.20%	0.40%	0.90%	2.70%
	5	5.70%	5.70%	4.80%	6.20%	6.00%
	6	4.00%	4.00%	4.00%	3.60%	4.70%
	7	7.70%	7.70%	9.20%	8.20%	4.90%
	8	25.10%	25.10%	30.30%	26.00%	16.50%
	9	16.90%	16.90%	18.20%	18.50%	12.40%
	Satisfied	35.10%	35.10%	29.90%	32.50%	47.00%
	Total	1512 (100%)	1512 (100%)	501 (100%)	647 (100%)	364 (100%)
	Base for mean	1512	1512	501	647	364
Mean	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	
Standard Deviation	2.05	2.05	1.81	2.04	2.37	

Source: Values Surveys Databank

TABLA 1. "GRADO DESATISFACCIÓN CON LA VIDA PROPIA".
FUENTE: ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES, MÉXICO 2005. BANCO DE DATOS ASEP.

VALUES SURVEY DATABANK

Selected countries/samples: Mexico [2005]

BASE=1560 Weight [with split ups]		Country				
		Total	Mexico			
			Total	Age		
			15-29 years	30-49 years	50 and more years	
Feeling of happiness	Very happy	58.30%	58.30%	62.30%	60.80%	49.10%
	Quite happy	32.40%	32.40%	31.10%	31.70%	35.00%
	Not very happy	8.30%	8.30%	6.00%	6.90%	13.40%
	Not at all happy	0.70%	0.70%	0.20%	0.30%	2.00%
	Don't know	0.10%	0.10%	-	0.20%	-
	No answer	0.30%	0.30%	0.40%	0.20%	0.50%
	Total	1560 (100%)	1560 (100%)	501 (100%)	656 (100%)	403 (100%)

Source: Values Surveys Databank

TABLA 2. "GRADO DE FELICIDAD".
FUENTE: ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES, MÉXICO, 2005. BANCO DE DATOS ASEP.

VALUES SURVEY DATABANK

Selected countries/samples: Mexico [2005]

BASE=1528 Weight [with split ups]		Country				
		Mexico				
		Total	Total	Age		
15-29 years	30-49 years			50 and more years		
Important in life: Politics	Very important	20.20%	20.20%	19.00%	20.20%	21.60%
	Rather important	27.40%	27.40%	26.50%	30.40%	23.40%
	Not very important	27.90%	27.90%	33.70%	25.70%	24.00%
	Not at all important	24.60%	24.60%	20.80%	23.70%	31.00%
	Total	1528 (100%)	1528 (100%)	499 (100%)	645 (100%)	384 (100%)

Source: Values Surveys Databank

TABLA 3. "GRADO DE IMPORTANCIA EN LA VIDA RESPECTO A LA POLÍTICA".

FUENTE: ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES, MÉXICO, 2005. BANCO DE DATOS ASEP.

VALUES SURVEY DATABANK

Selected countries/samples: Mexico [2005]

BASE=1534 Weight [with split ups]		Country				
		Mexico				
		Total	Total	Age		
15-29 years	30-49 years			50 and more years		
Active/Inactive membership of art, music, educational	Not a member	75.70%	75.70%	67.50%	78.50%	81.80%
	Inactive member	10.20%	10.20%	15.00%	8.50%	7.00%
	Active member	14.00%	14.00%	17.40%	13.10%	11.20%
	Total	1534 (100%)	1534 (100%)	499 (100%)	650 (100%)	385 (100%)

Source: Values Surveys Databank

TABLA 4. "MIEMBRO ACTIVO O INACTIVO EN TEMAS DE ARTE, MÚSICA O EDUCACIÓN".

FUENTE: ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES, MÉXICO, 2005. BANCO DE DATOS ASEP.

Las cifras evidencian que la mayoría de los jóvenes en México están conformes con su vida, pues el 78.4% de ellos han calificado su situación actual con 8 o más puntos en la

escala (tabla 1). Más del 60% de ellos son muy felices y el 31.1% afirma ser feliz, es decir, el 93.4% considera que la felicidad es un rasgo explícito de su realidad. (tabla 2).

Ahora bien, la implicación de la juventud en temas de política es interesante: el 54.5% opina que estos temas no son trascendentes en su vida; sólo el 19% está totalmente consciente de la relevancia que implican los asuntos políticos (tabla 3). Cuando se les ha cuestionado acerca de su asociación con actividades educativas artísticas o musicales, el 67.5% expresó no estar implicado en ello; sólo el 17.4% se declaró activo (tabla 4).

Al relacionar estos datos se intuye que los jóvenes son felices y al parecer están satisfechos con su vida y estos índices no se ven afectados ni por la realidad política del país ni por la carente vinculación en temas culturales. Su felicidad no depende de ello. Por ende, podría argumentarse que el rock capitalino (al ser un género principalmente habitado por jóvenes), es un claro reflejo de este fenómeno y de alguna forma se podría explicar un poco más el porqué las bandas capitalinas noveles cantan lo que cantan.

III. FINALIDAD //

Imperativo descollar que la presente investigación social persigue una recaudación e interpretación de discursos sociales; hacia dónde, en qué, por qué han transfigurado los discursos ideológicos del género rock en la Ciudad de México. Se pretende conocer qué terrenos pisa actualmente el rock capitalino. ¿Cómo están conformados sus mensajes? ¿Cuáles son las prioridades de los músicos en el momento de crear sus temas? ¿Qué importancia tiene para ellos la vinculación de sus letras con temáticas sociales?

Dentro de los planteamientos de la investigación se pretende descifrar cuál es la tendencia discursiva de las bandas de rock capitalinas así como indagar cuál es el contexto social y la infraestructura para la producción del género. Determinar qué influencia tiene la industria musical en la línea editorial de las bandas y las opciones con las que cuentan para su difusión. Inferir si el nivel cultural de las bandas determina su capacidad discursiva y plantear la posibilidad de que el rock capitalino reactive su estatus de actor o vocero crítico ante las necesidades de la ciudadanía. Todo esto

ayudará a validar la propuesta comunicativa cuyo objetivo es ofrecer una alternativa al problema u objeto de estudio que se expone en el presente documento.

Para concretar dichos objetivos se optó por la entrevista semiestructurada, inquiriendo el testimonio de profesionales relacionados con la escena musical. Cabe destacar que esta investigación transita sólo en una de las múltiples caras que conforman la escena del rock capitalino. Es esta una versión donde se interpreta la voz de aquéllos que producen, explican y difunden el rock. Sin duda el presente estudio es una iniciativa que vivirá inmejorables condiciones de credibilidad y contundencia cuando se fusionen las piezas restantes del escenario: público, grupos de fanáticos, músicos de otros géneros, monopolios del entretenimiento, infraestructura independiente, entre otras.

En resumen, el presente estudio académico está estructurado en primer lugar para comprender cuál es el contexto del rock capitalino, sus orígenes, el problema en cuestión; posteriormente se incluye un referente teórico para abordar los temas que ayudarán a sustentar el curso de la investigación. A continuación se explica la metodología empleada y se expone un análisis de los datos recabados. Una parte medular de este documento se desarrolla en la propuesta comunicativa, aquí se expone una agrupación de música rock capitalina cuyo afán es contribuir y estimular la reflexión crítica del público a través de un concepto alterno a la oferta comercial; lo cual es una de las intenciones primordiales en el sentido de atender el problema en cuestión, si se habla de partituras silentes en materia de contenidos reflexivos la propuesta comunicativa ofrece una voz. Finalmente el apartado de conclusiones servirá para atar todos los cabos de la investigación y relacionar los objetivos e hipótesis que se han planteado, así como un planteamiento de posibles mejoras a este trabajo académico.

IV. CONTEXTUALIZACIÓN //

Existen varios libros y publicaciones cuya función es la de cronistas o historiadores del rock en México, sin embargo poco se ha escrito sobre el debilitamiento del rock como grupo animador pues este género musical ha renunciado al empadronamiento activo en proyectos globales de transformación social.

Se cuenta con testimonios, tanto gráficos como audiovisuales, de los aspectos clave en el devenir histórico del rock nacional. Desde documentales y debates que abordan al *Festival de Rock y Ruedas de Avándaro* en 1971 como “parte-aguas” del fenómeno, hasta compendios de bandas capitalinas que conforman la nueva oleada de música rock –entre otros géneros-, pero con más intenciones de otorgar una bitácora de viaje que una radiografía crítica ligada a las necesidades contemporáneas.

A partir del rastreo de reseñas sobre festivales capitalinos ha surgido una nutrida recopilación de artículos periodísticos, la mayoría de ellos critican la transformación de los festivales en un sistema puramente de entretenimiento y carente de propuestas creativas, donde las temáticas sociales y aportaciones culturales sólidas son pocas.

Existe un texto titulado “La generación Zoé”, que en su momento levantó controversia, el cual habla de cómo los mensajes hedonistas se han proyectado, más allá del escenario, en la actitud y hábitos de los jóvenes afines a este tipo de bandas (Zoé) y temáticas (confort, placer, amor, desamor, individualidad), destacando que “el canto de los jóvenes mexicanos está nublado de evasión. A pesar de que el sistema le cerró las puertas en su cara, una parte representativa de esta generación esquiva su realidad con versos dedicados a la vía láctea” (Revista Proceso, 2012: *web*).

Prima una apreciación de que la industria musical mexicana y los organizadores de festivales “intentan vender el muerto” (Almaraz, 2014: *web*). Comienza a surgir efecto la saturación de nuevas bandas y la nula contundencia en sus propuestas creativas. Por otra parte, en los últimos años se ha recurrido a la resurrección de grupos legendarios que en cierta forma garantizan una nutrida convocatoria. “¿Cuánto vende la nostalgia?” (Rivera, 2014: *web*) es una referencia que lo ejemplifica:

“En la edición del 2011 el Festival (Vive Latino) tuvo a bien reunir a una de las bandas más trascendentes en la historia del rock nacional, Caifanes, aquello se convirtió en una locura, miles de treintañeros que vivieron el final de su segunda década ataviados en la camiseta de Saúl Hernández y compañía no dudaron en comprar su boleto, costara lo que costara, para

reventar el Foro Sol como nunca nadie lo había hecho, ni siquiera Café Tacuba en la celebración de sus 20 años" (Rivera, 2014: *web*).

Y como éstas existen más referencias que intensifican el objeto del presente estudio y que se expondrán en la etapa oportuna de la investigación. Por lo pronto el contexto del rock mexicano, específicamente capitalino, nos habla de su debilitamiento creativo y la escasa vinculación con la sociedad. Por un lado la industria (transnacional o independiente) oferta una nutrida lista de nuevos exponentes del género, pero dicha profusión no va en relación con la innovación. ¿Qué tan válido, ético y socialmente responsable es que gran parte del rock contemporáneo exponga –por llamarlo diplomáticamente- partituras silentes? Si la historia del rock mexicano ha demostrado que lo transgresor y contestatario no está peleado con la rentabilidad y en suma construye capítulos trascendentales, ¿por qué prescindir de ello?, ¿por qué hay que tirar la experiencia y logros del género al “gran canal” ? Los negros trascendieron, los anglos también, ¿los roqueros aztecas del XXI –en inmejorables condiciones- para cuándo?

MARCO TEÓRICO

1. SOCIEDADES MODERNAS

Es imperante exponer cuál es el contexto (forma y fondo) donde se desarrolla actualmente el rock en la Ciudad de México. Por ello se inicia con una mirada hacia la modernidad y sus derivaciones subsecuentes para comprender de qué se alimenta y cuáles son los genes del rock capitalino. Partiendo de un plano general hasta lo particular, el corpus teórico inicia con una breve descripción de las sociedades modernas.

El modelo T de Henry Ford puede plantearse como punto de partida para hablar de la industrialización de las sociedades y el consumo de masas. Es en este punto donde se ofrece no sólo la materia prima sino el producto terminado, lo que supone un ahorro de tiempo y un marcado incremento en las ganancias. Sociedades ensambladas. Producción masiva. Evidentemente los propietarios de las empresas y/o el Estado son quienes se favorecen del desarrollo tecnológico y económico. El proletariado (sector de la población encargado de operar las líneas de producción) vive en una situación utópica respecto al enriquecimiento. Pero de alguna manera estar arriba o abajo en esta atmósfera industrializada significaba ser parte de un progreso que, hasta cierto punto, mantenía constantemente estimulado al conjunto social para amparar el camino rumbo a objetivos utópicos que por momentos tenían pinta de asequibles.

La música comienza a resentir los efectos de la industrialización y la modernidad a partir del desarrollo del fonógrafo. En principio pensado para conservar y no para reproducir en serie, el invento estaba más enfocado a preservar discursos conmovedores, una declaración de amor, la voz de un muerto, ideologías, sin embargo se suscitaron condiciones propicias para crear un mercado a través de las grabaciones musicales; es aquí donde sucede una transición de la ejecución instrumental en directo a la grabación de la música y su comercialización. "El surgimiento de la grabación y de su almacenamiento revoluciona al mismo tiempo la música y el poder, y trastorna todas las relaciones económicas" (Attali, 1995: 131).

Los nuevos hábitos de las sociedades repetitivas redundan en la mercantilización de la música a través del consumo de grabaciones y en la afluencia a sitios cerrados para garantizar el enclaustramiento del espectáculo a cambio de la percepción de derechos de

entrada. Como lo expresa Attali, una nueva red de la música emerge con la representación, el valor de la música es ahí valor de uso como espectáculo (cf. Attali, 1995: 51).

La denominada modernidad tardía o posmodernidad es un término que describe, a finales de los años setenta, la enajenación de la modernidad (cf. Lipovetsky, 2006) En cuanto al tema del consumo es aquí donde inicia una gran voracidad al respecto, los medios masivos se encargan de propagar necesidades ilusorias, herramientas como la mercadotecnia se especializan en replantear términos para nominar específicamente las variables de esta nueva dinámica social: *target*, posicionamiento, atractivo emocional, propuesta de venta, ciclo de vida del producto, canal de distribución, nivel socioeconómico A B C, comportamiento de compra del consumidor, incluso hasta llegar a lo que podría detonar una contradicción: mercadotecnia social.

La modernidad se deslizaba favorablemente bajo los hilos de la utopía, esa zona confortable deseada por el colectivo, impulso y liberación del letargo. La modernidad se consagró, a diferencia de los tiempos corrientes, definiendo a la utopía como un estado (físico e intelectual) capaz de evaporar a la incertidumbre y los miedos incontrolados, se actuaba en pro de alcanzar ese escalón otrora inexistente, la utopía en la modernidad provenía de la reflexión y aceptación de que algo no estaba bien.

En la modernidad tardía no hay tiempo para frenar y recapacitar, si acaso existe un sentimiento utópico éste será reemplazado por otro de igual o mayor magnitud sólo para esparcir una atmósfera de insatisfacción continua. Dicha insatisfacción es percibida como progreso y en cierta medida le brinda un estatus único a la conjugación en presente, juventud eterna. El progreso ahora no es un sentimiento compartido, el progreso funge como garantía de pervivencia y se recibe a título individual.

Si para la modernidad el progreso, en cierta forma, presagiaba alivio y comodidad, en la modernidad tardía el progreso se convierte en una reacción contra el rezago; el sentimiento de fracaso o de quedar fuera al no concretar los niveles de control que la globalización exige convierte a las nuevas sociedades en un hervidero de ansiedad; la

sensación de aislamiento sucede cuando la repetición colapsa. Bauman (2007) lo ejemplifica con la siguiente imagen:

“el progreso se ha convertido en algo así como un persistente juego de las sillas en el que un segundo de distracción puede comportar una derrota irreversible y una exclusión inapelable... el progreso evoca un insomnio lleno de pesadillas en las que uno sueña que se queda rezagado, pierde el tren o se cae por la ventanilla de un vehículo que va a toda velocidad y que no deja de acelerar” (Bauman, 2007: 21).

Entonces se transita a un nuevo capítulo de la modernidad, ahora elevado a la enésima potencia, la hipermodernidad; el prefijo es la clave de su esencia: hipermercado, hipertexto, hipersensorial, hiperdesarrollo, hiperconsumo, hipervigilancia, hipercontrol, hiperrealidad. Más en menos tiempo, toneladas de información almacenadas en dispositivos personales para un (humanamente imposible) consumo “individual”; la (aparente) sensación de tranquilidad es sinónimo de vivir actualizado con la última versión tecnológica; serenidad momentánea pues en un intervalo corto surgirá la necesidad de ir a por más. La modernidad tardía, en su versión *post* e *hiper* evitan al máximo apropiarse de un estatus, por el contrario, su objetivo es desecharlo, pues permanecer estable es sinónimo de quedar fuera (sociedades repetitivas).

1.1 Valores y hábitos de la modernidad tardía

Las estrategias de mercado terminan por redundar y subestimar a los consumidores, a consecuencia del analfabetismo mediático, a tal grado de crear necesidades tanto ilusorias como risibles (vender experiencias en 3D cuando *per se* la realidad está proyectada en tres dimensiones; ofrecer un estilo propio y único que diferenciará al individuo del resto cuando la globalización lo impide y resulta contradictorio), entonces se le otorga un mayor grado de verdad a la ilusión –que en cierta forma es una *hiperutopía* que no genera placer sino ansiedad-, los estímulos de la hiperrealidad están a la par o incluso por arriba de la realidad, el mundo virtual e intangible tiene más peso que el contacto físico.

Nativos digitales y nativos análogos viven la guerra de sus mundos, ambos con sus peculiaridades, pero lo cierto es que una sociedad hiperestimulada a la hora de confrontar el silencio sufre un colapso brutal. Sociedades que han transformado sus hábitos en hiperhábitos: la estimulación temprana (estimulación fuera de rango temporal y, quizá, biológicamente innecesaria) se vende como garantía de supremacía y éxito individual. Sociedades donde no está permitido parar, reflexionar, dudar, pues ello conlleva al "fracaso" entendido como exclusión.

Según Lipovetsky, en su obra *Tiempos Hipermodernos* (cf. Lipovetsky, 2006), algunos rasgos de las sociedades, tanto en la postmodernidad como en la hipermodernidad, son los siguientes:

POSMODERNIDAD
Sociedades menos lastradas por las expectativas del futuro.
Temporalidad dominada por lo precario y lo efímero.
Temporalidad social dominada por el aquí y el ahora.
Auge del consumo y de la información de masas.
Debilitación de las normas autoritarias y disciplinarias.
Pujanza de la individualización.
Consagración del hedonismo.
Pérdida de la fe en el porvenir revolucionario.
Desinterés por las pasiones políticas y las militancias.

TABLA 5. CARACTERÍSTICAS DE LA POSMODERNIDAD.

HIPERMODERNIDAD

La modernización no tropieza ya con resistencias organizativas e ideológicas de fondo.

Culto a la competencia económica, democrática y de los derechos de los individuos.

Se basa en tres componentes axiomáticos de la modernidad: el mercado, la eficacia técnica y el individuo.

La sociedad del consumo se anuncia bajo el signo del exceso, de la profusión de las mercancías, marcas y servicios para todo.

La cultura del pasado deja de ser un obstáculo, lo hipermoderno ya no está en contra de lo que fue, no es radical.

Destacan las tendencias contradictorias: fabrica en el mismo movimiento el orden y el desorden, la moderación y la desmesura.

TABLA 6. CARACTERÍSTICAS DE LA HIPERMODERNIDAD.

Para complementar las tablas anteriores se recurre a la visión de Giorgio Agamben en cuanto a que una característica de las sociedades contemporáneas es aceptar como normal lo que antes suponía ser inoperante, las contradicciones como rasgos principales:

“Vivimos desde hace décadas en un estado de excepción, que se ha convertido en regla, como sucede en la economía, la crisis es la condición normal. El estado de excepción que debería hallarse limitado en el tiempo es en cambio hoy el modelo normal de gobierno y esto en los mismos estados que se llaman democráticos... pocos saben que las medidas de seguridad introducidas luego del 11 de septiembre son peores que las vigentes durante el fascismo... esto no hace otra cosa que deteriorar y volver imposible la participación en la política que debe definir a la democracia. Una ciudad cuyas plazas y cuyas calles están controladas mediante telecámaras no pueden ser un lugar público: es una cárcel” (Rebellion, 2014: *web*).

Sociedades con sistemas de control excesivos, tecnología destinada a monitorear los hábitos individuales o grupales. Hábitos de vida contradictorios. Las sociedades

contemporáneas más desarrolladas por un lado viven el despertar *altermundialista* y pretenden mudarse a circunstancias tanto sustentables como sostenibles (por ejemplo la neo-colonización de lo rural), sin embargo presentan conductas –transformadas en automatismos- como la hipervigilancia cuya lectura principal está vinculada al temor y al control. Hipervigilancia destinada y validada, desde un punto de vista tecnológico, para predecir las tendencias sociales y dirigir la bonanza económica hacia dinámicas de consumo rentables.

“En nuestra sociedad de consumo somos más o menos conscientemente sensibles a la disolución del ser en el parecer operada por los medios masivos, a las formas de soledad que acompañan los avances de la comunicación y al principio de equivalencia o de indiferencia de las que a diario parecen depender la historia y la información. La vida afectiva está cada vez más dominada por los estereotipos difundidos en todo el planeta. La vida intelectual está cada vez más influenciada por los códigos de la corrección más convencional. Precaución, corrección, respeto: estas palabras generales e indiferenciadas ejercen una tiranía a cada instante, lugares comunes camuflados de estereotipos morales que se esfuerzan por esconder el desasosiego, la cólera o la angustia de los individuos” (Augé, 2012: 65).

Bajo este escenario se podría argumentar que el papel de la economía en la modernidad tardía es crucial. La profusión de mercancías, la subdivisión de productos, el acoplamiento de sensaciones posmaterialistas al acto de consumo (productos verdes, productos con causa), la cultura por lo saludable, le brindan un aspecto de religiosidad al engrane económico. Aunado a ello las estrategias mercadológicas inducen a una constante sensación de vacío vendida como inmortalidad, superioridad o eterna juventud a través de la actualización y adquisición de nueva tecnología, otorgando el papel de obsoleto a todo lo que flote en el pasado –incluso inmediato-, lo que representa una de las características principales de las sociedades repetitivas: hábitos de consumo que inducen a una mayor ansiedad e inhiben la reflexión.

Ante este culto al eterno presente la consecuencia inmediata es la de carecer de expectativas contundentes sobre el futuro, el cual se vuelve incierto e inseguro. Hoy día los pasos de los individuos se vuelven endeble, incluso los contratos laborales se convierten en temporales ante la falta de garantías, el hombre no cree en el propio hombre "se vive en una inmensa zona de incertidumbre con respecto a la cual los especialistas pueden, ciertamente, hacer hipótesis y proyecciones, pero no pueden expresar certezas, salvo la de que un día se sorprenderán de aquello que descubran" (Augé, 2012: 111).

Estas características sociales influyen en todas las expresiones de los individuos. En lo que respecta al plano cultural, la música en concreto, ha dado cuenta de dichas transformaciones y adaptaciones al medio. El rock nació como consecuencia a la inconformidad social, respaldado por el blues cuyo canto condensaba la manifestación de la segregación racial. ¿Cuáles son las respuestas del rock ante los estímulos de las sociedades modernas?

1.2 El papel del rock en la modernidad tardía

Las expresiones musicales han sido diversas y con diferentes discursos a lo largo de la modernidad tardía. Encasilladas en géneros y subculturas, varias de estas propuestas musicales enfrentan los efectos de una sociedad postmoderna; el rock, por su parte, ha tenido los suficientes argumentos para fungir como una plataforma donde nuevas generaciones lograron concretar un lenguaje que exponía sus principales preocupaciones sociales.

De acuerdo a algunas de las apreciaciones de especialistas en el tema (cf. Las Siete Edades del Rock, 2007), como Stephen Davis, escritor de rock, opina que 1965 fue el año donde nació este género, especialmente por la publicación del tema *My Generation* compuesto por *The Who*, representativo por su contenido rebelde y por la innovación de su sonido. Una generación de jóvenes británicos, inspirados en el blues, comenzaron a expresar musicalmente su perspectiva social a través de contenidos y actitudes contestatarias. Bandas como *The Who*, *Cream* o los *Rolling Stones* formaron parte de esa primera etapa del rock, donde la música fungía como una válvula de escape social. El estadounidense Bob Dylan es también una muestra de ello, aunque más relacionado

con el género *folk*, sus letras evidentemente hablan de las carencias o excesos de la modernidad tardía, y fue en el rock donde este artista encontró su inspiración. Por su parte, agrupaciones como *The Doors* ponían los reflectores en una situación incómoda para el conservadurismo mediático de aquella época; las manifestaciones plásticas y estéticas de Jim Morrison, vocalista de los *Doors*, provocó más de una censura a la banda –como la implantada en 1967 por Ed Sullivan en su exitoso show por haberse negado a modificar una frase de su canción *Light my fire* (cf. La historia de *light my fire* por *The Doors*: 2006) -, sin embargo sus letras agresivas y en su mayoría dictadas por una poesía donde se ponía en jaque los hábitos sociales y los nuevos conflictos políticos globales de esos años no fueron una barrera para que el éxito mediático y de ventas catapultara a la banda a la fama dentro y fuera de los Estados Unidos de Norteamérica.

Cierto sector de los jóvenes en la década de los 60 y 70 cimentó una etapa de liberación social; desafortunadamente las manifestaciones en pro de la paz mundial –como la quema masiva de cartillas militares en la Universidad de California en contra de la guerra de Vietnam- y de nuevos códigos en la sexualidad, se relacionaron con un contexto paralelo del uso de sustancias alucinógenas, como el *LSD*, la mezcalina o la marihuana, y donde también se involucró al rock (rock sicodélico); comenzó una cacería mediática donde el estandarte del rock era expuesto como escandaloso y vinculado a los excesos.

Sin embargo, esto no mermó la exposición y producción del género, por el contrario, la cantidad de jóvenes interesados en los contenidos del rock fue en aumento. El rock, amén a la aportación ideológica europea y de Norteamérica, se consolidó como el género capaz de lograr lo imposible: darle peso y valor a la voz de las nuevas generaciones en un contexto mediático, cuyos discursos apelaban o dictaban la pauta de un nuevo orden social.

En conclusión, el rock generó un despertar en la conciencia de las nuevas generaciones, un género hecho por jóvenes cuyo fuerza de convocatoria fue contundente. El rock en los inicios de la modernidad tardía fue el canal por excelencia donde la capacidad de debatir y criticar el orden mundial de las sociedades tuvo gran ductilidad. Los contenidos sociales eran inherentes a las bandas, no se trataba únicamente de divertir,

además se criticaban los excesos de las sociedades industrializadas y las carencias de garantías sociales. El rock, en su primera era, cerraba filas y apostaba por una nueva generación que despertaba a la reflexión.

El rock en la modernidad tardía se erigió como la válvula de escape social donde los individuos lograban crear un estandarte común y criticar lo que a su punto de vista se traducían en una alienación de la industrialización. La música siempre ha constituido un pilar básico para contar las historias de los pueblos, transmitirlos y evitar el olvido; el rock tradujo esta capacidad épica, sus partituras son un patrimonio donde los jóvenes encuentran respuestas –incluso sin buscarlas– y optimizan nuevas rutas reflexivas. El psicólogo social Mauricio Villa (2014, mayo 7) lo expresa así:

“[...] mi primer acercamiento al rock fue a los ocho años, con unos vecinos que habían estado en Avándaro. Ellos me presentaron muchos vinilos, *Rolling Stones*, *Janis Japlin*, *Three souls in my mind...* no sólo gringo (estadounidense) sino también mexicanos. Eso me abrió una perspectiva diferente a la vida, porque era estar recibiendo respuestas a preguntas filosóficas que yo todavía no entendía... yo me acuerdo que te sentías frustrado, te sentías desanimado como joven por la cuestión social o política y escuchabas alguna banda de rock, ellos tenían la respuesta. Te ponías a escuchar el disco *Know Your Rights* de *The Clash* y te sentías más fuerte, sabías que había alguien que pensaba y se identificaba como tú”.

Sin embargo, en México, el inicio del siglo XX significó un cambio abrupto en las condiciones sociales y los parámetros de consumo del rock. La postmodernidad y sus expresiones más ligadas al confort y el hedonismo pasaban factura en las agrupaciones capitalinas. Los códigos reflexivos presentaban una mutación y su actividad social era delegada a otros géneros como el hip-hop. Entonces las temáticas vinculadas al rock cubrían sólo una convocatoria de identidad y plasticidad. El rock capitalino desactiva sus valores reflexivos, se instala en una zona donde evitar los temas ríspidos de la realidad es mucho más liberador. Las excepciones están ahí, bandas provenientes del siglo XX que aún fraguan mensajes contestatarios son una herencia que las nuevas

bandas no encuentran funcionales, por el contrario las entienden como un desfase, algo casi incomprensible, atracciones de circo o nostalgia incautada... casi ajena.

1.3 Hábitos postmodernos del rock capitalino

Si bien se ha dicho que la modernidad tardía se caracteriza por hábitos sociales contradictorios, traducido al rock capitalino, donde incluso la protesta se vuelve un producto, existe una contrariedad entre las manifestaciones de inconformidad social que surgen de algunos sectores de la juventud –caso específico el movimiento 132, conformado en su mayoría por estudiantes y que busca la reivindicación del estudiantado como ente crítico- y las expresiones musicales que les rodean. De acuerdo a Ortiz Murillo hay una desconexión entre ambos estados, los hechos son incongruentes a la palabra:

“[...] todos estos grupos de jóvenes que son considerados como tribus urbanas como si fueran bestias, que se reúnen y buscan un poco la confrontación, creo que más bien hay expresiones de rock que son ya muy marginales en la zona conurbada, marginales pero ya con un viraje que parece pero no es, no tiene esta característica de militancia, siento que no hay un puente entre el discurso y las propuestas musicales vigentes, es el propio refugio de los que alguna vez fueron roqueros que mantienen esa propuesta pero que hoy son pocos grupos que lo toman en serio como una apuesta significativa para seguir compitiendo con otras propuestas”.

Se habla de plasticidad como una característica contemporánea del rock capitalino no sólo por los códigos de sus composiciones, esto incluso se refleja en el escenario, en la indumentaria, se vuelve ya un arquetipo musical, el roquero usa vestimentas y actitudes que lo definen como parte de un mercado, una moda globalizada, estándares de imagen que le han restado identidad al rock nacional; la titular del INJUVE nos habla (2014, marzo 19) de que el rock ha evolucionado, el rock es el actual pop, lo cual se nota en los estereotipos de los cantantes de pop que aparecen cada vez vestidos más roqueros, o bien los roqueros ataviados con indumentarias lacias, “[...] todos traen la misma camisa, los mismos jeans, en una especie más *indie*, es así como se ve hoy el rock, al

menos que hables de metaleros que históricamente no van a cambiar su indumentaria, pero al menos las bandas que hoy existen de rock son bandas que te cantan de estados de ánimos o sentimientos”.

Las pocas propuestas que utilizan al rock como herramienta reflexiva son insuficientes para generar un impulso. Los medios masivos de comunicación ejercen ese papel de curador dictatorial, cuyos designios influyen en la selección musical del auditorio. Estas barreras mediáticas, sumadas al discurso diluido, enfrasan al escenario capitalino en un desesperante e incipiente letargo postmoderno, que para la mayoría es un estado perfecto pues no hay exigencias de ningún tipo.

Algunos la llaman crisis ideológica, otros la defienden como evolución musical. Lo cierto es que no deja de existir una añoranza por bandas revulsivas. Rafael Catana, considerado como músico rupestre o músico urbano, cuya principal característica es la de plasmar en sus canciones la realidad social, opina que (Cabrera, 2014: *web*) el discurso del rock en México está estancado desde hace 40 años, si uno escucha a bandas legendarias se dará cuenta que lo que hoy ofrece el escenario no tiene una identidad o contexto ideológico, “[...] a nuestro pueblo le gusta lo facilito –te quiero, te quiero mucho, hacemos el amor. Hay más que decir, pero no somos ni estamos en los medios masivos, aún el *Youtube* es *payola* (pagar por tener presencia en los medios de comunicación), se vale de medios masivos. Si el *Twitter* es mencionado en los medios masivos funciona. Nosotros no estamos en medios masivos”.

Se ha puesto el dedo en el renglón y se exhiben opiniones acerca de las características postmodernas del rock capitalino. Las agrupaciones se defienden y justifican una nueva generación contestataria, reflexiva, rebelde, lo cual es esperanzador pues habla quizá de la luz al final del túnel, los axiomas sociales cumplen un ciclo, es probable que estos tiempos estén por despedir a un letargo de más de veinte años donde el rock se ha cruzado de brazos, pues hasta la fecha ha sido más rentable deshojar margaritas y evadir la responsabilidad social que el rock, como arte y cultura, debería acatar. Las palabras de Attali (1995: 57) concretan a este apartado:

“Este doble proceso de ruptura de los códigos (por ruidos internos y externos) ha destruido, de red en red, la función socializadora de la música. Ella no ha permanecido como un – archipiélago de humanidad- en el océano de artificio en que se ha convertido la sociedad mercantil. El objeto sonoro mismo se ha vuelto artificio, independiente del oyente y del compositor representado y luego repetido. La música ritmaba el nacimiento, el trabajo, la vida, la muerte, organizaba el orden social. En la actualidad ya no es, muy a menudo, más que consumo de cultura pasada o estructura de invariantes matemáticas universales, reflejo de la crisis general del sentido. La comunicación ha desaparecido. Hemos pasado de las ricas vestiduras sacerdotales del músico en el ritual, al uniforme oscuro del músico de orquesta y al vestido relumbrón de la vedette; de la obra constantemente renovada, al objeto rápidamente obsoleto”.

En algún momento las agrupaciones noveles deberán aprender a toro pasado de los que lucharon por ese espacio que ahora les es tan familiar y que antes era inexistente o reprimido; el escenario nacional cuenta con una historia combativa. La pervivencia del rock ha sido producto de cientos de agrupaciones que no deberían ser subestimadas u olvidadas con las actuales ofrendas (temazos) capitalinos. La postmodernidad tal vez reprime dos tiempos irreductibles y fundamentales: pasado y futuro. Conjugaciones tan básicas para contar con un presente equilibrado, de buena memoria, visión y perspectiva, en condiciones fuera de toda contradicción y exceso.

Para comprender un poco más el estatus contemporáneo del rock capitalino a continuación se aborda de forma sintética los orígenes del rock en México, contextualizando así los aspectos que hoy día definen al género.

2. BREVE HISTORIA DEL ROCK EN MÉXICO.

Son los años cincuenta donde la Ciudad de México vive un éxtasis por la nueva tendencia musical, el rock and roll ponía a bailar a las nuevas generaciones. Era un rock traducido, importado del norte del continente. Las bandas capitalinas hacían buenos *covers* de los éxitos norteamericanos, sin embargo flotaba en el aire una sensación de que la parte emotiva del rock no podía traducirse. Es así como inicia la independencia del rock en México, desvinculándose del idioma anglosajón y adoptando códigos locales para la composición.

En esta nueva etapa de liberación surgen bandas como *Three souls in my mind*, comandada por el incansable y hoy vigente Alejandro Lora. El Tri de México, como fue llamado años después por disputas legales por el nombre original de la banda, es un emblema del rock épico que transformó la manera de concebir al rock capitalino. Alejandro Lora tenía la posibilidad de importar música e instrumentos gracias a los medios económicos de su familia, lo cual facilitó la construcción de referentes musicales para generar una identidad muy peculiar del género.

Es importante iniciar esta retrospectiva del rock mexicano a partir del Tri de México puesto que es la única banda activa y mediáticamente exitosa que traza un sólido puente entre los inicios del rock netamente nacional y los nuevos patrones que acuñan la producción contemporánea. Aunque también hubo otros autores que marcaron línea a partir de lo que fue considerado rock rupestre, el cual fungía como vocero de las calles citadinas y servía como símbolo de resistencia ante el acoso constante de las autoridades que reprimía a una juventud que despertaba y exigía garantías ciudadanas.

Rodrigo González formó parte de esta generación rupestre la cual dio cabida a una nueva forma de apropiarse del rock, sus dotes transgresores amoldaban a la perfección con un género cuyas raíces venían de una raza negra inconforme de la segregación y esclavitud; el blues había sido un excelente sinodal del rock y una vez que en México se construyó el nicho adecuado para albergar esos genes contestatarios nació un lenguaje distinguido. El "guerrero del nopal", como era conocido González en el medio, sin duda se mantiene como pilar indiscutible de este génesis musical transgresor.

En palabras de Quiroz Trejo (Quiroz, 2000: *web*), los efectos de *Rockdrigo* son irreversibles y ayudaron a conectar el legado de una devastada generación, víctima de la represión estudiantil de 1968, con las nuevas generaciones; lo cual permitió transmitir los objetivos del rock en cuanto a generar un eco en la memoria del colectivo social. El rock rupestre daba gestos y señales de lo que había sucedido en dos décadas primarias, 60 y 70, para el rock nacional.

“Paisano de Jaime López, desde Tamaulipas llegó Rockdrigo. Rápidamente encontró el toque para un rock que le cantara a los jóvenes habitantes de una metrópoli deteriorada. Heredero lejano de Woody Guthrie y cercano a Bob Dylan, en pocos años construyó una ruta para el rock de los inicios de la década de los ochenta. Armónica, voz y guitarra que dejaron huella. Padre del llamado rock rupestre. Juglar que cantaba historias urbanas con humor y sentimiento, que murió joven y se convirtió en un mito e inspirador de un movimiento para algunos rockeros como la Camerata Rupestre, Nina Galindo, Carlos Arellano, etc. El rock mexicano ya tenía su grito y su propio sentimiento. Su propio blues” (Quiroz, 2000: *web*).

Los hechos de 1968 terminaron por asimilarse. La matanza de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes fueron asesinados por orden presidencial ya que se consideró al movimiento estudiantil como una amenaza a la paz y seguridad de los ciudadanos capitalinos, pero sobre todo daba una mala imagen a la prensa internacional en vísperas de las olimpiadas que se celebrarían en territorio nacional en ese mismo año, serviría de pretexto para enviar al rock al encierro. Federico Arana (Arana, 2002: 263) lo expresa de la siguiente manera:

“[...] parece razonable suponer que el *roc* pudo ser un elemento determinante para la matanza por cuanto inquietaba considerablemente a quienes detentaban el poder en general y al presidente Díaz Ordaz en particular. Por lo tocante a los jóvenes, con la apariencia bastaba: si eran greñudos, estudiantes,

informales, relajientos¹⁴, propensos a -expandir su espíritu- con drogas, dionisiacos, *anarcoides*¹⁵ e incondicionales del amor libre, la suerte estaba echada" (Arana, 2000: 263).

El 11 de septiembre de 1971 se llevó a cabo el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, un evento inicialmente pensado para celebrar una justa automovilística en un paraje del Estado de México, puntualmente en el pueblo de Avándaro. Los organizadores del evento decidieron incluir una presentación en directo de las bandas más representativas del rock nacional para amenizar la jornada. El Tri de México (Three souls in my mind) formó parte de ese cartel, al cual asistieron alrededor de 150 mil jóvenes provenientes de varios estados de la República. El evento rebasó sus dimensiones de logística e inquietó a las autoridades. El festival se tornó en una fiesta masiva donde la prensa volcó sus editoriales amarillistas y catalogó al suceso como una celebración de excesos, donde la droga y el sexo se volvieron incontrolables. Entonces el rock nuevamente fue estigmatizado. Declararse roquero volvía a ser un delito. Las bandas que conformaron el escenario fueron El Amor, Bandido, División del Norte, Dug Dugs, Epílogo, Tequila, *Three souls in my mind*, Tinta Blanca, *Love Army*, El Ritual, *Peace and Love*, La Tribu y Los Yaqui.

El rock fue perseguido, clausurado, vetado. Fue entonces donde surgieron los hoyos *funkies*, espacios emergentes y clandestinos de los años 70 donde se celebraban presentaciones en vivo de bandas capitalinas, en ellas concurría público heterogéneo bajo la unidad y garantía de convivencia, la música se mantenía como hilo conductor generacional. Sólo así, a través de la vida subterránea fue como el rock en la capital del país pudo sobrevivir.

2.1 Rockotitlán y Foro Alicia, salas capitalinas sustantivas para el rock de finales del siglo XX.

En la década de los 80 el rock volvía a respirar cuando se inauguró la sala de conciertos Rockotitlán, situada en la zona sur de la Ciudad de México. En 1985 el rock capitalino contaba nuevamente con un foro acreditado y poco a poco Rockotitlán se convirtió en el peaje donde aquéllos que deseaban credibilidad debían de cruzar. El locutor de radio y

¹⁴ Propensos al relajo.

¹⁵ Término acuñado por el autor refiriéndose a jóvenes anarquistas.

especialista en rock nacional Jorge Rugerio (2014, marzo) expresa que Rockotitlán fue un lugar especial pues ahí se llevó a cabo la reconciliación del rock con la clase media capitalina, un segmento social donde se suscitaban las tendencias culturales más representativas de la época. Entonces el rock tomó nuevos bríos, dejó la clandestinidad y comenzó a llamar la atención de la industria discográfica.

“[...] hablar de un Rockotitlán en el 85 con esta tocada de Real de Catorce un mes de diciembre, la primera vez que abre sus puertas Rockotitlán, era entender que ellos venían de una década en la cual se persiguió mucho al rock nacional por todo lo que fue la represión post-Avándaro en 1971, estamos hablando de que el rock no solamente fue una represión político social la que se lo acabó o la de los propios medios masivos de comunicación, sino también se lo acabó los distintos géneros musicales que nacieron en el mundo, como hablar de la música pop o la música disco, eso le restó una energía muy fuerte a gente que venía empujando con la idea de rock en nuestro país, no todos se sorprendieron de una forma tan sencilla pero sí en lo general los que se hicieron más grandes dejaron de consumir rock y dejaron de ir a esas periferias de la ciudad donde el rock finalmente se tuvo que refugiar en los 70, para mí el 85 es muy importante porque para mí es la referencia de la reconciliación de la clase media con el rock, la cual lo abandonó durante los 70, durante esa década es muy importante entender que la clase media fue la que arropó, abrazó y cuidó del rock nacional...” (2014, marzo).

En la década de los 90 surge un foro de especial baluarte para el rock emergente capitalino. Una sala autogestiva y equitativa, proclamada como un laboratorio de culturas subterráneas. El Foro Alicia es un sitio donde varios géneros experimentan sus contenidos. El público que ahí se da cita es de gustos más especializados. Se ha convertido en un sitio inigualable de la Ciudad de México donde todas las bandas tienen cabida. Esta plaza ha funcionado como excelente sinodal no sólo para el rock capitalino, aquí se dan cita numerosos géneros. Sin embargo el rock ha logrado trascender en gran parte por el espacio reflexivo que el Foro Alicia significa. Es así como la escena roquera capitalina logró concretar 50 años de adaptación, censura, reivindicación y evolución. El

Foro Alicia marca un punto en la historia del rock azteca donde se inicia la transición hacia el siglo XXI con ánimos revitalizados.

2.2 El rock capitalino del siglo XXI

El año 2000 trajo consigo una nueva modalidad al rock capitalino: la independencia. Las plataformas virtuales y las nuevas tecnologías de producción permitieron que las agrupaciones produjeran su material y lo difundieran de manera relativamente fácil. Fue posible instalar un estudio casero en el cuarto de ensayo y grabar las maquetas. La especialización del *software* para grabación le brindó a las bandas mejorar su calidad de producción.

Aunado a ello la industria musical tradicional sufrió un impacto brutal por los nuevos medios de difusión virtual. Surgieron disqueras pequeñas e independientes que se convirtieron en distribuidores y nuevas plataformas de exposición para las bandas capitalinas. La profusión de bandas marcó tendencia. A sólo un clic de distancia nuevas opciones musicales viajaban por la *web* y brindaban una sensación de que por fin era posible trascender en el mercado sin el aval de una compañía trasnacional.

La titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal y creadora de Sonidos Urbanos (libro que documenta la nueva cartografía del rock capitalino), María Fernanda Olvera, lo expresa de la siguiente manera (2014, marzo):

“La llegada del 2000 impactó en términos musicales en la forma de intercambiar música, en la forma de relacionarse con los músicos, yo parto de la tesis que el año 2000 trajo consigo dos cosas, por un lado una red social como el *MySpace* que impactó a nivel mundial de manera considerable...y por el otro lado el tema de lo independiente... Lo que trae el 2000 es el revire de esta concepción, lo que significaba ser independiente era, por un lado, tocar lo que quisieras tocar e incluso generar fusiones muy interesantes que al etiquetarte como independiente te lo permitía. La llegada del 2000 permitió a muchas bandas ser independientes, de ahí derivó el género *indie rock* en la Ciudad de México” (2014, marzo).

El incremento de nuevas bandas era una realidad, sin embargo la profusión de bandas no incrementó la variedad en el discurso. Ante un contexto social postmoderno el rock reflejó un discurso ligado al placer, a la exposición de sentimientos, a la desvinculación de temas sociales. El rock ya había mutado hacia un terreno de entretenimiento y confort. Las bandas abordaron una plasticidad y se reivindicaron en una identidad mucho más melódica. Los discursos mantenían un perfil homogéneo pues la identidad global marcaba esta tendencia. Los hábitos capitalinos del rock terminaron por desactivar aspectos ligados a la reflexión, a la utilización de la lírica como herramienta contestataria.

Según el psicólogo social y productor de contenidos musicales para la televisión, Mauricio Villa (*cf.* 2014, marzo), en la primera década del 2000 fue muy evidente la transformación del rock, sus discursos carecían de alma. El rock se transformó en algo más soso, más melódico, los sonidos nostálgicos se adaptaban hacia una estructura donde las letras finalmente no aportaban nada nuevo, era claro que no había ganas de decir algo. La zona de confort de las agrupaciones no permitía desarrollar vínculos con temáticas más profundas.

Comenzó a surgir una tendencia por los festivales, la máxima expresión se consolida con el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, un evento donde principalmente se da cita lo más representativo del rock nacional, entre otros géneros. El festival cuenta con una infraestructura de talla internacional, las condiciones para el público son óptimas en materia de seguridad y entretenimiento; desde su primera edición en 1998 la curaduría del evento intenta reunir lo más representativo del circuito musical nacional y explora nuevas tendencias en cuestión de acondicionamiento de foros y programación. Para algunos es un evento donde se consagra el poder de convocatoria del rock. Otros opinan que su oferta es poco atractiva, no hay sorpresas y el festival se vale de bandas tradicionales para asegurar taquilla. Lo cierto es que el Vive Latino intenta ampliar su visión y propuesta, a su llamado acuden bandas de culto como Caifanes o *Nine Inch Nails*, hasta agrupaciones del reclusorio oriente varonil que alcanzaron su libertad por buen comportamiento.

El fenómeno del entretenimiento aunado a los hábitos postmodernos podrían ser engañosos, pues se corre el riesgo de que el rock actualmente transite una línea muy delgada entre la diversión y la evasión.

3. INDUSTRIAS CULTURALES.

Las industrias culturales se refieren a todas aquellas industrias que producen y distribuyen bienes y servicios culturales. El consumo masivo trae consigo la cultura de masas y su relación con los medios de comunicación. De acuerdo a Santos (Santos, 2011: 26) “el concepto de industria cultural inicialmente hacía referencia a la producción para el mercado y consumo por las masas de bienes y servicios culturales”. La relación que han tomado los medios de difusión respecto a la propagación de la cultura y su valor en términos comerciales ha marcado la pauta para la consolidación de las industrias culturales.

Las industrias culturales están marcadas por la serie de creaciones con un valor socialmente simbólico que reproducidas masivamente son expuestas para su consumo. La estructura básica de toda industria cultural se fundamenta en la reproductibilidad. Los más ortodoxos defensores del arte destacan que la consolidación de las industrias culturales han vulgarizado al arte mismo. Sin embargo en términos prácticos, cuando un objeto artístico es reproducido de forma masiva tiene la finalidad de llegar a un mayor número de público, el arte no pierde su esencia más bien gana popularidad. Ése es un valor que prima en las industrias culturales contemporáneas.

El fonógrafo para la música representa el inicio de su industrialización. Pensado originalmente para preservar grandes discursos o baluartes sonoros, las condiciones de mercado transformaron los alcances del invento para iniciar así sistemas de registro cada vez más desarrollados, con el tiempo se perfeccionó la industrialización sonora, generando volúmenes masivos para satisfacer la demanda del público.

De acuerdo a Cebrián (Cebrián, 2011: 11) “se ha dado el salto de las industrias culturales tradicionales a las digitales y a su presencia en la plataforma de Internet y nos adentramos ya en la innovación de tales industrias en la telefonía móvil. Estos

cambios presentan una amplia multidimensionalidad de cuestiones: aspectos tecnológicos de producción, registro, difusión y consumo, nuevos planteamientos económicos, innovaciones en los usos sociales e incluso en el cambio de hábitos en los consumos". La música como industria cultural ha experimentado estos cambios y se va adaptando conforme los consumidores se relacionan con las nuevas plataformas.

El idioma es un punto crucial en las industrias culturales, tal como lo apunta Santos (*cf.* Santos, 2011: 64) actualmente la lengua inglesa es la que marca la pauta no sólo por el número de hablantes sino por su peso en la cultura mundial. Esto no es ajeno al rock, considerando que las grandes influencias y obras del género han provenido del mundo anglosajón, la producción musical en el escenario capitalino obedece a esta tendencia homogénea, por tanto en un sistema globalizado donde es casi imposible sostener una identidad aislada.

Attali afirma (*cf.* Attali, 1995: 51) que uno de los principales valores de la música es su uso como espectáculo. El origen comercial surge con las grabaciones, en un principio pensadas para la conservación, actualmente este desarrollo tecnológico ha generado una nueva red de la economía de la música. La industria discográfica ha comprendido los alcances de este principio económico y es capaz de destruir, recuperar o transformar a géneros como el rock en aras de su garantía en el mercado.

Los festivales de música en la Ciudad de México y en muchas otras capitales del mundo funcionan como industrias culturales sin un paradigma ético definido. Afortunadamente existen ejemplos de industrias culturales que bajo un principio comercial transforman el objetivo final en una retribución a la sociedad. Estos ejemplos de buenas prácticas son una aportación transformadora para la infraestructura del entretenimiento. Un claro ejemplo es el festival de Roskilde que data desde 1971 y es considerado como un festival sin fines de lucro. Todas las ganancias que recibe se destinan a iniciativas que benefician a niños y gente joven, así como a respaldar trabajo humanitario y cultural.

3.1 El Instituto de la Juventud del Distrito Federal

El rock es un género en su mayoría producido y consumido por jóvenes. En la medida que la juventud cuente con garantías culturales y hábitos más sensibles hacia su entorno social y cultural, el rock reflejará mejores condiciones en sus contenidos y participación ciudadana. ¿Pero las administraciones públicas en la Ciudad de México de qué manera atienden estas necesidades? ¿Cuáles son las plataformas y políticas transversales que se están desarrollando en pro de una juventud con mejores condiciones de desarrollo?

De acuerdo a la información publicada en su portal electrónico, el INJUVE ha generado alianzas con diversas instituciones gubernamentales para atender todas las necesidades de los jóvenes; brindarles herramientas para una convivencia integral. Una sinergia de administraciones públicas donde puntualmente se suman las 16 delegaciones territoriales que conforman el Distrito Federal, cada una de ellas representa un órgano político del gobierno capitalino.

“La Ciudad de México ha alcanzado cifras históricas, en la actualidad viven alrededor de 2.3 millones de personas entre 14 y 29 años de edad, cifra que nos convierte en una capital de juventudes. La fuerza joven representa el 26.39% de la población total del Distrito Federal en donde 4 de cada 10 habitantes son jóvenes. Ser joven significa la celebración de la diversidad y su grandeza, los jóvenes son un recurso fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y representan el universo generador de recursos y de capital humano, social, económico, de ideas, de innovación, de tecnología y por supuesto de capital simbólico que es el resultado de miles de expresiones culturales, artísticas, políticas, lúdicas y del pensamiento. Las juventudes de esta capital representan los ciudadanos del futuro, capaces de transformar sus respectivos anhelos y metas, en la construcción de una mejor ciudad, en donde la tolerancia, el respeto y la igualdad son los eslabones y valores más sólidos. Este gobierno escuchará la voz joven que nos guiará en la construcción de una política social de juventud, lo suficientemente transversal e integral que dialogue constantemente con todos los actores y en donde todos participamos” (Cf. Instituto de la Juventud Ciudad del Distrito Federal, 2014: *web*).

Es decir, se plantea un escenario donde la juventud capitalina garantice sus derechos, obligaciones y capacidades sociales. El éxito de estos programas gubernamentales podría incidir directamente en reanimar los cánones sociales que caracterizaban al rock del siglo XX. En tanto se detecten los focos de oportunidad para reunir a los jóvenes en un grupo animador y crítico, las posibilidades de contar con mayor número de manifestaciones artísticas y culturales, como la música, servirán como guías para reactivar valores de desarrollo social.

A continuación se citarán brevemente algunos de los compromisos de las administraciones públicas hacia los jóvenes residentes en el Distrito Federal, en testimonio de sus representantes (*Cf. Instituto de la Juventud del Distrito Federal, 2014: web*):

1. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL:

“En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estamos preocupados por los derechos de las y los jóvenes de la Ciudad de México, nos importa mucho que ellos conozcan sus derechos sobre todo a la hora de defenderlos frente a situaciones que todos los días viven, por ejemplo con la Policía y con el Sistema de Justicia Penal; pero también nos importa mucho la promoción de sus derechos, tenemos varios programas con los cuales buscamos que estos derechos realmente se cumplan”.

2. ROCÍO BÁRCENAS MOLINA. INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES:

“En el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores nos sentimos felices de trabajar con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, estamos con una visión intergeneracional haciendo muchas cosas juntos por la capital. Ahora tenemos el proyecto de “Lienzo Capital, Turismo Social” y juntos vamos por una cultura del respeto a los adultos mayores”.

3. ELIZABETH MATEOS. DELEGACIÓN IZTACALCO:

“Nos encontramos en la Plaza de la Juventud, y aquí tenemos la casa de los jóvenes y para los jóvenes, que es el Laboratorio de Arte y Trabajo Alternativo (LATA) donde los propios jóvenes trabajan con los jóvenes de la mano para prevenir las adicciones; tenemos un centro de atención a la salud, tenemos laboratorio de arte, tenemos música, tenemos teatro, danza clásica, contemporánea, intervención de grafiti, y algo muy importante que es la prevención a las adicciones, al bullying (acoso escolar), galería externa y fotografía donde los propios chavos (chavales) pueden venir a expresarse”.

4. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA. PROCURADOR SOCIAL:

“Necesitamos trabajar muy fuerte en favor de los jóvenes y lo estamos haciendo nosotros en unidades habitacionales, estamos impulsando cursos, capacitación, reintegrando, estamos combatiendo las adicciones con ellos, que no caigan en el tabaquismo, en la drogadicción, en el alcoholismo. Y creo que vamos a lograr, con una política orientada hacia los jóvenes, que se reintegren bien a la sociedad, que apoyen a sus comunidades, pero particularmente que tengan un espacio desde el gobierno donde se puedan superar los jóvenes de la ciudad”.

5. JUAN ARMANDO RUIZ HERNÁNDEZ. INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

“Lo primero que empezamos a hacer por la juventud y por todas las personas con discapacidad es registrarlas, saber cuántos son, dónde viven y cuáles son sus necesidades más apremiantes. Estamos trabajando también para que las escuelas sean accesibles para que todos los jóvenes que quieran estudiar puedan acceder a la educación; estamos abriendo todo el tema del deporte adaptado para que las instalaciones deportivas igualmente puedan recibir a todos los jóvenes que quieran practicar algún deporte”.

6. MIGUEL TORRUCO MÁRQUES. SECRETARÍA DE TURISMO:

“Desde la Secretaría de Turismo, del Gobierno del Miguel Ángel Mancera, estamos trabajando de forma coordinada con el INJVUE para que los Ángeles Turísticos estén cada vez más preparados, próximamente lanzaremos cursos importantes sobre conciencia turística y ecológica. Pero también estamos trabajando para que nuestros programas de turismo social tengan acceso a la juventud estudiosa, la juventud que está

en estas 16 hermosas delegaciones, de esa forma preparando mejor a las nuevas generaciones estaremos fortaleciendo el futuro de la gran Ciudad Capital de la República”.

7. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO:

“En Miguel Hidalgo, hay más de 90 mil jóvenes, aquí se pretende hacer toda una política transversal en esta materia. Tenemos programas como Chambatel (línea telefónica de empleo), como Sexotel (línea telefónica de atención en salud sexual), como Secundaria Sí, como programas de equidad, de diversidad en materia juvenil, para que no se discrimine. Obviamente tenemos programas deportivos como *Chilango*¹⁶ *Run* y *Chilangos Bike*, Y bueno, aplicaciones en materia de redes sociales para reportar servicios urbanos para jóvenes”.

8. JACQUELINE L’HOIST TAPIA. CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN:

“El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México lo que va a hacer este año para atender a la población joven tiene que ver principalmente a partir de las denuncias que recibimos, estas denuncias tienen que ver con temas de apariencia que se desprende del tatuaje, de la manera de vestir o la expresión corporal que se tiene. Para esto es que vamos a mirar muy de cerca a las personas en situación de calle y especialmente a los jóvenes transgénero. Nos parece que es una atención que tiene que tener la ciudad de manera primordial, para eso vamos a hacer un diagnóstico que nos diga: las personas que viven y transitan en la Ciudad de México, qué está pasando con ellos y por el otro lado una encuesta, ambos resultados nos van a ayudar a focalizar la política pública y vamos a garantizar que no sean discriminados y que puedan vivir en plenitud sus derechos humanos”.

9. MARICELA CONTRERAS JULIÁN. DELEGACIÓN TLALPAN:

“En la Delegación de Tlalpan desarrollamos nuestra política desde la perspectiva de los derechos humanos para las y los jóvenes, así como desde una perspectiva de género. Hemos desarrollado acciones para la prevención de las adicciones, estamos por

¹⁶ Gentilicio informal para nombrar a los capitalinos.

inaugurar nuestro centro, también impulsamos la prevención del embarazo adolescente, hemos desarrollado acciones de cultura para que participen en toquines (conciertos musicales) y puedan expresar sus saberes culturales. Impulsamos también acciones que nos llevan a que los jóvenes participen presentando sus proyectos productivos y además estamos buscando la manera de participación social, y promoviendo su participación en las próximas elecciones de comités vecinales”.

10. TANYA MÜLLER GARCÍA. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE.

“Desde la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal estamos trabajando con los jóvenes porque sabemos que son el futuro de esta ciudad. Y por eso llevamos a cabo programas con ellos como “Ojo Cuida al Ciclista”, los Paseos nocturnos en el Bosque de San Juan de Aragón y Chapultepec, que son fabulosos. También, por ejemplo, el Mercado del Trueque que sin duda alguna son acciones todas ellas educativas que van a cambiar nuestra sociedad”.

11. EDGAR ABRAHAM AMADOR. SECRETARÍA DE FINANZAS:

“Una buena parte, sino es que la mayoría de los funcionarios que están en los Centros de Servicios, son jóvenes en edad universitaria, los contribuyentes se sienten muy cómodos con ellos, son muy eficientes, muy eficaces, prefieren ir a centros de tesorería para atenderse con estos jóvenes. Pues para decirlo con todas sus letras, una buena parte del éxito de la política de recaudación de la ciudad depende de los jóvenes de la Secretaría de Finanzas”.

12. ENRIQUE DUSSEL AMBROSINI. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

“Esta universidad lo que intenta es que, a los jóvenes menos favorecidos de los grupos populares, darles una educación que les permita justamente ser adecuada a su toma de conciencia, y al mismo tiempo, que puedan ser profesionales que penetren en esta sociedad compleja en intersticios que las profesiones tradicionales no les permitan entrar”.

13. AGUSTÍN ESTRADA ORTIZ “EL CALI”. RED DE FAROS (FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS):

“Nosotros actualmente realizamos mucho trabajo con el Instituto de la Juventud, realizamos alrededor de 50 talleres en los diversos Faros (Faro de Oriente, Faro Norte, Faro Sur y Faro Poniente), clínicas especializadas, conciertos, para nosotros es muy importante este apoyo porque nos ayuda a trabajar toda la estructura, todos los talleres de las Escuelas de Artes y Oficios. Realmente para nosotros es muy importante la atención cultural para jóvenes, porque sin ella no hay futuro en este país, ni en esta Ciudad”.

14. GABRIELLA GÓMEZ MONT. LABORATORIO PARA LA CIUDAD:

“La idea del Laboratorio para la Ciudad es crear nuevos mecanismos para ver dónde están surgiendo nuevas ideas en la ciudadanía, para poderlas implementar en conjunto con el Gobierno, por lo mismo sabiendo que en la Ciudad contamos con una población joven sumamente creativa, sumamente talentosa, estamos buscando crear nuevas plataformas donde se puedan dar esos diálogos, donde podamos hacer pruebas piloto en conjunto con la ciudadanía y también cómo podemos empezar a involucrar a los universitarios en crear y construir ciudadanía.

15. LUCÍA GARCÍA NORIEGA. SECRETARÍA DE CULTURA:

“Nunca te vas arrepentir de tener la oportunidad de enamorarte de la lectura, esto va dirigido a los jóvenes, esto es importantísimo, porque en el desarrollo pueden encontrar la forma de viajar, la forma de encontrarse, de encontrar las posibilidades de ser, su propia identidad”.

Son estos ejemplos claros de que al gobierno capitalino le interesa profundamente reactivar, incentivar y proteger a la juventud. Se vislumbran fuertes nodos culturales donde los jóvenes ejercen el principal *modus vivendi* de dichas políticas públicas. El rock sin duda será una manifestación cultural beneficiada, pues a mayor sensibilidad de los jóvenes por una conciencia ciudadana, mayores serán los estándares de exigencia en el escenario.

METODOLOGÍA

Se eligió un curso cualitativo para esta investigación pues su propósito principal es la interpretación de un fenómeno social. En cuanto a la dimensión ontológica se decidió estudiar al sujeto, la dimensión epistemológica está encaminada a la interpretación del fenómeno, su dimensión metodológica está enfocada a comprender al sujeto en ambientes naturales, la dimensión metódica está orientada a el recogimiento de datos a partir de la técnica cualitativa de la entrevista semiestructurada.

Se adaptó este apartado de acuerdo al concepto de Flick (*cf.* Flick, 2011: 12) acerca de la investigación cualitativa, que explica que la investigación cualitativa no es ya simplemente un trabajo no-cuantitativo, sino que ha desarrollado una identidad propia. La investigación cualitativa podría albergar rasgos propios. La investigación cualitativa pretende acercarse al mundo fuera de un laboratorio, a un ambiente sin tanto control y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales desde el interior de varias maneras diferentes:

- Analizando las experiencias de los sujetos.
- Analizando las interacciones y comunicaciones mientras se producen: observación, registro y análisis.
- Analizando documentos (textos, imágenes, películas o música) o evidencias de las experiencias.

Un referente invaluable es lo que Flick aporta en términos del proceso cualitativo y sus alcances (Flick, 2011: 12):

“Lo que estos enfoques tienen en común es que tratan de desgranar cómo las personas construyen el mundo a su alrededor, lo que hacen o lo que les sucede en términos que sean significativos y que ofrezcan una comprensión llena de riqueza. Las interacciones y los documentos se ven como formas de constituir procesos y artefactos sociales en colaboración (o en conflicto). Todos estos enfoques representan maneras de significar que se pueden reconstruir y analizar con métodos cualitativos diferentes que permiten al investigador desarrollar modelos, tipologías y teorías (más o menos generalizables) como

formas de descripción y explicación de cuestiones sociales (o psicológicas)" (Flick, 2011: 12).

La forma de abordar las entrevistas es muy diferente a la de realizar una encuesta o un sondeo, al establecer un contacto físico se crea un ambiente más vivo, por lo cual en las entrevistas realizadas siempre se intentó entablar un diálogo amable pero sin ambigüedades, cordial pero directo. Se trataba de involucrar personas, sentimientos, visión, puntos de vista; se trataba del rock, una palabra que lleva implícita una explosión de emociones. En la medida de lo posible se intentó no herir susceptibilidades ni resultar intrusivo con los planteamientos; la ética es fundamental en esta herramienta cualitativa. Esta línea se basa en los consejos de Kvale (Kvale, 2011: 31) al respecto:

“La entrevista en profundidad es un oficio distintivo, a menudo frustrante. A diferencia de un encuestador haciendo preguntas, el entrevistador en profundidad quiere sondear las respuestas que las personas dan. Para sondear, el entrevistador no puede ser fríamente impersonal; tiene que dar algo de sí mismo para merecer una respuesta abierta. Sin embargo, la conversación se escora en una dirección; el objetivo no es hablar como hablan los amigos. Con demasiada frecuencia, el entrevistador encuentra que ha ofendido a los sujetos, traspasando una línea que sólo los amigos o los íntimos pueden cruzar. El oficio consiste en calibrar las distancias sociales sin hacer que el sujeto se sienta como un insecto bajo el microscopio” (Kvale, 2011: 31).

OBJETIVOS //

En cuanto a los objetivos de la presente investigación podríamos definirlos y agruparlos de la siguiente manera:

GENERALES.

- Analizar la capacidad del rock capitalino mexicano contemporáneo para solventar y / o impulsar contenidos discursivos con fines sociales.

- Determinar la viabilidad para retomar al rock capitalino como una plataforma contestataria capaz de transformar la opinión pública.

ESPECÍFICOS.

- Observar cuál es el contexto actual de los jóvenes capitalinos y qué tipo de hábitos sociales desarrollan. Indagar cuál es el contexto social donde se produce el rock capitalino contemporáneo.
- Inferir si el nivel cultural de las bandas determina su capacidad discursiva. Descifrar cuál es la tendencia discursiva de las bandas de rock capitalinas.
- Saber con qué tipo de infraestructura cuenta el rock capitalino para su producción y difusión.
- Determinar qué influencia tiene la industria musical en la línea editorial de las bandas.
- Distinguir el tipo de ofertas musicales en los eventos capitalinos de rock.

Más que formular una hipótesis como punto de partida, el propósito de esta investigación es, por un lado, comprender qué tan relevante es para las bandas producir mensajes con fines sociales y, por otra parte, destacar la capacidad del rock como herramienta de conciencia social; al enlazar estos dos propósitos podríamos argumentar que la capacidad revulsiva del rock capitalino podrá reivindicarse en medida de que las bandas comprendan los precedentes, las ventajas y beneficios al incluir este tipo de temas en sus producciones, ya que por el momento las agrupaciones están más vinculadas a discursos hedonistas debido a su contexto social, tanto en lo local como en lo global.

En cuanto a las técnicas de investigación, se optó por un abordaje cualitativo, pues se desea interpretar los discursos arrojados en el trabajo de campo, y para generar dichos discursos se eligió la entrevista semiestructurada. En primera instancia por cuestiones de logística y agenda puesto que todas las entrevistas se hicieron personalmente en la Ciudad México durante cuatro días no consecutivos, del 15 al 20 de marzo de 2014. Durante el trimestre previo a las entrevistas se inició la gestión de las mismas, con la premisa de que por cuestiones de presupuesto y de tiempo sólo se contaría como máximo con una semana para concretar la acción de campo; en virtud de la poca

disponibilidad de la mayoría de los entrevistados para coincidir en una fecha específica, se decidió eliminar la posibilidad de un grupo de discusión.

El segundo factor para decantar por esta herramienta fue la relación directa que se tiene con la plantilla de entrevistados. Por lo que cada personaje elegido tiene una relevancia sustantiva para los fines de la investigación; el perfil de los entrevistados obedeció a un análisis y selección previo, con el único motivo de contar con los discursos que reúnan opiniones incluyentes, heterogéneas y de primera línea con el escenario del rock.

Se buscó una interpretación desde las administraciones públicas a través de la titula del Instituto de la Juventud del Distrito Federal; desde el campo sociológico y educativo con el docente e investigador Mario Ortiz Murillo; Mauricio Villa aporta su punto de vista desde la psicología social que a su vez está vinculada con la producción de programas musicales para televisión; los medios de difusión (periodismo escrito y radio) pasan factura desde la experiencia del periodista y músico Alejandro Guzmán, y el locutor de radio y periodista de rock Jorge Rugerio; la parte viva del rock la aporta un músico autodidacta vinculado al género rock y punk, Iñaky; Álvaro Herrera y Juan García son músicos de escuelas especializadas y a ambos ligados a la docencia musical.

Se realizaron 8 entrevistas con un corpus de audio aproximadamente de 500 minutos. El guión de la entrevista se envió a todos los entrevistados para que se familiarizaran con los temas y eligieran cuáles de ellos se acoplaban a su experiencia. No todos los temas se abordaron en cada una de las entrevistas, de acuerdo al perfil se enfatizó en tópicos específicos. A continuación se expone el guión elaborado, dividido en bloques y sub-bloques para definir la temática en cuestión.

GUIÓN ENTREVISTA //

TEMA EJE DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA _

LA REALIDAD DEL ROCK CAPITALINO EN MÉXICO: FORMA, FONDO, ALCANCES.

BLOQUES Y SUB-BLOQUES TEMÁTICOS:

1. CONTEXTO ACTUAL

Escenario actual del rock capitalino.

- ¿Qué tan estables son los signos vitales del rock capitalino?
- ¿Cuáles son sus fortalezas?
- ¿Cuáles son sus debilidades?

El rock como género ideológico en la actualidad capitalina.

- ¿Existe actualmente un vínculo entre el rock y los discursos sociales?
- ¿Las bandas de rock capitalinas se muestran interesadas por generar discursos sociales?
- ¿Cuál es la percepción del éxito en el rock capitalino?
- ¿En qué momento una banda comienza a destacar más que otras?
- ¿Existe alguna diferencia entre una banda exitosa y una banda de culto?

2. IDEOLOGÍAS

El nivel cultural y musical de las bandas de rock capitalinas.

- ¿Cuál es el nivel cultural de las bandas de rock capitalinas?
- ¿Cuál es el nivel musical de las bandas de rock capitalinas?
- ¿Existe una relación entre el grado cultural y musical de las bandas y la producción de discursos sociales en el rock capitalino?
- ¿Existe un interés por parte de las bandas para vincularse con las problemáticas sociales?

Temáticas recurrentes.

- ¿Qué paradigmas podríamos identificar en los contenidos de las bandas capitalinas?
- ¿Varía la calidad musical y discursiva entre uno y otro código postal capitalino?
- ¿El perfil socioeconómico de las bandas es un factor decisivo para que se involucren con temas sociales?
- ¿Qué tipo de letras habitan hoy día en el rock capitalino?
- ¿Existe una cultura por parte del público para relacionarse a fondo con las letras de sus bandas favoritas?

- ¿Existen bandas que apuestan por letras de fuerte carga social?

El compositor y sus alcances.

- ¿Qué papel juega el compositor en la banda?
- ¿El compositor, en un nivel de creador artístico, está destinado a elaborar contenidos solamente subjetivos?
- ¿Existe la posibilidad de construir discursos sociales sólo con música y prescindir de la letra?

3. ESPACIOS PÚBLICOS

Infraestructura.

- ¿Son suficientes los foros en la capital para albergar a la cuota de bandas?
- ¿Qué tipo de estímulos ofrece el gobierno capitalino para fomentar en los jóvenes actitudes vinculadas a temáticas sociales?
- ¿Las 16 delegaciones que conforman al Distrito Federal, cuentan con una igualdad de condiciones para ofrecer a los jóvenes espacios de expresión musical?
- ¿Las condiciones y requisitos para utilizar foros públicos estimulan a una mayor exposición de las bandas?
- ¿Existe un interés en la agenda cultural capitalina para promover eventos musicales con fines sociales?

4. PÚBLICO

Relación entre el público y el rock capitalino.

- ¿Cuál es la relación actual entre el público y el rock capitalino?
- ¿Qué tipo de discursos son mejor recibidos por el público?
- ¿Qué hay detrás de la relación entre el club de fans y las bandas?
- ¿El club de fans es capaz de exigir al artista o sólo contempla al artista?
- ¿El público cuenta con una competencia mediática adecuada para discernir a qué tipo de bandas y discursos se enfrenta?
- ¿El público cuenta con algún tipo de líder en el rock capitalino de nueva generación?

5. DINÁMICAS DE DIFUSIÓN

- ¿Qué tipos de canales de difusión son los más socorridos por las bandas?
- ¿La Radio se mantiene como un medio contundente en la difusión de las bandas?
- ¿Qué tipo de bandas son las que tienen más posibilidades de escucharse por la radio?
- ¿Seguimos enfrentándonos a muletillas como el *one-hit wonder* y la *payola*?
- ¿Existe un periodismo especializado en el rock capitalino o nacional?

6. INDUSTRIA MUSICAL.

Estatus y credibilidad de la industria tradicional.

- ¿Qué tan interesadas se muestran las bandas por ser fichadas por una multinacional?
- ¿Qué tipo de disqueras acuña un alto interés por propuestas musicales de perfil social?

Limitantes creativos, artísticos.

- ¿Se exige una línea editorial cuando firmas con alguna disquera grande, mediana o pequeña?
- ¿Al nacer bajo un sello independiente tienes más posibilidades de relacionarte con dinámicas o discursos proclives a fines sociales?
- ¿Las bandas con líneas sociales marcadas tienen el camino de la difusión más complicado?
- ¿Las bandas con discursos sociales, venden?

PLANTILLA DE ENTREVISTADOS //

1. **ALEJANDRO RODRÍGUEZ.** Periodista y músico; especialista en temas de comunicación, política y sociedad.

2. **CLAUZZEN HERNÁNDEZ.** Locutora de radio, *label manager* de compañía discográfica trasnacional. Formó parte de la estación de radio que marcó un parte-aguas en la historia de la radio capitalina: Rock 101.
3. **JORGE RUGERIO.** Locutor de radio, especialista en rock nacional. Actualmente transmite desde Europa vía *web* "Base Varsovia", un segmento dedicado a la música europea y nacional, para la estación de radio mexicana Reactor 105.7 (frecuencia que pertenece al Instituto Mexicano de la Radio).
4. **MARÍA FERNANDA OLVERA.** Directora del Instituto Nacional de la Juventud del Distrito Federal. Vinculada al periodismo musical; creadora de Sonidos Urbanos, libro recopilatorio de nuevas bandas de rock capitalinas.
5. **IÑAKY.** Músico, rock-punk. Guitarrista de la banda *Tokyo I*.
6. **ÁLVARO ZACARÍAS.** Músico y compositor, Escuela Nacional Superior de Música, vinculado a la docencia y a las nuevas tecnologías de producción musical. **JUAN GARCÍA.** Músico e instrumentista, Escuela Superior de Jazz. Vinculado a la docencia en diversas escuelas privadas de música en la Ciudad de México.
7. **MARIO ORTÍZ MURILLO.** Sociólogo e investigador, Universidad Nacional Autónoma de México. Ligado a la docencia en temas de comunicación; amante del rock con enfoques sociales.
8. **MAURICIO VILLA.** Psicólogo Social. Productor de programas musicales para televisión (*Much Music* y *Pock Studio*).

LAS PARTITURAS SILENTES DEL ROCK: ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

A continuación se presenta un análisis de las entrevistas realizadas con el objetivo de subrayar los temas más atribuidos en los testimonios. Las entrevistas se suscitaron en los centros de trabajo de la mayoría de los participantes, o bien en lugares de fácil acceso para ambas partes; sólo dos de las entrevistas se realizaron vía web debido al contexto, Jorge Rugerio residente de Varsovia y Mauricio Villa quien habita en la Ciudad de México y no se logró contactar durante el trabajo de campo en dicha ciudad. Se intentó generar un ambiente confortable durante la charla, siempre con el objetivo de obtener un testimonial lo más fluido y coherente posible. Todas ellas se realizaron durante el mes de marzo de 2014.

En cuanto al formato, las entrevistas comprenden una duración de entre 40 y 70 minutos. A partir de un guión con los temas más representativos se condujo a los entrevistados a responder en la mayoría de los casos tópicos en común, sólo en situaciones muy específicas se decidió incidir con más profundidad en algún contenido, por ejemplo en materia de medios de difusión, particularmente la radio, se intentó aprovechar al máximo la experiencia de los locutores.

En general a todos los participantes se les indujeron la mayoría de las preguntas con el objetivo de obtener una amplia gama de perspectivas. Por tanto se ha decidido agrupar las temáticas en categorías lo más amplias posibles para no dejar fuera ni lo objetivo ni lo subjetivo del corpus testimonial. Cabe señalar que en la citación se codifica al entrevistado con el número de entrevista y el apellido (*E1, GUZMÁN A.*).

Cada testimonio cuenta con una personalidad peculiar; en algunos casos, los menos, el entrevistado no era tan extenso en sus respuestas, por lo que se decidió pasar al siguiente tema y posteriormente se retomaba la pregunta bajo un razonamiento similar. Sin embargo en este tipo de testimoniales con mucha más síntesis, puntualmente los músicos, se exponen puntos de vista prácticos, muy claros respecto al rock y sus derivaciones sociales. En el caso de la *E5*, pareciera que las respuestas son ambiguas pero entre líneas reflejan una carga emocional muy peculiar y cierta clase de "sabiduría" respecto al terreno que se pisa.

Se ha perseguido alcanzar la saturación de discurso en la mayoría de los temas, lo cual representa una confianza y validez tanto en las respuestas obtenidas como en el proceso de interpretación. En la *E4* realizada a la titular del INJUVE se obtienen puntos de vista muy asertivos respecto a la tendencia del rock contemporáneo, se justifican con vehemencia las decisiones de las nuevas agrupaciones, existe una sólida fundamentación del discurso, paralelamente se expone el punto de vista subjetivo respecto a una añoranza de mensajes sólidos y bandas innovadoras, sin embargo esto no contradice, por el contrario, nutre.

CODIFICACIÓN PARA LA CITACIÓN

E1, GUZMÁN A. > PERIODISTA Y MÚSICO.

E2, HERNÁNDEZ C. > LOCUTORA DE RADIO Y LABEL MANAGER DE DISQUERA.

E3, RUGERIO J. > LOCUTOR DE RADIO Y PERIODISTA DE ROCK.

E4, OLVERA M. > TITULAR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL.

E5, IÑAKY > MÚSICO Y GUITARRISTA, VINCULADO AL PUNK Y AL ROCK.

E6, HERRERA Á. > MÚSICO, COMPOSITOR Y DOCENTE, VINCULADO AL JAZZ.

E6, GARCÍA J. > INSTRUMENTISTA Y DOCENTE, VINCULADO AL JAZZ.

E7, ORTIZ M. > SOCIÓLOGO Y CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO.

E8, VILLA M. > PSICÓLOGO SOCIAL Y PRODUCTOR DE TELEVISIÓN.

1. CONTEXTO DEL ROCK CAPITALINO

Actualmente existen hábitos muy distintos a los que presentaba el rock capitalino en los 90 o a principios del año 2000, es una generación a la que el impacto tecnológico le ha venido bien en cuanto a términos de compartir música y “acortar” distancias. Por un lado se hace mención que las plataformas virtuales como *MySpace* marcaron el inicio de una nueva dinámica para exponer los contenidos de las bandas. De ahí se han ido considerando o desarrollando nuevos sitios como *Soundcloud* o *Bandcamp* que albergan a una gran cantidad de propuestas. Por otra parte el inicio del milenio marcó la llegada

del -más que un término una actitud- rock independiente, en cuanto a la autogestión de las bandas y la manera de producir su material, incluso de exponerlo o difundirlo.

Se destacan dos circuitos muy claros para la producción y difusión del rock capitalino, por una parte el flujo tradicional llamado por la mayoría de los entrevistados como *mainstream* (circuito masivo de difusión), donde se instalan las disqueras trasnacionales e incluso ya es este un terreno donde las pequeñas disqueras o disqueras independientes han migrado; la segunda posibilidad es una nominación independiente o subterránea (*underground* o circuito alternativo de difusión) en el sentido de que las bandas autogestionan tanto sus producciones como su difusión, prácticamente son las propias agrupaciones las que aportan el capital y solucionan todas las necesidades para emerger por algún canal de difusión, sea análogo o digital.

E1, GUZMÁN A. "[...]signos vitales, yo creo que son aquellos elementos que permiten explicar en qué situación se encuentra el rock capitalino, yo creo que, como en cualquier ciudad, se podría dividir en el mainstream y disqueras con principales apoyos y (por otro lado) el underground o la parte independiente que no está accediendo a esos medios. Creo que para entender los puntos vitales por ahí hay que entrarle, por ese esquema".

E4, OLVERA M. "[...] la llegada del 2000 permitió a muchas bandas ser independientes... la llegada del 2000 impactó en términos musicales en la forma de intercambiar música... yo parto de la tesis de que el año 2000 trajo consigo dos cosas, por un lado una red social como el MySpace que impactó a nivel mundial de manera considerable... y por el otro lado el tema de lo independiente".

El rock es un espejo social, si actualmente la modernidad tardía permea los hábitos de las sociedades, el rock se ve influido también por ello. Por tanto, la mayoría de los entrevistados no coinciden en que exista una crisis ideológica, por el contrario opinan que es el reflejo de los tiempos corrientes donde las dinámicas confortables y la vigencia efímera de los eventos marca la pauta en el escenario y su relación con el público. Aquí es importante pensar en descartar como tal una crisis y optar por incluir el término "adaptación" o "reinterpretación" de contenidos. Hay que entender que la globalización también ha mermado la identidad en la producción nacional.

E5, IÑAKY. “[...] yo creo que le cantan a la hiperrealidad. Yo creo que está muy fundamentado ahorita la máquina, se canta mucho a eso, hay alternativas pero es mucho eso”.

E3, RUGERIO J. “ [...] pero yo sí recuerdo que había una reflexión social hacia la problemática nacional. Más hacia nuestros días y hacia este nuevo ciclo, yo sí veo un desinterés, veo más un seguimiento mucho por tendencias inglesas, otro modus de cantar, otra melodía, con más tendencia hacia el folk, con más tendencia acústica, con más tendencia hacia la florecita, hacia la introspección”.

El rock es un término “sombrilla” donde confluyen enésimas propuestas, es un género capaz de albergar tanto a los discursos plásticos, estéticos o contestatarios. Sin embargo esta ambigüedad podría obedecer a una intervención de las industrias culturales para mercantilizar en un orden práctico las distintas propuesta y ofertarlo de manera más sistematizada.

E4, OLVERA M. “[...] en el rock cabe todo, por eso te permite que hoy hables de que mi novia me terminó, hoy el rock te permite todo, antes no, porque hoy una banda se puede asumir o concebir como banda de rock y puede hablar de lo social y te puede estar demandando algo pero también te puede hablar de algo abstracto o de lo que soñó”.

E6, HERRERA Á. “[...] el término rock es un término sombrilla y que abarca a muchos otros, son términos que no son tan claros... los géneros son una invención de las disqueras como para clasificar y poner las cosas en un estante o en otro... el término rock muchas veces engloba a otros, el ska, el progre, digamos que el rock fue, después del jazz, el primero que supo evolucionar y adoptar otros géneros”.

E7, ORTIZ M. “[...] el rock por sí mismo es una oferta musical muy interesante para la cual abordar pero en una era muy descafeinada en donde todo se frivoliza... este sistema que todo lo convierte en mercantil pues ha transformado al rock en algo mucho menos amenazante de lo que originalmente fue”.

1.1 Rock y modernidad tardía

¿Qué tan implícitos se perciben los hábitos postmodernos en el rock capitalino? La mayoría de los entrevistados opinan que el género absorbe todo lo que fuera y dentro

ocurre con las nuevas generaciones. La plasticidad y la musicalidad que ahora priman sobre los contenidos es un evidente síntoma de una modernidad tardía que ha terminado por convertir al rock en un producto altamente rentable pero sin sustancia alguna para estimular la opinión pública. Como toda historia, existen sus excepciones, sin embargo no es suficiente para contrastarlo.

Se habla de que la mayor parte de la escena está ligada a hábitos postmodernos, lo que significa una limitación en las dinámicas de composición. No puede generalizarse pues hay bandas que sí están trabajando en la reflexión dentro de sus contenidos; la escena no sólo la crean los músicos sino también el público, no se podría achacar todo el fenómeno a sólo una parte del contexto.

E1, GUZMÁN A. "[...] sí yo creo que es una música o un rock en movimiento o cambiantes pero también es un rock limitado, si se puede decir de una manera no peyorativa sino descriptiva meramente, tiene una serie de limitaciones, yo tampoco quisiera caer en el momento de ponerle adjetivos de que todo está mal y es pésimo, porque yo creo que tendrías que ser omnipresente para decir eso, es difícil abarcar todo lo que está pasando, yo creo que hay escenas y creo que depende cómo es el movimiento de cada una de las escenas".

El rock ha evolucionado, es verdad que actualmente el género es más dócil y es en esa mansedumbre ocurre una apertura discursiva. No son los mismos discursos que a finales de la década de los 90. Hoy las agrupaciones no están vinculadas de lleno con temas políticos o sociales, ya no encuentran a un gobierno represor como en décadas pasadas. Ahora se han ganado espacios y el rock es más libre en su representación.

E4, OLVERA M. "[...] el rock hoy en día te habla más de sentimientos o estados de ánimo, habla ya muy poco de cuestiones políticas o de censura, el rock habla de otras cosas, ha evolucionado, yo me atrevo a decir que ahora el rock es el actual pop, entonces tú lo ves en los estereotipos en los cantantes de pop que aparecen cada vez vestidos más roqueros, o quizá los roqueros vestidos más ñoños, todos traen la misma camisa, los mismos jeans, en una especie más indie, es así como se ve hoy el rock, al menos que hables de metaleros que históricamente no van a cambiar su indumentaria, pero al menos las bandas que hoy existen de rock son bandas que te cantan de estados de ánimo o sentimientos... yo no le llamaría crisis, la descarto completamente porque se tiene que observar atendiendo al tiempo y espacio en el que estamos viviendo... hoy no pasa eso, no hablamos de gobiernos

represores, ni de censura, hoy estamos en 2014 y el rock te habla de chicas y es válido y eso es lo que tenemos que entender, estas discusiones ahora ya no encuentran un conducto en el rock sino en otras manifestaciones... hoy el rock lo que te permite es desafiar tus propios horizontes, tus propios estigmas, eso es lo que hoy me parece que es el rock... lo que sí me atrevo a decir es que esta implacable modernidad nos ha convertido en una sociedad más inmediata, entonces ya no lees a profundidad la noticia, y hoy a las personas les gusta una banda por sólo una de sus canciones, ya no estamos hablando de público fanático... gente que daba todo por la música, hoy ya no pasa esto, hoy ya los intérpretes no son deidades, ya son otra cosa, sin duda esta inmediatez te hace dejar de profundizar y te hace crear una rola (canción) para tener miles de descargas, sin duda esta inmediatez nos ha hecho mucho más estériles, mucho más estéril la composición de las bandas, mucho más estéril la forma de transmitir el mensaje, hay temas de frases que nadie entiende pero las corean, pero nada está bien o está mal, simplemente es diferentes. El poder expresar una idea en 140 caracteres es un reto y un mérito, pero también no me parece que impacta sobre la tecnología, es una cuestión de que como sociedad vivimos más rápido, antes había más tiempo para escuchar radio, no te da tiempo de nada y así es como viven los jóvenes, eso se refleja en el rock y en todo, puede ser un rock más instantáneo y hacen temas rápido y en un mes se presentan, hay otras bandas que se lo toman mucho más en serio y retoman el origen y son más orgánicas y siguen los procedimientos antiguos, es sumamente natural, hay quienes se apegan a lo tradicional y quienes son más minimalistas, es un cambio".

E5, IÑAKY "[...] yo creo que le cantan a la hiperrealidad".

Los músicos evidentemente están en contacto directo en la cuestión de composición y producción, ellos se percatan de viva voz lo que sus colegas están plasmando. Sí se reciente las nuevas formas de construcciones discursivas y las herramientas tecnológicas para ejercerlas. Por un lado la tecnología ha traído practicidad pero ha diluido los conceptos.

E6, HERRERA Á. "[...] leí un análisis muy interesante titulado La Generación Zoé, que decía que hemos llegado a un punto donde el rock está completamente carente de fuerza social, no hay como otro drama más allá del te quiero o me quieres y pues decía eso que dónde está esa parte contestataria del rock, está atrofiada o dónde quedó o es un nihilismo generacional, y bueno musicalmente no me interesa la banda (Zoé) pero el fenómeno social es interesantísimo... el fenómeno de 140 caracteres es que ya tenemos una capacidad de atención hiperminima".

E7, ORTIZ M. “[...] todo este cambio a la postmodernidad o a la hipermodernidad, al retroceso, que dice Habermas de una modernidad que en lugar de avanzar se regresa, se expresa en esta frivolidad de contenidos, o digamos, para no ser duros, no frivolidad pero sí un cambio de paradigma, de nuevas expresiones de los contenidos, sí hacia el hedonismo, sí hacia lo relativo, sí hacia la cultura vegana o lo ligero, acentúa el individualismo”.

E8, VILLA M. “[...] yo creo que el sujeto y el rock andan flotando y la música es un espejo de la situación social, yo creo que eso se lleva al escenario porque las bandas se están volviendo más comodinas. Ahora hay mucha libertad con la tecnología, uno puede ser independiente a costos muy bajos, pero al fin y al cabo siempre predomina la necesidad de popularidad y fama. Ahora más que nunca el éxito para ellos es cuestión de fama, por esa falta de contenido, esa falta de alma que está sufriendo la música”.

1.2 El núcleo familiar

Para el núcleo familiar ya no resulta crítico que los hijos quieran integrar al rock en sus hábitos cotidianos, los padres hoy día acceden a llevar al hijo a clases de música, a comprarle el instrumento, a apoyarlo en sus presentaciones pues lo entienden más como un capricho o como una “moda de tránsito” que no vulnera las expectativas profesionales previstas para los críos. El hecho de que los padres y madres actuales ya conozcan, de forma más o menos profunda, qué es el rock, implica un cambio en la relación que se establece entre las generaciones. El rock ya no es algo desconocido, ni necesariamente problemático para la mayoría de generaciones mayores de 40 años, ya que ellas mismas han sido, de algún modo, roqueras.

E4, OLVERA M. “[...] y lo increíble es que cualquier persona, con cabello largo o sin cabello largo, con 40 años o 15 puedan compartir la música, eso antes no pasaba, porque antes también el rock por ser rock y por estar tan estigmatizado sólo eras roquero en tu juventud y entonces si te casas y tienes hijos a ver cómo le haces pero te cortas el cabello y te quitas los tatuajes y ya no eres roquero...”.

El rock se convierte en entretenimiento, y, lo que podría ser una gran aportación para esta investigación, es que finalmente el rock se sacudió los estigmas negativos. Sin embargo catalogar al rock como una moda explica en cierta medida el por qué no hay agrupaciones que toman más en serio el significado del género y la importancia o credibilidad que se debería mantener sobre el escenario.

E1, GUZMÁN A. “[...]si yo me dedico a la música clásica y tengo 15 años y le digo a mis papás pueden decir -ah bueno, a lo mejor se hace un músico de conservatorio y puede dar clases-, pero si un chavo a esa edad dice -pero es que yo quiero rock y rock y rock- y los papás pues dicen -¡oye pero qué te pasa!-. O sea, ¿qué quiero decir?, que también hay que entender... ahí es donde yo haría énfasis, que seguramente te hará más énfasis cuando consultes al sociólogo, pero, que sí se explica a partir de cómo es el entorno social... lo que tenemos como escena de rock capitalino se explica a través de este tipo de detallitos, o sea, si en las casas pasa esto por qué tenemos la expectativa que haya muchas y buenas bandas si el entorno es así, o sea, no hay confianza en eso, llega a haber un prejuicio; entonces a lo mejor, como alguna vez leí en alguna columna periodística, hay veces que un gran maestro de literatura ha hecho imposible que exista un gran ingeniero y viceversa, o sea, es circunstancial pero también lo que quiero decir con esto es que el entorno que hay aquí en el D.F. y en la zona metropolitana creo que es una situación así, creo que culturalmente no hay una idea o conciencia como de que sea un buen camino para una persona que se dedique al rock.

El rock ya no es una trinchera donde se exige y se combate, eso se ha evaporado con los albores del siglo XXI. Ahora el rock es una forma de socializar y formar parte de un fenómeno más comercial. No hay una militancia férrea, prima la diversión. Las familias ya no encuentran como una amenaza que alguno de los hijos opte por ser roquero, saben que los estigmas están caducos y sólo representa un capricho o pasatiempo. Hay una gran diferencia entre aquéllos que trabajaron para abrirle camino al rock y quienes hoy día lo emplean como una bandera mediática.

E7, ORTIZ M. “[...] las familias hoy dejan que su hijo sea roquero o skato o darketo, que finalmente para ellos representa una moda de tránsito, los roqueros aunque suene muy cliché tenían un estilo de vida, vivían como roqueros, se adaptaban o trataron de mantenerse bajo una línea social pero con una lógica de rebeldía, eso ya es poco nostalgia de documental”.

1.3 Rock y entretenimiento

Desde el punto de vista ortodoxo tal vez el rock sí ha perdido dotes transgresoras, ha dejado de ser el canal rebelde e intimidante para el sistema; desde una perspectiva más amplia el rock ahora abre sus puertas a una gama de públicos, músicos y propuestas, por

ende el género ha entrado en nuevas dinámicas de comercialización y convive con estructuras de espectáculo, compañías discográficas, medios de difusión.

E4, OLVERA M. “ [...] desde una perspectiva más apegada a la Sociología o a la Antropología Social te puedo decir que lo que estamos viviendo hoy me parece grandioso en cuanto a que el rock ha dejado de ser estigmatizado, y que hoy cualquier persona pueda asistir a cualquier concierto de una banda aunque sea muy pequeña, entonces eso te garantiza que va a seguir habiendo rock, que la escena va a perdurar... entonces si nos concentramos en esas partes puristas de que yo no voy porque esas canciones no tienen un riff o un solo de 5 minutos me parece muy obsoleto, tan obsoleto como quien hoy siga hablando de tribus urbanas, quien habla de tribus urbanas me parece que no ha salido a la calle como para entender de que se habla de identidades culturales en la Ciudad de México. Y lo increíble es que cualquier persona, con cabello largo o sin cabello largo, con 40 años o 15 puedan compartir la música, eso antes no pasaba, porque antes también el rock por ser rock y por estar tan estigmatizado sólo eras roquero en tu juventud y entonces si te casas y tienes hijos a ver cómo le haces pero te cortas el cabello y te quitas los tatuajes y ya no eres roquero... entonces me causa mucho conflicto esta gente que trasciende a otro momento de su vida y adquiere otras responsabilidades y deja de escuchar el rock, eso quiere decir que nunca les gustó el rock”.

Como dinámica de consumo el rock ha encajado a la perfección en la industria comercial. Se han desarrollado estilos de vida donde el rock tiene ya una línea definida en cuanto a la indumentaria, los códigos de composición, la forma de consumirlo, la infraestructura para exponerlo; festivales, marcas de ropa, complementos, casas de música, sistemas de sonido, altavoces, marcas, el mercado del rock es sólido.

E8, VILLA M. “[...] yo pienso que la música se ha convertido más que en una respuesta o en contracultura y al adaptarse a la cultura se ha convertido en entretenimiento. Al cliente lo que pida y la gente no está viviendo más allá de divertirse”.

1.4 Nivel cultural de las bandas

Es importante obtener la opinión respecto a si el nivel cultural de las agrupaciones influye en sus composiciones, entiéndase nivel cultural tanto la parte musical o artística, la educación elemental exigida por el Estado, así como también el bagaje autodidacta. El objetivo es conocer si a mayor educación mayor calidad de contenidos. La música

que consumen las propias bandas, sus vivencias, sus objetivos, el contexto, todas estas variables influyen a la postre en su capacidad de interpretar la cultura, reflejo explícito en el contenido de sus propuestas. Es evidente en los contenidos la carencia de referentes culturales, el bagaje promedio de los roqueros es proporcional a la simplicidad de sus letras.

E1, GUZMÁN A. "[...] al menos en mi experiencia con charlas con músicos hay pocos de ellos que tengan una cultura o una educación paralela a su educación musical, en la mayoría de los casos es algo que se desarrolla como los futbolistas, se dedican de lleno a la música y no hay una formación que se vaya desarrollando a la par y que vale con otras profesiones... y el artista de qué se nutre, el entorno donde está, ya no digas el macro sino en su familia o de la escuela, eso obviamente genera una consecuencia en los discursos en la manera de componer. La percepción que yo tengo es que hay una ausencia de músicos cultos o con ciertos grados de estudios".

Afortunadamente existen agrupaciones especializadas en su propuesta, hay bandas que conocen muy bien sus orígenes pero esta característica se convierte más en una rareza que en una constante.

E4, OLVERA M. "[...] ¿Cuánta información tienen sobre el rock? Pues mira, si hablas con Vince de los Rebel Cats te va a dar una cátedra del rockabilly, yo me atrevería a decir que todas las personas que conozco de esta generación que hace rock son personas bien informadas y sus influencias son muy claras, entonces si quieres hacer rock sabes hacia qué orígenes debes remontarte".

Como músico es necesario abrir las puertas a la mayor cantidad de estilos y coordenadas. La influencia mediática ejerce una gran presión, pero la decisión es personal, se puede optar por construir alternativas de conocimiento e inspiración. Depende mucho de una decisión individual, las posibilidades existen, lo que sucede es que la mayoría de los músicos están bajo el mismo reflector y recurren a los mismos lugares.

E6, HERRERA Á "[...] lo cultural es tu vivencia, cultura en el sentido amplio es Chespirito que es la cultura del mexicano y pues ni modo, es popular y lo popular es cultura... como toda metrópoli (el Distrito Federal) ha traído músicos excelentes de todos lados, tenemos muchísimos grandes músicos de la República y de todo el mundo. Hay buenos sinodales para los jóvenes.

E6, GARCÍA J. “[...] escuchan las mismas cosas. La mitad de la música que uno toca... uno es lo que escucha, si tengo la oportunidad de escuchar gran variedad tendré un lenguaje más variado, pero si sólo escucho un par de géneros... me di cuenta que muchos capitalinos estaban menos informados que yo y yo soy provinciano y hacía bastante diferencia”.

E7, ORTIZ M. “[...] sí, puede ser, por ejemplo el rock tiene su público cautivo en muchas universidades, tú vas al CCH Vallejo y ahí se incubaba el rock porque además los maestros fueron roqueros... la forma en que se accede ahora a los contenidos es una contradicción muy particular, esta masificación de la información, esto que llaman la sociedad de la información, algunos la llaman la sociedad del conocimiento y otros le llaman sociedad de la ignorancia precisamente porque hay demasiada información y realmente seguimos consumiendo el entretenimiento, la pornografía, los contenidos fatuos y va generando que se consoliden mercados como los que estamos viendo, donde los músicos le hablan a sus audiencias en función de esos niveles socioeconómicos, aunque también la industria es muy hábil y en un sentido comercial muchos músicos que alguna vez tuvieron una oferta interesante han claudicado y se han convertido en parte de una fuerza masificante, pero es un poco esta frase lapidaria de que cada pueblo tiene la cultura que merece y este país que tiene una cultura muy amplia a nivel de masas, a nivel de producción musical en campos extendidos creo que se ha quedado con lo fácil, con la propuesta etérea e insípida y a final de cuentas la más popular”.

1.5 Rock y temas sociales

Es interesante saber por qué hoy día no hay un gran interés por involucrarse con temas reflexivos o de progreso ciudadano. Las nuevas generaciones no se sienten vulnerables ante los conflictos políticos o sociales, su zona de confort está más relacionada con situaciones prácticas, el entretenimiento llena casi todos los vacíos. Bajo el sello de una sociedad industrializada, el rock absorbe en tiempo real las características de la sociedad en que florece y la Ciudad de México no escapa a la tendencia global.

En este sentido se expusieron un par de datos sobre la encuesta mundial de valores del 2005 realizada en México. Los jóvenes expresaron ser felices, la mayoría de ellos están conformes con su vida; pero por otro lado el nivel de empoderamiento con temas culturales o de política es mínimo, creen que estos temas no son importantes o por lo menos no aportan sustancialmente cotos positivos a su bienestar, lo cual se concibe en

tanto que el futuro no es más importante que el efímero presente; ¿qué opinan los entrevistados al respecto?

La opinión al respecto del psicólogo social y productor de programas musicales para televisión es reveladora, hay una confusión en cuanto a felicidad y confort. Las reivindicaciones sociales están más encaminadas a obtener una seguridad económica, a construir una burbuja y tener las menores amenazas posibles; esto se refleja claramente en el rock capitalino. Las agrupaciones no apuestan por cambiar la situación crítica que generacionalmente se vive, no lo quieren ver o no es importante para ellos, es más cómodo vivir el tiempo presente y ser repetitivos. Ofrecer opciones no es rentable, la identidad global ha enmudecido los propósitos sociales del rock capitalino.

E8, VILLA M. "[...] yo no hablaría de felicidad, yo hablaría de comodidad, la gente está muy confundida y está acostumbrada a relacionar la comodidad con la felicidad, es decir, mientras tenga cubiertas mis necesidades yo soy feliz, pero por ejemplo en las nuevas generaciones no es una prioridad el estar en desacuerdo, al contrario, una necesidad es el estar de acuerdo, dicen que México es el país donde no pasa nada y es que es esta parte de comodidad que no tiene alternativa contestataria sino todo lo contrario... a quienes más perjudica son a las nuevas generaciones pues -ojos que no ven corazón que no siente-, mientras más alejado estés de todo eso pues más cómodo te vas a sentir".

Un factor importante es que el fenómeno no se analiza desde afuera. Las agrupaciones están trabajando sin contrastar su contexto, de esa forma no existe la posibilidad de evaluar los alcances de sus contenidos. Por otro lado se dice que México es el país donde no pasa nada y este tipo de mitos se han vuelto creencias. Se requiere un despertar a partir de la crítica interna, hace falta un análisis a fondo de la producción capitalina y eso no va a suceder si los músicos están enajenados dentro de un laboratorio sin ventanas, sin conexiones a otros patrones de composición, difusión e interacción con el público.

E3, RUGERIO J. "[...] nos han pasado tantas cosas en nuestro país que en ocasiones la costumbre es mayor, nos acostumbramos a todo y nos aguantamos todo. Somos una sociedad que no ha tocado fondo para reaccionar. Ahorita es más una costumbre para estar contentos y no ver las cosas como un problema, es acostumbrarnos pero observarnos desde fuera de esa burbuja te das cuenta que nos topamos con otro ritmo de sociedades, dices que no deberíamos de acostumbrarnos y deberíamos actuar. Hay agrupaciones que hablan de

ello cuando se observan desde afuera y entienden que deben hablar de cosas que suceden. Tal es el caso de Molotov o Panteón Rococó y hay gente que se interesa pero es a cuentagotas. Eso me espanta. Ahora que regresé a la FM me cuestionaba mucho y antes de mandar el primer programa me di cuenta que ahora los chavos están en otra dinámica y pensé que iba a ser muy complicado pero a la vez vi que la respuesta no fue tan mala y las nuevas generaciones reaccionaban positivamente porque entrar en la nueva dinámica de ellos no es fácil. Nos hemos acostumbrado a aguantar todo”.

Los eventos aislados donde se ha involucrado lo social con los micrófonos capitalinos resultan más una moda y terminan por extinguirse con los avances de la nueva colección de primavera. Es probable que la postmodernidad y su eterna conjugación en tiempo presente haya desligado a los jóvenes del enriquecedor y necesario pasado, pues es ahí donde se explican las raíces transgresoras del rock, es ahí donde se testimonia el parte de batalla, la historia combativa del rock capitalino está subestimada; para los grupos es normal que exista un escenario en condiciones y una industria con ofertas jugosas, pero en el principio había poco de eso. Esta desarticulación de la historia se traduce en una débil militancia reflexiva a través de la música.

E1, GUZMÁN A. “[...] por lo que he escuchado no veo que estén abordando (las bandas) esas temáticas de manera directa o que se estén involucrando... en esta nueva generación sí discursivamente veo una ausencia de temas sociales o políticos...”.

E7, ORTIZ M. “[...] hoy no encuentras alumnos que hayan marchado por alguna causa, que tengan una militancia, que tengan la experiencia de protestar por algo, el 2 de octubre lo asocian con este momento de hacer manifestaciones radicales y toman las tiendas pero no les significa mucho el sentido social de los eventos, entonces desilusiona, yo incluso pensé que era algo de las escuelas particulares (privadas) pero en la UNAM también pasa, yo creo que va por una sociología contemporánea al estilo norteamericano más instalada al funcionalismo, al manejo del sistema, pero sí evidentemente ha habido una transformación cualitativa en las expectativas de una juventud que ahora no se relaciona con la protesta, con las ideologías, con los grandes discursos, con los meta-relatos del anarquismo y la revolución, con todo este proceso, hay pocos elementos que resulten atractivos para que el joven se interese en estas causas”.

1.6 La infraestructura y los foros capitalinos

La opinión de la mayoría de los entrevistados apunta hacia un número adecuado de foros capitalinos para que las agrupaciones expongan sus propuestas. Algunos con

capacidades masivas e infraestructura adecuada y cuya locación obedece más hacia el ramo de los festivales como el Vive Latino. Existen foros más especializados en lo contracultural como el Foro Alicia, ubicado en el barrio Roma, donde las expresiones populares son bienvenidas, sus instalaciones son muy básicas y el público tiene un perfil más de culto y especializado. Otros tantos como el Imperial o el Caradura, enclavados en el hoy día en boga corredor cultural y barrio Roma-Condesa, son espacios donde los costos de acceso son más altos y el ambiente no es tan focalizado en las agrupaciones sino en la socialización, el público es heterogéneo pero en su mayoría enfocados sólo en el entretenimiento nocturno.

E1, GUZMÁN A. "[...] pero por otro lado está un presente de un nuevo movimiento en el que también se puede hablar, si es que se vale, de un circuito Roma-Condesa¹⁷ a lo mejor por el tipo de bandas de estos lugares, el Caradura, el Imperial, puede ser que hay una manera de apreciar el movimiento de rock capitalino actual por las bandas que se pueden considerar indie, no tanto underground, cercanas o queriendo acceder a la industria pero que sobre todo están aprovechando el escenario de las plataformas de las redes sociales y el internet".

E2, HERNÁNDEZ C. "[...] yo creo que aparte del dinero también es cultural, pero sí, justamente desde ver el Foro Alicia, digo, no sé cómo están ahorita, la última vez que yo fui sus instalaciones son muy básicas, creo que eso quiere decir que funciona en relación a no poner extra, entonces los grupos generalmente tampoco van a poder dar ese extra porque desgraciadamente todo cuesta, pero yo sí pienso que uno de los factores principales es el dinero y posteriormente la comodidad de decir –ah bueno, con lo básico... hay muchas cosas por aprender y camino por recorrer; puede haber muchas posturas, pero tenemos pocos promotores que lo puedan hacer bien, todo mundo trata de ser promotor y más en la escena pequeña... también en el subterráneo hay monopolios. OCESA no aplasta a la escena pequeña porque no es rentable, pero si queremos que se hagan bien las cosas todavía en nuestro país no se da y no sabemos cómo hacerlo, y no tener las condiciones necesarias... yo pienso que eso sí repercute en el desarrollo de las bandas aquí en México, a fin de cuentas hay menos foros o con pocas condiciones o sus aparatos no son los adecuados o tienen un cable roto o que no pueden tener una pantalla para su concierto, calidad no únicamente a nivel sonido sino calidad en toda la experiencia de un concierto, o que el escenario se esté cayendo...".

¹⁷ Corredor cultural ubicado en la Ciudad de México dentro de los barrios Condesa y Roma.

E4, OLVERA M. "[...] cada vez hay más lugares donde puedes tocar, el tema es que las bandas siempre se van a quejar, siempre los músicos dicen que hay pocos espacios, en la realidad sí hay lugares a donde puedes tocar en la Ciudad de México pero el tema es que ya la gente no va tanto a ver a bandas y ése es otro fenómeno, entonces quizá te esperas al Vive Latino, quizá el tema de los covers (costos de las entradas) o quizá que es entre semana, pero de que las bandas tocan sí que tocan, pero quizá ya no hay tanto público que esté demandando ver tocar a las bandas siempre".

1.7 El éxito

¿Cómo es representado el valor del éxito en las nuevas agrupaciones? La mayoría de los testimonios mantienen una relación tradicional del éxito respecto a la venta de discos, descargas por internet, presencia en festivales; sin embargo difícilmente se especula al éxito con la consagración de alguna causa social o de influencia en cierto tema solidario o en el barómetro de la opinión pública. Por lo menos en la Ciudad de México las bandas mantienen un estándar comercial en cuanto a este apartado.

Desde una perspectiva mediática el éxito se describe como la cantidad de descargas del material de una banda, o la frecuencia en que son programados en los medios de difusión tanto tradicionales como alternativos. El éxito tiene varias caras, en el sentido más comercial, para una agrupación estar en el escenario del Vive Latino es una consagración. Todo depende de los parámetros que cada grupo persiga. El éxito alimenta distintos reflectores, la mayoría de ellos con perspectivas comerciales. Pocas bandas relacionan el éxito con la consecución de fines sociales.

E1, GUZMÁN A. "[...] yo creo que ahí nos metemos en terreno de acercarnos a conceptualizar algo tan amplio y apasionante como es algo que se llama arte y ahí sí hay unos estándares que marca la industria en cuanto a éxito, ventas, cuántos discos ponen en la tienda y no necesariamente venden, y por otro lado está... como a un político, es decir, cómo le va en la calle a la banda, cuando va a un bar o a un festival o cuando va al interior de la República qué pasa con eso. Yo creo que estos dos son los principales monitores y bueno evidentemente está el asunto de que ahora con las plataformas qué tan viral se vuelve su música, porque hay eso y lo hemos visto no necesariamente hablando de bandas de rock capitalino pero sí de casos extranjeros que han nacido en el Youtube, entonces yo creo que por ahí va".

E3, RUGERIO J. "[...] hay infinidad de proyectos, la mayoría dentro de una marea que sube la cresta y baja, algunos logran despuntar, algunos la continuidad es la que los mata, porque uno de los grandes errores de nuestros días es que todo mundo quiere estar en el mismo reflector o de estar en la misma foto, eso es algo de lo que mata a los grupos, los grupos que están más desinteresados de salir en el mismo reflector o la misma fotografía son los grupos que al final tienen éxito y al final se posicionan en esa misma foto, pero son los que se ponen a trabajar, no son los que se ponen a ver de qué forma salir en la foto sino los que se ponen a llenar la camioneta de instrumentos, a ensayar a diario, a grabarse cada fin de semana para escuchar cómo les salió la maqueta de esta semana a diferencia de la anterior, son los que están empezando a despuntar y hay esa autocomplacencia y está dando buenos resultados en algunos proyectos, no en todos porque no todos lo terminan por entender pero algo de lo que me parece maravilloso al día de hoy es que me encuentro una gran cantidad de chavos que están haciendo cosas muy interesantes".

E4, OLVERA M. "[...] cualquier banda, en experiencia con Sonidos Urbanos, busca que la gente escuche tu música, que la gente descargue tu música y que toques, hay muchas bandas que quieren tocar, en su mayoría las bandas no viven de hacer música, yo creo que muy pocas bandas a nivel mundial pueden hacerlo, pero la primera satisfacción es lograr que tengas seguidores y la segunda es que hoy tengas muchas descargas y escucha; y por supuesto tocar. Se vive cada menos del rock".

La perspectiva de un músico no alineado con el circuito comercial es contrastante con las opiniones anteriores. Es interesante destacar cuando se relaciona el éxito con la continuidad, la pervivencia dentro de un sistema voraz; bandas que mantienen su línea, sus valores, su estilo; agrupaciones que no se venden ni optan por caminos con mayor plasticidad. Este tipo de éxito generalmente está relacionado con bandas de culto: Caifanes es una banda nacida en los 80 que nunca cambió su línea reflexiva y contestataria. Hoy día es una de las pocas agrupaciones de culto en México y a pesar de que nació en un circuito contracultural hoy día es capaz de llenar recintos con aforo de 70 mil personas como el Foro Sol en la capital de México. El éxito comercial para este tipo de bandas no es primordial sino circunstancial.

E5, IÑAKY "[...]en mi perspectiva una banda de rock puede ser exitosa cuando lleva mucho tiempo tocando. Para mí las mejores bandas del D.F., porque lo puedo hablar porque soy de aquí, son las que siguen tocando desde hace 10 años, esas para mí son las mejores bandas, las que se han mantenido tocando y las que siguen tocando, no las bandas que duran 2 o 3

años y se pelean o quieren tocar otras cosas y todo, sino las que siguen fiel a lo que han sentido y lo que han hecho y hay muchas”.

Cada banda cuenta con una definición subjetiva del éxito. Lo que impera en la mayoría de ellas es que dicha definición está más cerca del escenario comercial y la fama mediática sin ningún tipo de retribución o aportación a su público en un sentido cultural y crítico.

E6, HERRERA Á. “[...] depende a cada banda, cada uno pone sus objetivos”.

2. CONTENIDOS

En la mayoría de las entrevistas se enfatizó la ausencia de contenidos reflexivos, incluso se le calificó al rock como un género “diluido” o “descafeinado” en cuanto a la consistencia de su capacidad para vincularse con mensajes sociales:

E8, ORTIZ M. “[...] me parece que ese discurso que era muy legítimo y muy auténtico se ha perdido, porque se ha diluido esa parte de asociar al rock con la protesta, con la rebeldía social, creo que tristemente hoy algunos grupos que surgieron en ese momento transmutaron en una personalidad menos confrontativa, menos reivindicativa, con menos discurso ideológico, por ejemplo el mismo Tree souls in my mind que fue el Tri y que terminó convirtiéndose en apologista de gobiernos como el de Salinas (Carlos Salinas de Gortari), o el de Fox (Vicente Fox Quesada), gobiernos muy católicos... entonces esa manera de escribir, esas líricas, esas canciones ya en pequeños públicos se convirtió en nicho, pero como concepto de música de protesta ya está muy descafeinado, muy diluido”.

Hoy el rock obedece a ideas más estéticas, se dejan fuera argumentos políticos o sociales porque esa parte no incomoda a los jóvenes, su zona de confort se vincula a otros apartados como el de ser aceptados por su núcleo social primario, sin embargo no están interesados en cambiar sus circunstancias o sus condiciones de vida a nivel macro.

E8, ORTIZ M. “[...]hay un escepticismo muy grande, siento que los jóvenes no se reconocen en la política que hoy tenemos, pero que en muchos casos no se reconocen en sus grupos. Especialmente por esto de las industrias culturales, por las circunstancias fonográficas y de la industria musical pues han ido migrando a otras propuestas, ahora te digo que hay más reguetoneros que roqueros en la Ciudad de México. Todos estos grupos de jóvenes que son considerados como tribus urbanas como si fueran bestias, que se reúnen y buscan un poco

la confrontación, creo que más bien hay expresiones de rock que son ya muy marginales en la zona conurbada, marginales pero ya con un viraje que parece pero no es, no tiene esta característica de militancia, siento que no hay un puente entre el discurso y las propuestas musicales vigentes, es el propio refugio de los que alguna vez fueron roqueros que mantienen esa propuesta pero que hoy son pocos grupos que lo toman en serio como una apuesta significativa para seguir compitiendo con otras propuestas".

El periodista y músico Guzmán Rodríguez cita dos formas de construir contenidos, una observación tanto práctica como interesante retomada a partir de una relación con la literatura; por un lado la propuesta lírica donde se expone o se interioriza el mundo del compositor, la parte sentimental, el amor o el desamor; este tipo de editorial es el que presenta más influencia en las composiciones actuales. La línea épica se enfoca en plasmar anécdotas, circunstancias o vivencia social. Esta línea épica es la que casi todos los entrevistados coinciden que se ha perdido, o por lo menos está desactivada.

EI, GUZMÁN A. "[...]el punto de vista lírico y épico, y me explico, hablo de lírico cuando las canciones y las letras tienen que ver con los sentimientos... hablo de épico cuando el discurso es más directo sobre una situación social".

Hay bandas que siguen en su afán de criticar al sistema, pero son bandas que llevan con esa misma inercia contestataria desde los 90 a la fecha -Molotov es un ejemplo claro-, digamos, no son bandas noveles, son ese tipo de agrupaciones que se mantienen y adaptan sus contenidos a los nuevos procesos comerciales de difusión. Se argumenta que quizá ya no hay una inclinación hacia líricas más críticas debido a los nuevos procesos de difusión, ahora la dinámica de exponer "sencillos" o un *EP* en la radio cambia la manera de hilar un discurso, no hay una articulación narrativa como lo tenía el disco que durante 10 o 13 temas existía una historia anclada en un eje; esta nueva comercialización y exposición de las bandas tampoco ayuda mucho a amalgamar discursos profundos.

EI, GUZMÁN A. "[...] creo que hay una zona susceptible a analizarse y a revisarse de qué están representando las plataformas digitales... un disco representaba un concepto... trabajaban sus canciones en el cuarto de ensayo y hacían un discurso completo con el disco, así era como estábamos acostumbrados e íbamos a una tienda de discos a adquirirlo

o lo escuchábamos en la radio, ahora lo que está pasando es que ya no necesariamente hay concepto del disco.. lo que escuchas es el primer sencillo y ahí cambia la lógica, lo que yo veo como un EP que no va más allá de 7 canciones es una representación de la banda para saber cómo funciona... en esta nueva generación sí discursivamente veo una ausencia de temas sociales o políticos pero también veo estas implicaciones de estas plataformas".

3. PRODUCCIÓN

Las bandas actualmente cuentan con un universo tecnológico que les aporta beneficios prácticos. Desde la facilidad para grabarse en casa, editar el material y exponerlo en los medios. El factor clave es que los músicos van perdiendo ese método artesanal de composición, rellenan esa carencia con algún efecto de sonido o algún tipo de síntesis musical, cuando, en esa búsqueda de profesionalización, es sustantivo contar con las notas precisas y no depender tanto de las herramientas virtuales

E6, HERRERA Á. "[...] ya no existe ese esmero artesanal hasta lograr la nota adecuada, es más externo....".

Este fenómeno es parte de las deficiencias que presentan los músicos actuales, pues finalmente es más fácil maquillar el pentagrama que analizarlo a fondo: tiempo es la palabra más efímera de la actualidad y eso aunado al factor distancia y movilidad en la Ciudad de México donde algunos músicos pierden alrededor de 4 horas al día para transportarse hacia sus centros de ensayo se convierte en una ecuación que dista por ofrecer calidad, rendimiento y estándares altos de composición. Lamentablemente la mayoría de las escuelas musicales de renombre se localizan en el sur de la Ciudad de México, por ello el factor territorial es un tema difícil para los músicos, pues como se ha mencionado, las distancias en una urbe tan caótica y de difícil tránsito, implica varias horas al día gastadas en la transportación que bien podrían ser aprovechadas en el estudio del instrumento o en el ensayo ensamblado, lo cual a la postre es un factor que se refleja en la calidad musical de las bandas cuando se montan a un escenario.

E7, GARCÍA J. "[...] yo siempre alquilé un lugar a tres o cuatro calles de distancia y llegaba temprano a la escuela, pero muchos otros que venían de fuera se notaba que tocaban mal y no ensayaban, y me di cuenta de que los que eran de la Ciudad y vivían lejos

no tenían tiempo para ensayar... llegan cansados a casa y no pueden estudiar. Y se nota también en el rock porque el rock también tiene exigencia musical".

Definitivamente han cambiado los procesos de composición, sin embargo habrá que mantener un criterio para no abusar de la tecnología y ofrecer piezas más vivas, orgánicas.

E6, HERRERA Á. "[...] podemos realizar cosas masivas, todas las bibliotecas de síntesis, en los medios de realización ya resultas ser masivo, pero el rock para conservar su identidad de rock necesita recurrir a los sonidos del pasado".

Se puede hablar de excepciones donde algunas agrupaciones todavía buscan adherirse a un sistema más tradicional de composición, su instinto busca las raíces del rock primigenio, su sonido, su textura, y eso los lleva también a respetar la usanza de la lírica. Las exiguas bandas que rescatan estos procesos son las que marcan la diferencia entre una oferta masiva de rock que amén a los estímulos globales no termina por ofrecer algo nuevo, sin embargo son los menos.

Las nuevas tecnologías han transformado los métodos de producción musical, actualmente los formatos de la radio o Internet exigen piezas sencillas o lo que es llamado en el medio como un *EP* para que pueda integrarse en la plataforma comercial, no hay espacio para una reflexión, no hay tiempo, la profusión de agrupaciones convierte al género en una voracidad comercial donde lanzar un disco de 10 temas incluso resulta contraproducente, el disco como experiencia musical ha perdido fuerza. Y esto no sólo es responsabilidad de quienes producen sino de quienes consumen, el público vive una zona más confortable en este espacio donde no se le exige ningún compromiso social o cultural, solamente hay que pasarlo bien, entonces ahí se cierra el ciclo perfecto de vida del producto, el rock como entretenimiento es bastante rentable.

E8, VILLA M. "[...] el cliente que es el público no está pidiendo más allá que entretenimiento, no está pidiendo más allá de cubrir esa necesidad identitaria, que también es una identidad trastocada porque al final ya hay tanta información que el sujeto se está viendo tan disperso, por ejemplo, alguien que quiere escuchar rock de verdad regresa a escuchar a Jimi Hendrix y no dice voy a escuchar a Zoé, cuando escuchas a Zoé es como

esta readaptación al mundo, al entorno, a los amigos, pero si quieres desconectarte del mundo escuchas todo lo clásico. Eso habla de cómo al final los medios tecnológicos fueron adaptando a la música a este entretenimiento".

4. MEDIOS DE DIFUSIÓN

Este punto se convierte en un foco neurálgico pues aquí radica la exposición y validación de los contenidos hacia el público. Lo que se dice es que por un lado el periodismo de rock no cuenta con un profesionalismo o especialización adecuada, las dinámicas para registrar las transiciones del rock son mínimas, y por otro lado los nichos de difusión han cambiado –aunque la radio análoga permanece como referente, los medios digitales cobran preferencia tanto por practicidad como por su alcance-.

EI, GUZMÁN A. "[...] quiero mencionarte un caso particular para ejemplificar mi argumento del por qué creo que el periodismo de rock le falta ser más profesional... si tú vas a una librería o feria del libro y buscas libros sobre bandas mexicanas, si te encuentras 1 ó 2 ó más de 3 ya cambio mi argumento, pero no hay; yo creo que sí es un reflejo el que no haya libros sobre bandas, entiendo que hay compilaciones a lo mejor históricas, pero a lo que yo me refiero es... un acercamiento periodístico e incluso literario a las bandas. Hay un libro del autor David Cortés que se llama La Vida en La Barranca; te quiero mencionar este caso por algo muy curioso: es el único libro que yo he visto que trata de hacer de manera biográfica un acercamiento periodístico sobre una banda que está entre la vieja escuela y la nueva, o sea La Barranca, aunque los músicos no son jovencitos pero no surgió en los años de Caifanes... hasta donde yo tengo entendido... la intención que yo le veo al libro, digo, está padre (guay), como que David Cortés dijo -he estado con La Barranca muy cerca, voy a escribir un libro de todo eso-; pero hay algo que no le dijeron a David que un libro no es nada más una intención, o sea, el acercamiento de la literatura y a lo que le llaman los gringos (estadounidenses) periodismo de no ficción y que en Latinoamérica y México le decimos crónica es una cosa distinta, o sea la intención a mí se me hace interesante pero creo que el resultado no lo es, y eso también es un reflejo de qué periodismo están haciendo aquéllos que les interesa el rock, quería mencionarte este caso porque creo que es muy ilustrativo, o sea, te habla de una situación en la que no hay un periodismo profesional, o sea, sean muchas o pocas esas bandas, si hubiera un periodismo profesional habría libros con intenciones periodísticas y literarias sobre esa música...".

E3, RUGERIO J. “[...] trabajando para el Instituto Mexicano de la Radio y luego en el sector privado, había ocasiones que no tenían fonoteca y menos de rock y yo lo que les decía a mis compañeros era que cuidaran los testimoniales y no les caía el veinte porque finalmente mucho de lo que aprendimos fue de a oídas pero eso en nuestra cultura es el hecho de que no nos gusta documentar y tendemos a olvidar el pasado... cuando inicié en el rock me tomé la molestia de documentarme, pero no todos los compañeros se toman esa molestia, respeto el trabajo de todos, pero no todos se lo toman en serio, a otros nada más les enseñaron a escuchar una sola tendencia y no aceptan otra cosa”.

E7, ORTIZ M. “[...] la producción de periodistas culturales en el rock es muy limitada y casi marginal, pero los pocos que existen reivindican esa tarea, algunos con espacios con mucho reconocimiento y otros casi pidiendo favores”.

Aunque Internet es ya una plataforma transitada por las bandas para su difusión, la radio analógica mantiene su fuerza mediática, continúa ejerciendo un poder contundente para el consumo y exposición de las agrupaciones. Aquí lo que habrá que apuntar es que el periodismo de rock deberá equilibrar la parte análoga y digital para lograr conectar de manera asertiva con la audiencia, deberá construirse un puente capaz de mezclar estas dos plataformas sin desvirtuar el potencial de cada una de ellas, no se debería apostar sólo por lo análogo o lo digital pues es evidente que las dos estructuras conviven y pertenecen finalmente al mismo circuito comercial, ambas se complementan, los periodistas culturales deberán estar al tanto de ello.

E3, RUGERIO J. “[...] yo no he visto las últimas estadísticas pero sigue siendo (la radio) un factor determinante para el consumo de música y ahora la parte de internet mueve mucho también y se ha tenido que aprender sobre la marcha. En internet se generaban contenidos y retransmisiones, sin contenidos propios para poder distribuir y la gente que apostaba por los patrocinios hasta hace 3 años no creían en el internet y ahora ha despegado de una manera monstruosa. Muchos chavos están con ordenadores a la mano y hay que construirles contenidos exclusivos. La nueva generación de periodistas deben saber publicar y editar sus contenidos, codificar, otras herramientas para el periodismo musical y no nada más escribir la reseña. Hay público para consumir eso”.

Una gran desventaja de la radio análoga capitalina es que sólo cuenta con dos sintonías enfocadas casi en su totalidad al género (Reactor 105.7 FM e Ibero Radio 90.9 FM), lo

que obviamente es inoperante para la cantidad de población vinculada al rock en la Ciudad de México. Se necesita ampliar la oferta radiofónica para, en cierta medida, contrastar propuestas y contar con un abanico más nutrido.

E1, GUZMÁN A. "[...] la oferta debería ser mayor, porque los gustos y las oportunidades de presentar la música pueden ser distintas, si por ejemplo en la carta programática tienen un espacio de ska, rock urbano y otro de nuevos proyectos, presenta eso una realidad pero tiene un límite que cambiaría si otras cinco o diez radiodifusoras pudieran hacer una representación de varias escenas".

E2, HERNÁNDEZ C. "[...] yo creo que sí sigue siendo el medio más importante a pesar de que las opciones en internet ahora son enormes... yo creo que estamos cayendo dentro de una radio muy vieja que no sabe renovarse... si te fijas los esquemas son los mismos, es el chiste estúpido... son las fórmulas de hace 30 años, pero quizá uno se da cuenta que el 80% de la gente es lo que consume, yo no digo que no haya ese tipo de propuestas, el problema es que no hay otras".

E4, OLVERA M. "[...] el tema de los medios de difusión en la Ciudad de México siempre han estado muy desfigurados, y ha sido la razón por la cual una o dos estaciones de rock al menos en la Ciudad de México han adquirido tanta fuerza, pero está muy desfigurado, a mí me resulta penoso decir que en la Ciudad de México tenemos sólo 2 estaciones de radio análoga que difunde este tipo de música, cuando anteriormente había varias estaciones. Y sin embargo al ser tan poquitas cumplen un papel importante".

Sin embargo poco a poco, conforme las radiodifusoras asimilan al rock como un buen producto, se comienzan a abrir nuevos espacios, hay nuevas formas de convivencia entre estilos musicales, la programación de las estaciones comienza a vincularse con los ecos del rock, esto se traduce en ampliar las posibilidades de que el género y sus exponentes trasciendan a nivel de audiencia.

E3, RUGERIO J. "[...] están las puertas que han existido siempre, y ahora más estaciones tocan rock en español. Un Manuel Fernández del grupo ACIR ahora también programa rock en español. Por poner algunos ejemplos, RMX y el Politécnico en radio tienen segmentos de rock en español. Hay nuevos segmentos y ofertas. Es muy importante, la radio sigue siendo esa posibilidad".

Se habla también de que las voces de la radio “enfocada” en el rock han sido las mismas desde hace años, no se han renovado, no se han desarrollado nuevos talentos. Lo mismo sucede con el periodismo escrito, no hay las suficientes opiniones especializadas para confiar en que al rock capitalino se le hace justicia en términos de cronología, enfoques, consecuencias, estimaciones, futuro, presente, contraste, aportación endógena; en la mayoría de los casos se remite a plasmar la reseña de los eventos pero no existen juicios contundentes.

E2, HERNÁNDEZ C. “[...]en el caso de Reactor ahorita está viviendo un momento muy inestable porque no se sabe bien qué va a pasar, se salen las personas que a nivel diurno llevaban la estación pero por 8 años esas mismas personas, creo que uno de los puntos que le ha faltado a la estación es que se concentraron en esas personas y no desarrollaron a nadie nuevo y que era el momento de desarrollarlo, entonces ahorita no hay; quizá para las personas que estamos más en programas nocturnos y que tenemos una trayectoria muy larga es mucho más fácil porque realmente lo tenemos claro y que no vivimos de eso, tenemos claro cuál es nuestra propuesta y que vamos en la noche, pero para alguien que tiene un turno diario es otra situación”.

Respecto a las barreras que hay que sortear para que una banda sea programada en la radio, la locutora de radio –de la estación más importante para la difusión del rock en la Capital, Reactor 105.7 FM- Clauzen Hernández, apunta que el peso subjetivo o la curaduría del programador de estación es crucial para la exposición de las agrupaciones, incluso se llega a mencionar la palabra “caprichoso” para describir a este tipo de filtro.

E2, HERNÁNDEZ C. “[...] en Reactor yo creo que se necesita perseverancia y bueno que le gustaras al programador, si no le gustas al programador no entras, de repente hay muchos... digo, hay mucho que se ha dicho en cuanto a las personas que han programado en Reactor, que son caprichosos, que es gusto personal...”.

5. LOS FESTIVALES

Es ya una constante la realización de festivales musicales en la Ciudad de México, la mayoría bajo un espíritu rocanrolero. La fecha grande llega con el Vive Latino que durante 15 años ha convocado tanto a una escena roquera capitalina como del interior

de la República y del circuito internacional. Algunos testimonios, sobre todos los vinculados a la sociología o los de los propios músicos, apuntan que este festival es una gran fiesta, el mercado tuvo una lectura adecuada para arropar este nicho musical y explotar todas sus aristas; el Vive Latino no es famoso por la innovación de contenidos en el escenario, su éxito radica en la espectacularidad y oferta. Otros testimonios, de características más vinculadas a los medios de difusión, ven en el Vive Latino la consagración de todo un proceso histórico donde ahora es posible asistir a un macro evento con garantías de seguridad, diversión y practicidad. Tenemos entonces opiniones encontradas al respecto, pero muy válidas y respetables en cuanto a los aspectos de su argumentación.

E4, OLVERA M. "[...] hablamos de una industria del rock en México que tiene 20 años de existir, es de las más jóvenes, sin embargo hoy somos la capital número 3 en conciertos internacionales, entonces fijate de lo que te habla, que somos claramente un pueblo roquero, que nos gusta el espectáculo, el show, la gente invierte en ir a los conciertos, entonces hoy tienes a jóvenes de 15 o 20 años que nacieron ya con conciertos, que si su banda favorita es Phoenix la pueden ver a veces hasta dos ocasiones al año".

E3, RUGERIO J. "[...] OCESA es la única compañía que al día de hoy te ofrece un show con recursos técnicos y humanos, al día de hoy tienes un buen festival y puedes ir a divertirte sin que te vaya mal, las condiciones son otras. Si tú sabes cuánto te cuesta traer a bandas internacionales y que siga siendo negocio, mucha gente come de un Vive Latino, son fuentes de trabajo y son recursos técnicos y humanos para tener un buen show... en el Vive Latino se escuchan grupos muy buenos y muy malos, pero qué bueno que suceda eso".

Los festivales se vuelven ya una moda. Los empresarios apuestan a ello pues encuentran un gran mercado. Actualmente hay una saturación de este tipo de eventos, en su mayoría con una oferta carente de innovación musical. Quizá el cartel de promoción anuncia un programa con 30 agrupaciones, pero 29 de ellas suenan a lo mismo. Festivales como el Vive Latino hablan de una curaduría encaminada a la profusión de expresiones culturales, pero la realidad es que la carencia de identidad en el rock capitalino termina por manifestarse en este tipo de eventos. Sí hay una variedad de ritmos, sí hay una diversidad en melodías, sí a los atuendos llamativos, sí al entretenimiento, sí a la diversión, sí al *backstage* que se ha convertido en el bar de reunión de las mismas agrupaciones, pero los contenidos reflexivos parecen no estar incluidos ni en el billete de entrada sencillo ni en el de la zona "VIP".

E5, IÑAKY. "[...] el rock capitalino está... ahorita está directo a los festivales y es puro festival, es una celebración de no sé qué aquí en la capital".

E7, ORTIZ M. "[...] por ejemplo yo soy un anti-Vive Latino, me parece un circo de tres pistas bastante ñoño organizado por OCESA, donde sin respeto al rock mismo le pusieron ese nombre para que no fuera el festival del rock sabiendo que en algún momento el rock terminaría cediendo a tantas propuestas y para darle apertura a esta globalización, y no porque sea el crítico recalcitrante sobre lo nuevo, si no me vería bastante desfasado, sino simplemente por la ausencia de lo que para mí representó el rock en mi generación.. se convierte en un gran entretenimiento... este juego del Vive Latino es un poco la simulación de que hasta el rock es un producto para un mercado".

E8, VILLA M. "[...] yo creo que el Vive Latino es una reunión navideña de las bandas, es todo lo que se inserta al campo económico y cultural, ahora sólo cubre esa necesidad de llenar bandas y la verdad yo no le veo alma, pero en general yo creo que ya en ningún escenario existe alma. Antes ibas a un concierto y había mucha alma y no sólo era ir a encontrarse al amigo o ir a emborracharse, era esperar a esa banda y entonces ahora yo creo que no van por ahí, son festivales de entretenimiento mas no culturales".

Algunos entrevistados defienden los festivales a partir de la plasticidad del rock, la ductilidad del género para albergar y concurrir discursos heterogéneos, la Capital como un referente mundial de espectáculos, la seguridad para los asistentes, prestaciones y gran infraestructura; otros subrayan que se ha perdido la fuerza reflexiva sobre el escenario a costa de la mercantilización del rock. Lo que es cierto es que ambas líneas son consecuencia de las dinámicas de la modernidad tardía; el rock se ha convertido en una marca, pero el rock también sirve como foco rojo para reflexionar sobre diferencias trascendentales entre cultura y entretenimiento.

Musicalmente la Ciudad de México ofrece otras alternativas de carácter cultural y no precisamente lucrativo. Es ahí donde surge la posibilidad de encontrar opciones, referentes, propuestas innovadoras. El gobierno capitalino en conjunto con las instancias de cultura correspondientes urden un papel loable para ofrecer al capitalino estímulos diferentes al circuito comercial.

Opciones como FMX Festival de México en el Centro Histórico o el Festival Aural, dotan al público de ofertas alternativas al circuito comercial. En su programación se vinculan propuestas relacionadas con el arte y manifestaciones emergentes culturales, la música juega un papel muy importante en estos eventos. Año con año se consolidan y brindan al auditorio de nombres nacionales e internacionales, lo que en términos prácticos beneficia al bagaje que, específicamente, los músicos puedan absorber. Lo que aquí se plantea es que la infraestructura cultural capitalina es de alto nivel y muy vasta; el apetito de los músicos y su curiosidad por incrementar sus posibilidades creativas es lo que los conduce a hacer la diferencia entre conformarse con lo mediáticamente establecido o ir más allá en busca de alternativas.

E5, IÑAKY “[...] ayer, en el Festival del Centro Histórico, en la sección llamada Aural donde tocan propuestas que no son mainstream o no son tan conocidas pero pues ya están empezando a hacer nicho y ya hay bastante gente que empieza a interesarse y a hacer cosas. Y ése fue al último concierto que fui, al de Melt Banana, una banda de noise rock japonesa”.

6. EL PÚBLICO

La interpretación que podemos dar a este apartado habla de un público que por circunstancias a su entorno social encuentra poca atractivo vincularse a un rock reflexivo. Se parte del contexto hipermoderno donde los estándares de confort y entretenimiento priman sobre los contenidos críticos, no hay tiempo ni tampoco apetece frenar para juzgar lo que se consume en los medios de comunicación, el público está expuesto a una saturación de estímulos que vuelven casi imposible la opción de adquirir una perspectiva externa al fenómeno. Por tanto, el público otorga a la música expectativas de entretenimiento; el rock y su militancia social aún no terminan por encajar en el modelo económico actual –por lo menos no en el modelo global-, hay destellos, iniciativas, existen grupos que se niegan a claudicar pero esto no implica un cambio radical en la forma de consumir rock o en la codificación que el público ejerce frente al escenario.

E1, GUZMÁN A. “[...] yo creo que siempre hay un público con distintas características, pero veo una situación en la que no deja de tener una influencia muy fuerte los estándares y los cánones de los medios de comunicación. Todavía le dice mucho a los jóvenes que una

banda esté o no esté en los medios, lo cual quiere decir que eso modela sus gustos porque ellos no están eligiendo qué ver, sino que hay un conductor o un productor que se impone o quién está en un festival, al momento que hay eso, que es una especie de curaduría, digamos, la oportunidad que llegue a tener el público ahí sí creo que juega un papel muy importante el hecho que esté en el internet la audiencia porque trata de buscar canales alternativos por donde las bandas emiten un mensaje sin intermediarios... hay un público con gustos más de culto y hay otro que no, hay otro más expuesto a lo que van ofreciendo los medios. Sin embargo creo que sí se está teniendo esta posibilidad de que por los canales alternativos estén llegando mensajes directos, sin tanta curaduría".

Hay circuitos y foros donde se sigue una línea contracultural, es ahí donde se nota la diferencia de públicos; se habla de foros más comerciales como El Imperial o el mismo Foro Sol, donde se encontrarán públicos volcados al entretenimiento que incluso le dan la espalda al escenario si su dinámica de socializar se los exige. En otros foros donde se dan cita eventos más específicos, sucede una conexión más directa entre el artista y el público, son dinámicas donde los asistentes encuentran respuestas sobre el escenario y no tanto alrededor de él. Clauzzen Hernández habla sobre el Aquelarre, evento anual de música obscura que ella organiza:

E2, HERNÁNDEZ C. "[...] creo que en el Aquelarre poco a poco fui descubriendo la capacidad de interacción con la gente... pero quizá me fui dando cuenta que mucha de la interacción que se podía lograr en ese tipo de noches era justamente un poquito la vibra de un grupo, fui utilizando distintos grupos para lograr ese fin y es curioso porque toda la atención está en el escenario, toda la atención está en decir –estamos todos juntos y si vamos a bailar bailamos todos juntos-, siempre he dicho que no son noches de un dj (pinchadiscos) tradicional, en el caso de los Aquelarres la vibra que se genera en el escenario con la mezcla de música y la gente es muy curiosa porque es como si todos fuéramos el grupo y al mismo tiempo todos estamos cantando, para mí es muy tenso porque siento los ojos de todos encima y digno no voy a cantar, pero es muy padre (guay) porque además reaccionan".

Otros opinan que en México se vive un fuerte malinchismo (amor a lo extranjero) y que el rock apuesta más por tendencias exógenas; sumado a ello, el peso de una carente cultura musical y mediática desde el núcleo familiar expone a las nuevas generaciones a consumir sin reflexionar.

E3, RUGERIO J. "[...] hubo una falta de elementos de música desde casa... entender que nuestra cultura musical no ha sido la más acertada. Somos muy amorosos con nuestra música regional, pero cuando hablamos de rock sólo seguimos tendencias, es algo de lo cual dicen las bandas internacionales que ir a México es maravilloso, pues sí porque nos sorprendemos muy fácil con lo que nos ponen enfrente... a todo le aplaudimos. No se ha trabajado en nuestra cultura musical".

E4, OLVERA M. "[...] el público se deja llevar más por la música que por la personalidad del músico, han cambiado mucho, no hay un Alex Lora, no hay alguien que venga a llenar el vacío del Abulón, quién va a sustituir a Molotov".

E5, IÑAKY [...] también hay que ver el interés de la gente para estar receptivo a cualquier propuesta o si sólo te quedas con lo que suena en la radio o en la televisión. También hay que delegarle cierta responsabilidad a la gente y al hacer escenas, tiene que ver mucho con la gente, si a la gente no le interesa y no le llama la atención o no quiere buscar algo nuevo nunca se va a dar algo nuevo y nunca va a haber una gran alternativa de música, pueden haber foros chicos donde existan bandas muy chingonas (cojonudas), pero si a la gente no le interesa y la gente prefiere otro tipo de cosas creo que ahí radica todo, o sea el interés de la gente también influye mucho".

Cuando se exponen contenidos más abstractos y complejos es indispensable que el músico tenga un contacto tanto visual como verbal con el público para entablar un diálogo, por un lado enviar el mensaje y por otro recibir un estímulo –sea de aprobación, shock, o desagrado- por parte del auditorio. Para el músico es crucial la conectividad con el público, el escenario ofrece esa posibilidad no sólo de materializar lo que sucedió en el cuarto de ensayo sino de escenificarlo, dramatizarlo, contextualizarlo in situ; el público también necesita ser dirigido, es una labor de equipo. El escenario puede convertirse en una comunión o bien puede declinar en un pretexto físico para musicalizar la individualización, para fondear la “conversación” del público quien podría estar más enfocado en socializar con el entorno que con la propuesta musical. El público necesita estímulos, su pasividad tiene un origen.

E6, GARCÍA J. "[...] pues te das cuenta que puedes no verlos a la cara y estar más concentrado, porque siempre el público necesita un contacto, yo soy instrumentista y a veces

se da la hora acordada en un contrato y sin ninguna palabra llego y toco y la gente responde y lo recibe muy bien, pero es muy diferente cuando ya se tiene que aplicar la voz con todo un prólogo para que se entienda todo".

E6, HERRERA Á. "[...] cuando estamos haciendo músicas nuevas o no convencionales es fundamental comunicarse con el público porque si no es muy fácil que se sientan excluidos; porque el universo musical que se puede oír en medios masivos o en internet... o sea me ha pasado que cuando vamos a pueblos la gente me dice que ha sido una gran vivencia, es decir acercarlos a música que no conocían".

E8, VILLA M." [...] al cliente lo que pida y la gente no está viviendo más allá de divertirse".

Podría cerrarse este apartado con la opinión de los músicos Herrera y García en cuanto que el público no está interesado o consciente de los mensajes que recibe frente al escenario; en general se asiste a un concierto a beber, ligar y reafirmar la lista de reproducción musical que normalmente se escucha a diario.

E6, HERRERA Á "[...] a alcoholizarse y a ligar y a oír las canciones que de todas maneras tienen en su reproductor de música y que escuchan otras veces".

E6, GARCÍA J. "[...] pero pasa en otros géneros también".

7. EL FUTURO DEL ROCK CAPITALINO

Como cierre a todas las entrevistas se invitó a realizar una reflexión sobre el futuro del rock capitalino. Es interesante que la nostalgia y el optimismo son tópicos que en cierta forma plantean un escenario alentador. Incluso las posturas más radicales y estridentes hacia la vacuidad del rock apuestan por un cambio, un resurgimiento de lo social en el rock, que, históricamente, demuestra una convivencia positiva entre lo contestatario y lo mercantil –se menciona a Caifanes como ejemplo de ello, una banda que durante finales del siglo XX abarrotó de propuestas reflexivas y contenidos innovadores el mercado y las salas de México y Latinoamérica-.

El rock como mercancía tiene mucho presente y mayor futuro. La industria ha encontrado la fórmula adecuada para seducir a las nuevas generaciones a través del entretenimiento y la espectacularidad de los festivales; en ese sentido el rock tiene un futuro tácito, en suma si retomamos la variable de que muchos subgéneros son integrados al rock en términos de catálogo y ventas entonces se garantiza aún más la pervivencia de este género como un producto sombrilla. Como sea, escépticos o defensores del rock capitalino contemporáneo, todos los testimonios le desean larga vida al rock.

Algunos desean emotividad en las producciones; contenidos innovadores.

E1, GUZMÁN A. "[...] espero una propuesta honesta y sorpresiva. A pesar de cualquier situación espero esa oportunidad que como público en la canción 3 o 4 te mantengan impresionados... que yo como público viva una especie de percepción que me lleve a algún sitio agradable".

Otros aconsejan seguir aprendiendo, escudriñar la estructura de producción y difusión de dónde quieres entrar y tener un plan de comunicación congruente.

E2, HERNÁNDEZ C. "[...] yo creo que, eternamente, es una cuestión de aprender, tienen que tener un plan realista y concreto según lo que quieran, independientemente de la música que creo que cada vez se va encontrando el sello del rock mexicano, creo que ya se ha pasado la cuestión de copiar y como que eso ya se ha superado un poco, había un instinto de querer copiar al extranjero... además de tu música tienes que estar preparado a nivel conocimiento de la industria, tener muy concretos tus planes si es que realmente quieres sobresalir y vivir de eso, si es un pasatiempo no pasa nada y no te vas a frustrar.

Las bandas que se atreven a innovar y aportan nuevos estímulos son esas excepciones que por momentos le auguran un futuro prometedor al rock capitalino. No es sano vivir de nostalgia ni de bandas pasadas, pero mientras no existan propuestas con los suficientes tamaños para llenar esos vacíos el futuro del rock seguirá tomando una forma incierta.

E3, RUGERIO J. "[...] te lo puedo adelantar (el vaticinio), será el mismo de aquí a 50 años, va a seguir; en algún momento pensé qué va a suceder ahora, entonces fui a México a una tocada y se subieron al escenario y un chaval dijo –somos Los Cavernarios- y empezaron a tocar increíble, ese día me puse muy feliz y dije esto es el rock, el rock el de la foto que me hablan es muy malo pero siguen habiendo chavos como Los Cavernarios que son casos muy

interesantes y que se están atreviendo a hacer las cosas, ese día me salí de ahí muy feliz. Para mí el mejor momento del rock es el de ahora; le tengo un cariño impresionante al rock de los 80 y 90, pero al día de hoy me impresiona la cantidad de cosas que puedo encontrar a un clic. Algo que es interesante es que tenemos buena raíz”.

E4, OLVERA M. “[...] yo como aficionada espero que surjan bandas que otra vez me lleguen a motivar tanto, a hacerme cantar, a memorizarte la canción, yo soy mucho de rock en español, voy al Vive Latino este sábado y comparto amistad con muchas de las bandas, entonces yo no sé si exista otra banda que me pueda hacer sentir algo como lo que me producía La Maldita Vecindad. Espero que existan nuevas bandas que puedan hacer sentir a la gente lo que alguna vez nos hizo sentir el rock. En términos de la escena y ya no a título personal espero que la escena siga creciendo, que sigan entendiendo que si hoy el rock te permite cruzar muchas líneas entre el pop y el estado de ánimo, que no se olviden de dónde viene el rock, que no olviden que hubieron muchas personas para que hoy existieran foros y seamos la capital número 3 en conciertos”.

Es importante no dar todo el crédito a los músicos de lo que está sucediendo, el público también es responsable del presente y del futuro del rock. Mientras las generaciones se mantengan en una apatía discursiva y no logren romper con los efectos contraproducentes de la postmodernidad, el rock capitalino no presentará nuevas credenciales ni retomará la transgresión como escala de composición. El rock está hecho mayoritariamente por jóvenes, por tanto el aliento de las nuevas generaciones se verá reflejado en lo que consumen y producen dentro y fuera del escenario.

E5, IÑAKY “[...] puede que crezca o que decrezca, todo depende de la gente que se involucre, es muy subjetivo, no sé a qué te refieres cuando hablas de rock. Si hablas de rock, para ti, no sé, hay mucha gente que toca rock y hace giras en Europa y aquí no son conocidos, no sé... creo que es una desigualdad muy choncha (grande), creo que México refleja una misma desigualdad tanto social como en la música... creo que somos una generación especial que tiene todos los medios y que puede llegar hasta donde quiera... yo siento que el orden mundial es la hiperrealidad y todos viven ahí y ahorita ahí se está dando todo, es por eso que ahorita no va a salir nada, no hay nada, no hay base, no hay nada, no hay pasión, no hay amor... ”.

De una u otra manera el rock tiene futuro, siempre ha sido y será un género dúctil. Hay bandas que están luchando por elevar los estándares de composición y narrativa, mientras existan este

tipo de bandas habrá esperanzas de encontrar un punto medio entre la comercialización y la aportación social del género.

E6, GARCÍA J. "[...] forever".

E6, HERRERA Á, "[...] así como el jazz sigue vivo, porque es una música suficientemente interesante para fascinar a músicos generación tras generación, el rock tiene las mismas características".

E7, "[...] pero hay esperanzas, hay grupos, hay propuestas interesantes, hay discursos que están tratando de incitar al cambio desde otras lógicas, no podemos obligarlos a que sean como las que nos tocaron vivir a los que pertenecemos a otra generación, pero al final de cuentas me parece que no todo está perdido, que no es así tan automático la llegada de la postmodernidad para sustituir a la modernidad sino que cohabitamos a los que estamos en esta etapa donde no conocemos otra forma de vivir y están los que llegaron de otro contexto pero que están entendiendo que la sociedad no ha resuelto todos sus problemas".

E8, VILLA M. "[...] yo diría que hay que generar nuevas alternativas y hay que entrar por la puerta de atrás a las cosas. Por ejemplo estas nuevas formas de empleo, estas nuevas manifestaciones musicales que tal vez no sé si se generen nuevos ritmos pero sí nuevas maneras de decir las cosas. Yo creo que esa es la alternativa para que sigamos funcionando como seres humanos y no como animales basados en su comodidad. Mi pronóstico para el rock capitalino es incierto, yo he sido muy optimista y todavía no me atrevería, es incierto, no sabemos qué va a pasar con el rock. Musicalmente el rock tiene consumidores, mientras haya clientes habrá producto, pero esa alma del rock es la que sus signos vitales están entrando en shock".

PROPUESTA COMUNICATIVA:
OJO DE VIDRIO,
“MÚSICA SILENCIOSA PARA GUERRAS
TRANQUILAS”

1. OJO DE VIDRIO, EN BUSCA DEL DISCURSO

Como parte final de la presente investigación social se plantea una propuesta comunicativa vinculada al rock que se produce en la Ciudad de México. A partir de las apreciaciones de las entrevistas realizadas, donde mucho se habla de una escasez de agrupaciones sólidas en contenidos, de una desconexión entre el rock y la reflexión, de la indiferencia ante los puntos álgidos de la agenda ciudadana, donde se ha justificado al rock en aras de una nueva era ácrata de estigmas, complaciente a la plasticidad y a la apertura de discursos, se ha decidido incorporar una alternativa musical capitalina cuya finalidad principal es la de aportar (o retomar) nuevas posibilidades de conexión entre el escenario, el arte, el público y el enfoque social.

Ojo de Vidrio es una banda de rock que apuesta por una estructura lírica alternativa, con un puente de conexión entre la música y la literatura; las letras de las canciones a simple vista se deslizan en una textura un tanto poética y emotiva, sin embargo las raíces de cada una de ellas surgen a partir de la confrontación y exposición de situaciones críticas del colectivo social capitalino o de temas con un alcance más global. Ojo de Vidrio es un concepto que vive en el escenario y también fuera de él, su principal actividad es la de involucrarse con temas sociales a partir de un estilo propio y éste se evidencia en las dinámicas de composición musical así como en la redacción de los contenidos que se exponen en el *blog* de la banda titulado "De Rock y de Sombras".

A continuación se presentan las credenciales de la agrupación, los objetivos de comunicación y un primer avance musical –su *EP* titulado "Música silenciosa para guerras tranquilas"–, así como las piezas gráficas realizadas para la promoción en medios y para la explicación al público del concepto; existen también medios virtuales para la difusión del proyecto como el *blog* de la banda que funge como espacio de reflexión y crítica sobre temas relacionados con música y sociedad, una plataforma *web* para reproducir y descargar el *EP*, además de una cuenta en *Twitter* para la difusión de las presentaciones y contenidos.

1.1 Los inicios

Las ofertas musicales vinculadas al rock capitalino durante la primera década del nuevo siglo no ofrecían respuestas sustanciales a la necesidad de expresión social. Por tanto, durante el 2010, surgió la decisión inaplazable de crear un canal propio para retomar las líricas en el rock como herramienta reflexiva. Era evidente que la transmutación del rock hacia terrenos vacuos se había posicionado de manera clara. Las agrupaciones capitalinas se inclinaban por códigos que interiorizaban, que describían su estado de ánimo, lo cual fue muy respetable pero al no encontrar propuestas revulsivas se decidió crear una propia. El objetivo de este nuevo proyecto ofrece la posibilidad de amalgamar esa interiorización y discursos un tanto dramáticos de la modernidad tardía con estímulos reflexivos e involucrar los temas que como generación y como sociedad nos pertenecen y nos obligan a cierto grado de responsabilidad.

En el 2011 se decide materializar este proyecto dándole nombre a la banda a partir de referentes muy representativos y coherentes al concepto. Se utiliza el símbolo del ojo como elemento característico en gran parte de las culturas del mundo, emblema de apertura, sabiduría, capacidad de cruzar los propios límites, actitud asertiva hacia una percepción holística de la realidad; el ojo fue el símbolo adecuado para reunir las características de la agrupación: reflexión, transición, alternativas, reconstrucción, reinterpretación, una visión a fondo de las circunstancias sociales, conciencia sobre el entorno, responsabilidad ciudadana, reivindicación de valores humanos, intuición y visión.

Para llegar a este punto creativo se tuvo que transitar por un largo expediente. El primer guiño podría situarse en el año de 1996 con la integración de una primera alineación o proyecto, la banda entonces bautizada como Yervasanta –nombre de una comunidad rural del Estado de Oaxaca, México, donde tenía presencia y militancia el Ejército Popular Revolucionario–, mostraba en sus letras un interés por aspectos sociales, los contenidos subrayaban temas como la homofobia (“Juan sin miedo”), la violencia de género (“Sara”), censura mediática (“¿Por qué no?”), los cuales marcaron el antecedente de una línea discursiva. Éste podría definirse como el proyecto piloto que varios años después se retomó a través de una estructura conceptual más concreta y que busca una mayor fundamentación con la presente investigación académica.

La banda focalizó su lugar de ensayo al sur de la Ciudad de México. Las instalaciones de Bulbo Estudio albergaron la etapa de composición, ensamble y producción de su primer material ("Música Silenciosa para Guerras Tranquilas"). La dinámica creativa de la agrupación está enfocada como taller o laboratorio musical, lo cual representa una ventaja en el sentido de que los integrantes no están obligados a permanecer indefinidamente; la rotación humana es natural, impredecible –en ocasiones necesaria- y quienes están en el cuarto de ensayo gozan de una libertad plena tanto para la composición como en la curaduría de las presentaciones, el único hilo conductor e irreductible editorial se basa en el enfoque social de los contenidos.

La manera de concebir y actuar en el escenario está inspirada en el modelo educativo del profesor japonés Toshiro Kanamori (*cf. Children full of life*, 2003: *web*) donde, traducido al plano musical, lo más importante es el respeto al público, la empatía, brindar contenidos y códigos de composición innovadores sin subestimar la capacidad cognitiva del auditorio, confrontar las problemáticas sociales de una manera tanto respetuosa como reflexiva, exaltación del trabajo en equipo, fortalecer a través del discurso los vínculos con la comunidad, dejarle claro al público que no se trata sólo de una presentación de una noche sino que la música también es una forma de involucrarse con el entorno, una manifestación cultural divertida y redituable.

Uno de los pilares básicos de la banda es la libertad de expresión y ésta se construye con el respeto al escenario a partir de los contenidos que ahí se exponen, se dejan a un lado muletillas difusionistas o actitudes hedonistas –pues este tipo de comportamientos escénicos es una forma de subestimar al público y de artísticamente evidenciar carencia de argumentos-; la libertad de expresión es percibida como un gran legado ciudadano.

En congruencia con Marcial García López (*cf. García*, 2012: *web*) el escenario es concebido a partir de una solidaridad activa otorgando razones para actuar (contenidos, diálogo escénico) posibilitando así una solidaridad transformadora (herramientas para intervenir, nuevas actitudes reflexivas hacia la producción y consumo de rock capitalino). Para Ojo de Vidrio la libertad de expresión se concibe como garantía de diálogo, lo que permite enfocar al escenario como un foro de expresión directo y participativo.

El plan inicial fue concretar tres presentaciones para testear los contenidos, la estructura de composición, la interacción de los músicos y la respuesta del público; dos de ellas en la Ciudad de México y una más en la Ciudad de Guadalajara. Sin ningún material grabado y con tan solo una pequeña aparición en un programa musical de televisión de pago (*Pock Studio*, producido y transmitido a toda la República por *TVC Networks*) se inician en abril de 2011 las presentaciones; la primera de ellas en el Gato Calavera (foro contracultural), inmueble situado en una avenida neurálgica de la Ciudad (Insurgentes Sur) -y barrio (Roma-Condesa) hoy día representativo del corredor cultural emergente capitalino-, un espacio reconocido por mostrar bandas desligadas del circuito comercial.

La segunda presentación, también en la capital, fue una doble función para los alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos #13 "Ricardo Flores Magón" del Instituto Politécnico Nacional, donde el auditorio con aforo completo sirvió de gran sinodal puesto que, sin duda alguna, el público adolescente es quizá el más disperso y difícil en aras de cautivar su atención; dicho sea de paso, la respuesta fue incondicional. Como dato singular, al final de ambas funciones algunos jóvenes se acercaron para cuestionar sobre los contenidos y la estructura del programa –que posteriormente se explicará-, lo cual confirma que el público no está cerrado a mensajes más abstractos, por el contrario, dichos estímulos les son atractivos, el problema es la escasez de agrupaciones enfocadas a ello.

El tercer y último foro se eligió en el interior de la República para encarar a otro tipo de público y de cultura escénica. Se optó por la ciudad de Guadalajara ya que es la capital de uno de los Estados de la República más prolíficos en cuanto a propuestas innovadoras de rock, lo cual en cierta medida exponía condiciones con mayor bagaje y exigencia. La fecha de presentación en El Cardenal (foro contracultural) coincidió con una feria internacional del libro celebrada en dicha ciudad, el aforo del lugar era compartido por asiduos y por periodistas corresponsales, las críticas fueron positivas; para una banda desconocida y foránea fue un peaje exigido pero de grato aprendizaje.

Al finalizar el testeo de los contenidos a través de estas tres presentaciones se decidió continuar con el proyecto y entrar al estudio de grabación para producir el primer *EP* que incluiría cinco temas. La grabación se realizó durante el segundo semestre del 2011,

sin embargo la fase final de producción, por circunstancias personales, tuvo que parar. A partir del 2013 con motivo de la realización de este Máster en Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas, se retomó nuevamente la idea de concretar el *EP* para presentarlo como la propuesta comunicativa de esta investigación académica; fue hasta marzo de 2014 que se finalizó la producción del primer tiraje –se realizó nuevamente la mezcla y masterización de los temas y la reimpresión del material gráfico y discos compactos-.

1.2 Música silenciosa para guerras tranquilas

El concepto del proyecto atiende a una reflexión acerca de la realidad operativa del género en la Ciudad de México. El título encumbra los hábitos postmodernos del rock capitalino: “música silenciosa” se enfoca a los contenidos efímeros del género, agrupaciones descafeinadas partidarias de patrones globales, líricas cargadas hacia el entretenimiento y el hedonismo; “guerras tranquilas” es un término que hace eco de la pasividad generacional y la incapacidad reflexiva. Como se puede intuir, *Música Silenciosa para Guerras Tranquilas* es un oxímoron, una contradicción que cohabita y al mismo tiempo expande el significado del fenómeno: escenario plástico donde el confort y el entretenimiento son veneno y cura.

Grabado y mezclado en Bulbo Estudio, al sur de la Ciudad de México, este *EP* está conformado por cinco temas. La estructura del *EP* emula al género literario del cuento corto. Si la realidad del rock capitalino plantea un desinterés narrativo, lo que aquí se propone es contar historias ornamentadas con imágenes y metáforas. *Música Silenciosa para Guerras Tranquilas* plantea un viaje relámpago hacia las entrañas de una sociedad postmoderna, con sus virtudes y sus defectos, ante la cual no es recomendable permanecer inmóviles. El objetivo al escuchar este material es ofrecer una experiencia diferente a las que el circuito tradicional factura.

La parte gráfica se construye a partir de una estética sobria, mínima y basada en algunos pasajes de las letras de las canciones. La producción física del disco fue realizada por el artista gráfico Adrián Aguirre en las instalaciones de su firma de diseño llamada Pulpa, localizada en el centro histórico de la Ciudad de México. La idea de acercarse a Pulpa

surgió a partir de las referencias de unas libretas con diseños artesanales y forradas a mano, de gran calidad y valor artístico, lo cual se apega perfectamente al concepto de mezclar la música con la narrativa y el arte.

Es importante destacar que sólo se realizaron 100 ejemplares del *EP* y son discos forrados y pegados a mano con el objetivo de ofrecer un artículo vivo, con personalidad artística única y en cierta forma de colección: contraoferta a la tendencia gráfica global, los arquetipos estéticos postmodernos, el ensamblaje masivo y carente de identidad. Los discos no están a la venta, se obsequian en las presentaciones del grupo a quienes estén interesados en conservar un ejemplar. El éxito que persigue la agrupación no es el económico sino el reflexivo y de concienciación tanto en el plano individual como en comunidad. La música no es la fuente de ingresos de los colaboradores que forman parte de este taller musical; a partir de la financiación alternativa es como se logró consolidar este primer tiraje.

Los objetivos para lograr la continuidad del proyecto están enfocados a vincularse con instancias culturales (públicas, autónomas o privadas) para crear lazos operativos y plantear a Ojo de Vidrio como parte de un grupo animador cuya tarea principal es brindarle al rock capitalino una oferta alternativa donde es posible ligar a la música con la reflexión ciudadana y el entretenimiento. Se buscarán enlaces con el propio INJUVE, la red de FAROS capitalinos, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal para la facilitación de espacios adecuados y exposición del proyecto. No se descarta la aplicación a concursos de subvenciones creativas, como por ejemplo las que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en su modalidad Jóvenes Creadores, cuya objetivo es financiar proyectos culturales ligados a planteamientos académicos, lo cual articula perfectamente con el perfil de esta propuesta comunicativa.

1.3 Estructura de la propuesta comunicativa

De acuerdo a la Guía para la Planificación Efectiva de una Comunicación con Fines Sociales, desarrollada por Guillermo Caro (*cf.* Caro, 2011: *web*), la propuesta comunicativa Ojo de Vidrio opera bajo la siguiente estructura:

I. Problemática a resolver

Contar con una alternativa musical en el género rock que se produce en la Ciudad de México, capaz de integrar en sus líricas temáticas sociales y lograr una reflexión ante ello. A partir de los resultados de esta investigación se ha determinado que existen pocas agrupaciones que ofrecen estímulos creativos bajo esta línea narrativa. La dimensión del fenómeno es abrumadora, el rock capitalino está más ligado a dinámicas de composición global, su identidad discursiva es homogénea.

II. Objetivo de comunicación

Ofrecer al público capitalino una opción musical dentro del género rock donde las líricas vayan más allá de abordar estados de ánimo o mensajes hedonistas. A través de un estilo propio la narrativa debe ser atractiva para el público y al mismo tiempo representar algún vínculo con temáticas sociales. Concretamente se busca concienciar al público de que el entretenimiento y la reflexión social pueden convivir perfectamente y a su vez reactivar valores que actualmente se han relegado.

Brief de comunicación

- i. Contexto: profusión de bandas capitalinas cuyos discursos sólo atienden temas introspectivos. Exaltación del hedonismo. Dominio de la musicalidad sobre los contenidos. Plasticidad imperante. Identidad homogénea. Adopción de tendencias globales. El rock actualmente dejó de ser estigmatizado por la rebeldía o la transgresión. El rock ha enclavado perfectamente en un formato comercial. La escena independiente sólo ofrece una alternativa de producción y difusión, pero no garantiza la implementación de códigos o narrativas reflexivas.
- ii. Antecedentes o propuestas similares: actualmente son pocas las bandas noveles que manifiesten una tendencia hacia temáticas sociales. Las excepciones que existen son en su mayoría bandas surgidas hace 20 años.
- iii. Solución al problema: producir un formato sincrónico, en este caso el *EP*, cuyo contenido replante no sólo la estructura del formato –se dice que actualmente ya no existe un discurso o experiencia musical pues se ha migrado del *LP* (formato de larga duración) al *EP* (formato de corta

duración) lo cual obedece más a una técnica de promoción y testeo- sino además su alcance. Desarrollar contenidos con características atractivas al público, sustentados en letras emotivas cuya forma y fondo inviten a una reflexión. Las temáticas sociales son la fuente de inspiración creativa de los temas. Para ofrecer al público un tránsito entre la ambigüedad subjetiva –tan inherente al arte- y la interpretación objetiva, se creará una página electrónica de la banda donde se expliquen a detalle los contenidos y su referentes, lo que ayudará a transmitir la postura y objetivo secular del proyecto. Otra herramienta será la publicación de un *blog* titulado “De rock y de sombras”, firmado por la banda, donde se relacionan temas sociales y propuestas musicales.

- iv. Análisis del receptor: público principalmente joven acostumbrado a una oferta musical carente de reflexión.
- v. Posicionamiento: ligar a la agrupación Ojo de Vidrio con una nueva oferta musical, una banda desligada de las dinámicas creativas convencionales del rock capitalino.
- vi. Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades): la principal debilidad radica en que el público no está vinculado a este tipo de contenidos, Ojo de Vidrio es una banda prácticamente desconocida, los temas sociales no son una prioridad para las nuevas generaciones. La principal amenaza es que el perfil de la banda no obedece a los estándares comerciales de la industria. La fortaleza radica en ofrecer contenidos sólidos, atractivos, emotivos, reflexivos, una estética innovadora; físicamente el *EP* al ser una pieza artesanal y de edición limitada se convierte en un objeto de culto, cuyos estándares de producción y concepción artística no los ofrece ninguna otra agrupación capitalina del género rock. La principal oportunidad es que al no existir bandas con un producto similar (forma y fondo) se convierte en, prácticamente una oferta única, no tiene ningún competidor y por el contrario –ante esta nostalgia por bandas revulsivas y contestatarias- se le relacionaría con agrupaciones capitalinas del mismo perfil que históricamente marcaron la diferencia a través de este tipo de contenidos

(Caifanes, Molotov, Maldita Vecindad, La Barranca) y que actualmente son la excepción de la regla comercial.

- vii. Argumento racional o emocional para el público objetivo: Ojo de Vidrio brinda la experiencia de enlazar el arte, la música, el entretenimiento y el enfoque social. La diversión no debe ser sinónimo de evasión. El rock puede reivindicarse como revulsivo generacional, capaz de brindar respuestas y estimular la reflexión.

III. Mensaje

- i. El rol de la comunicación está enfocado a que el público reflexione y sea capaz de contrastar su bagaje convencional con los contenidos de Ojo de Vidrio.
- ii. El grupo objetivo son jóvenes de entre 15 y 25 años, aunque la exposición de los contenidos está totalmente abierta al público adulto y adulto mayor.
- iii. Respuesta clave del público: reflexión y contraste mediático.
- iv. Tono de la comunicación: emotivo.

IV. Medios de comunicación

Presentaciones en centros culturales, festivales, instalaciones educativas, circuitos tradicionales del rock capitalino, foros contraculturales, escuelas de música, plataforma virtual *Soundcloud*, página electrónica, blog, promoción en radio análoga y digital, prensa escrita y virtual. Esta estrategia de promoción permite la exposición a nivel local, regional, nacional e internacional. El número de presentaciones anuales dependerá de la oferta y disposición tanto de los foros como de la agrupación.

V. Idea o concepto

Se creo un concepto donde se evidencian las contradicciones y deficiencias del rock capitalino contemporáneo. Por un lado el *EP* por las características del formato podría no ser compatible para estructurar una narrativa o experiencia musical, ante ello se propone la analogía con el cuento corto dividiendo el formato en tres capítulos y dotándolo así de un contexto literario. El título del *EP*, "Música Silenciosa para Guerras Tranquilas", es llamativo por su contradicción y si esto se relaciona con el rock contemporáneo de la Ciudad de México se obtiene una imagen muy nítida del fenómeno al que se hace mención.

Las letras de las canciones abordan los sentimientos y las circunstancias de manera no convencional, eso las vuelve atractivas y contrastantes. El disco físico es una pieza artesanal y de edición limitada lo que puede convertirse en una fortaleza de promoción y a su vez en una contrapropuesta o crítica ante la producción masiva y la falta de identidad en circunstancias globales.

VI. Piezas de comunicación

Como ya se ha mencionado, el *EP* fue grabado, mezclado y masterizado en el estudio de grabación Bulbo Estudio ubicado al sur de la Ciudad de México por el ingeniero en audio Miguel Ángel Silva. La grabación duró una semana. La mezcla y masterización también implicó una semana de trabajo. Las piezas gráficas se solicitaron a Pulpa, firma de diseño del artista gráfico Adrián Aguirre, cuya firma está localizada en el centro histórico de la Ciudad de México; el proceso gráfico implicó una sesión fotográfica de los integrantes de la banda, un testeo de diseño gráfico y una última sesión para el visto bueno. Se imprimieron mil carteles para la promoción de las presentaciones en directo. Se desarrolló un dossier o cuadernillo informativo que va adjuntado en el *EP* físico, así como un dossier para prensa en versión digital para enviar por correo electrónico. En cuanto a plataformas *web* se abrió una cuenta en *Twitter* para la difusión y alianzas del proyecto, se desarrolló un *blog* titulado "De Rock y de Sombras" donde se amplía la actividad reflexiva del proyecto. Finalmente se alojó el *EP* en la plataforma musical *Soundcloud* donde puede ser reproducido y descargado. El *EP* físico se entregará como material anexo a esta investigación en formato impreso. Los archivos del dossier explicativo y del dossier de prensa podrán ser consultados en el disco compacto que incluye los anexos de esta investigación. La imagen del cartel de promoción de presentación en directo forma parte del dossier de prensa.

A continuación se enlista el total de piezas comunicativas:

Un *EP* físico y en descarga digital.

Un cartel para promoción de presentación en directo.

Un dossier de comunicación integrado en el *EP* físico.

Un dossier para prensa, versión digital.

Un *blog* titulado "De Rock y de Sombras" (<http://ojodevidriomx.blogspot.com.es/>).

Una plataforma virtual para reproducción y descarga del *EP* (<https://soundcloud.com/ojodevidrio>).

Una cuenta en *Twitter* (@ojodevidriomx).

VII. Testeo

Se inició con un pre-testeo de los contenidos organizando tres presentaciones, dos en la Ciudad de México y una en la ciudad de Guadalajara. Frente a un público principalmente joven lo más apegado al público objetivo, 15 a 25 años. Las críticas inmediatas fueron positivas; hubo un acercamiento del público para conocer más a fondo las características del contenido y los objetivos de la agrupación. A partir de esta evaluación previa se decidió producir el *EP* y generar alianzas con instituciones públicas y privadas para la exposición del material.

Al contar con una plataforma virtual de reproducción y descarga digital del *EP* (*Soundcloud*) se obtiene una estadística del comportamiento del material en Internet: número de descargas, reproducción, comentarios, localización geográfica de la reproducción y descarga, interpretación gráfica (diaria, semanal, mensual, semestral o anual), mención del contenido en otras redes sociales. Las visitas registradas en el *blog* y el número de seguidores de la cuenta de *Twitter* servirán también como un parámetro de evaluación.

Es sustantiva la presentación en directo para fines de promoción pero sobre todo para evaluar y determinar si existe una mayor demanda en el público respecto a la oferta conceptual de la agrupación. La retroalimentación directa en las presentaciones es otra fuente inmediata (deseable) de evaluación.

VIII. Plan de acción

El proyecto Ojo de Vidrio ya cuenta con las piezas de difusión adecuadas para las presentaciones en directo y para la promoción en medios de comunicación (tradicionales o alternativos). Se ha producido un *EP* físico (100 ejemplares de edición limitada) que contiene un dossier con toda la información respecto al concepto y a la agrupación; se cuenta con una plataforma virtual para la reproducción y descarga del *EP* (<http://ojodevidriomx.blogspot.com.es/>) donde además se muestran todas las estadísticas y comportamiento del material en términos de reproducción, descarga y mención en redes sociales; se produjo un dossier para prensa; se imprimieron mil carteles para promocionar las presentaciones en directo.

La difusión del proyecto está pensada para que tenga un peso mayor con las presentaciones en directo; por ello se acudirá a instancias culturales o foros con la infraestructura suficiente para ofrecer la posibilidad de exposición: Instituto de la Juventud del Distrito Federal, Museo Universitario del Chopo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Cultural Universitario UNAM, Departamento Cultural del Instituto Politécnico Nacional, escuela de música G. Martell, escuela de música Fermatta, Escuela de Música del Rock a la Palabra, red de FAROS (fábricas de artes y oficios) del Distrito Federal, centros académicos culturales del Distrito Federal. Lo ideal será presentarse en directo por lo menos una vez al mes. Gestionar entrevistas o notas incluidas en publicaciones especializadas. Gestionar entrevistas en estaciones de radio análogas y digitales. Gestionar presentaciones en programas culturales de televisión (canal 22, canal 11).

Se licitará en los programas de subvenciones y becas artísticas de las instancias culturales, tanto del Distrito Federal como a nivel nacional, para producir un segundo tiraje del *EP* físico, además de la planeación y desarrollo de una aplicación *web* que permita ampliar la relación y vínculo del rock con fines sociales y expanda el margen de acción de este proyecto en medios virtuales y dispositivos móviles. A continuación se muestran las piezas gráficas producidas. El *EP* físico se entregará como material complementario a esta investigación.

1.4 Interpretación de contenidos del *EP*

La estructura que el público encontrará en el material físico y en la representación escénica es la de un cuento corto, dividido en tres capítulos.

"Música Silenciosa para Guerras Tranquilas"

Capítulo I. Lo sublime, lo demoníaco y lo profano.

Este primer momento incluye el tema homónimo a la banda "Ojo de Vidrio". En él se hace referencia a un estado pasivo de las nuevas generaciones, con capacidad de reacción ante los conflictos sociales, sin una opinión o reflexión sobre el poder mediático: "[...] ella multiplica el pan y oculta el maquillaje bajo la lengua, un beso de cicuta inclina la verdad, el mundo amanece bajo efecto, desnudo así". Hay una invitación a dudar de los sistemas tradicionales educativos y replantear los significados del éxito, la felicidad, el amor: "[...] un cielo centrífugo desfasa al tiempo hoy y

entiendes que el mapa no es el territorio". La frase "Saturno está perdido entre sus miedos" se refiere al significado de la pintura de Francisco de Goya "Saturno devorando a un hijo" y su relación con la sociedad mexicana en cuanto a que no existen lazos solidarios, los individuos harán cualquier cosa por detentar su estatus económico o social; por otra parte también es una analogía en cuanto al hábito hipermoderno de estar a la vanguardia tecnológica como síntoma de eterna juventud y vigencia en un grupo social determinado, el consumo de nuevas actualizaciones o dispositivos como señal de progreso, éxito, estatus quo; tiempo efímero; la seductora imagen de la tecnología asegurándonos una realidad más confortable y constante progreso: "[...] ella me coloca entre sus piernas que brillan como piel de delfines que prometen volver".

OJO DE VIDRIO

Las vísceras de un pez huyen del mar uniéndose a la carne de mis ojos y ahora puedo ver que el triunfo de la muerte es la vida y no al revés. Ella multiplica el pan y oculta el maquillaje bajo la lengua, un beso de cicuta inclina la verdad, el mundo amanece bajo efecto, desnudo así. Un cielo centrífugo desfasa al tiempo hoy y entiendes que el mapa no es el territorio. Las vísceras de un pez no tienen sombras, Saturno está perdido entre sus miedos, ella me coloca entre sus piernas que brillan como piel de delfines que prometen volver. Un cielo centrífugo desfasa al tiempo hoy y entiendes que el mapa no es el territorio. Las vísceras de un pez huyen del mar.

Capítulo II. Lo supremo.

El primer tema que conforma este capítulo, No Soy la Cura, describe la interpretación de la banda respecto a una parte de la escena roquera capitalina, sin contenidos ni respuestas, ni reflexión ni voluntad de hacerlo, describe también a un público que percibe el escenario como entretenimiento puro, pretexto perfecto para desconectarse aún más de la realidad, evasión, confort, hedonismo. El músico que no tiene nada que ofrecer pues está vacío, el público que no busca nada más allá de la imagen y la musicalidad del momento, un círculo vicioso que funciona bajo el resguardo de un sistema mercantilizado, el rock como producto, partituras diluidas.

NO SOY LA CURA

Esta es la cuarta vez que me vienes a ver. No tengo nada que esconder bajo la piel. No soy la cura, más bien soy el veneno, intoxicándote en estado puro, el alfa y el omega de tu paz.

El tercer tema es una crítica hacia el término "calidad de vida" en cuanto que éste se relaciona más con el confort económico que con la calidez y valores humanos. El nuevo modelo de familia, donde el padre y la madre trabajan todo el día y la educación de los

hijos se delega al Internet, al televisor o a tutores alternos como los abuelos o escuelas de tiempo completo, cuando la infancia y la adolescencia son etapas cruciales donde el individuo crea sus conceptos más permanentes respecto al mundo y durante las cuales debería contar con una guía estrecha y sólida (padre y madre): "[...] una niña baila sola en eclipse total". Por otra parte se habla de las muletillas sociales y sus excesos, la fe transformada en fanatismo, la comunicación transformada en mera información, los medios masivos ofreciendo amarillismo y morbo; las familias reunidas a la hora de la comida con el televisor sintonizando el telediario, alimentándose de un menú a la Kierkegaard, de primer plato temor y de segundo temblor: "[...] tengo roto el crucifijo, tengo rotas las pupilas, lentamente brotan lirios de mi espina dorsal". La excepción como regla, una crisis social permanente, sistemas modernos de hipervigilancia para garantizar seguridad, los espacios públicos como la nueva prisión contemporánea, el doble filo del progreso y la tecnología: "[...] hay un cuervo elegante vigilando mi caída... el secreto de una virgen es nunca sonreír".

PREGÚNTALE AL VIENTO

Tengo roto el crucifijo, tengo rotas las pupilas, lentamente brotan lirios de mi espina dorsal. Hay un cuervo elegante vigilando mi caída, una niña baila sola en eclipse total. Aunque ya no me creas, hoy no morí, hoy lo soñé. Hay un cuervo elegante vigilando mi caída, el secreto de una virgen es nunca sonreír.

En el cuarto tema se utiliza la idea del contraflujo como símbolo de reflexión, transgresión, sentido crítico. Una forma de rebeldía es dudar, tomarnos el tiempo de parar un poco y replantear hacia dónde vamos como individuos y como sociedad. Una imagen que se tomó de inspiración fue la de un vagabundo caminando en sentido contrario sobre una avenida principal de la Ciudad de México (Circuito Interior) entre los vehículos totalmente detenidos en plena hora pico; el vagabundo llevaba un gorro de la oficina de correos y sonreía a los automovilistas.

Postdata: Ven.

Un vagabundo en sentido contrario impacta en pedazos y eso lo hace sentir bien, al final del camino lo abraza la noche, una carta en sus manos, postdata: ven. Soñaba la noche con su destino, soñaba la noche que daba a luz, un cartero fantasma no siente las piernas ya, toda su entrega se quema de amor.

Capítulo III. Liberación.

Este último tema es un homenaje a las generaciones pasadas que promovieron un cambio a través de la educación y la lucha por el reconocimiento de los derechos

ciudadanos. Todos los que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 en México, todos los que aún siguen inspirados en que el cambio es posible; incluso en situaciones tan adversas como las actuales, la Ciudad de México puede reactivar sus valores más humanos. El rock capitalino contemporáneo, aunque más tirado hacia el hedonismo, podría retomar las enseñanzas del pasado, unirse a sus raíces y darle un espacio en el escenario a las temáticas sociales, a la reflexión, a la sinergia generacional.

Pristina.

Voy a comer tus pestañas para poderte ver, ojos de diamante de una mina tan profunda, tan profunda como el pecado. Sólo voy, solo voy, recogiendo flores en el desierto. Lo que antes era mar, ahora... sólo es silencio. Voy... voy a comer tus pestañas para poderte ver, ojos de diamante de una mina tan profunda, tan profunda como el pecado. Voy.

CONCLUSIONES

1. LIMITANTES Y MEJORAS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Las limitantes que se podrían identificar en la investigación responden a los restringidos tiempos para la actividad de campo y la dificultad para compaginar la agenda de los entrevistados, pues seguramente la inclusión de un grupo de discusión nutriría de más sustancia a la investigación, sobre todo si éste es conformado por músicos de otros géneros.

Como se puede apreciar esta investigación atiende sólo a una parte del fenómeno musical, es decir, el enfoque se dirige a quien produce y difunde el rock; sin embargo una mejora a contemplar será la inclusión de la otra parte del fenómeno: los que consumen este género musical, el público. De esta forma se contaría con un balance más completo de este importante y seductor fenómeno social.

En cuanto a la propuesta comunicativa, lo ideal sería contar con un esquema real de presentaciones y convenios, lo cual ayudaría a tener un cronograma preciso para determinar la exposición y evaluación tanto de los contenidos como del plan de acción.

2. VALIDACIÓN DE OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y RESULTADOS.

Al finalizar la presente investigación y la interpretación de resultados podemos argumentar que el rock capitalino mexicano está inmerso en una dinámica discursiva postmoderna, plétórica de hedonismo, plasticidad y de dinámicas repetitivas. Su capacidad reflexiva está desactivada. Otros valores son los que nutren las partituras y el escenario, más cercanas a los sentimientos y estados de ánimo de sus compositores. El rock sí tiene algo que decir pero no está vinculado a temas sociales, o por lo menos no en su mayoría. El rock es un estereotipo incluso de indumentaria, se ha convertido en un producto estrella. La identidad del escenario capitalino obedece a una tendencia global. El contexto social de los jóvenes y sus hábitos postmodernos influyen en la adopción del rock como entretenimiento altamente redituable en términos económicos.

Las bandas que muestran credenciales transgresoras son las sobrevivientes de las décadas pasadas donde el rock fue tierra fértil de discursos sociales. Hay también algunas bandas noveles que atienden este tipo de editorial, pero no son suficientes para

lograr un contraste y reactivar este tipo de valores. Los contenidos están vinculados con el nivel cultural de las bandas y reflejan sus referentes musicales; para contar con un discurso innovador el bagaje no sólo deberá ser musical sino también será necesario explorar temáticas fuera de este paradigma. La presión global ha mermado la identidad del rock capitalino, ahora regido por estándares exógenos.

La infraestructura que ofrece la Ciudad de México tanto a nivel público como privado es adecuada para garantizar una exposición incluyente. Por un lado las instancias culturales capitalinas ofrecen foros y eventos donde fácilmente las agrupaciones pueden presentarse en directo y conectar con nuevo público. En cuanto a la estructura privada hoy día se cuenta con un nivel de producción de estándares internacionales, la Ciudad de México, amén a estas características, está posicionada como la capital número 3 en producción de conciertos internacionales, el festival Vive Latino es un ejemplo claro. La capital vive una especie de "festivalitis", donde prima la cantidad que la calidad. Hoy se puede hablar de una infraestructura de entretenimiento segura y asequible, pero se deja de lado los contenidos innovadores. Las industrias culturales socialmente responsables son una realidad, sin embargo estas buenas prácticas no han permeado aún a la industria musical capitalina.

En materia de difusión, en lo que respecta a la radio analógica, se expresa directamente que no existen las suficientes estaciones para atender la oferta y demanda de rock capitalino. Actualmente sólo existen dos opciones en la frecuencia modulada. La radio digital es una alternativa contundente pues en la *web* la oferta y plataformas son casi infinitas. Se siguen presentando fenómenos como la *payola* (pagar para ser programado en la radio), el amiguismo o ser del gusto del programador para estar dentro de la parrilla de programación.

En cuanto al periodismo musical se dice que es deficiente, presenta poca especialización y quizá esta carencia implica que no exista un registro adecuado de los capítulos que históricamente teje el rock, y si no hay historia no hay memoria. Las nuevas generaciones de músicos no están vinculadas a las raíces contestatarias del rock quizá porque no hay las suficientes conexiones, crónicas y evidencias. Los periodistas

culturales son parte medular en esta cadena alimenticia, el nivel cultural musical de la sociedad depende en gran medida de su especialización en el tema.

La industria musical ahora se ha diversificado. La cultura de lo independiente ha generado nuevas opciones de compañías discográficas donde resulta más factible producir y exponer los contenidos de las nuevas bandas o agrupaciones poco conocidas. Las disqueras transnacionales no están peleadas con las temáticas sociales, si el producto es redituable la editorial de la empresa no es una barrera. El punto medular es que las agrupaciones no investigan a fondo cómo funciona la industria musical y por ende no cuentan con una estrategia adecuada para enfrentar las condiciones que rigen el medio.

El carácter de hacer por uno mismo las cosas (*do it yourself*) es quizá lo único primigenio que permanece en el género. Es altamente revelador que el rock capitalino ha dejado de ser estigmatizado. Ahora es permisible y bien visto que los jóvenes se vinculen al rock pues éste se concibe como una moda pasajera. Los padres de familia apoyan a sus hijos y los apoyan, saben que es una actividad de tránsito que no implica ninguna militancia ni riesgo alguno. Las generaciones de adultos saben que el rock no presenta las mismas condiciones agresivas que en décadas pasadas. El rock no es una amenaza para al sistema social ni para el gobierno, por el contrario aporta beneficios, en su mayoría económicos.

En la medida de que las administraciones públicas locales integren políticas sociales de participación juvenil, se obtendrá una vinculación de este sector de la población con una conciencia ciudadana, lo cual enriquecerá en términos generales a las manifestaciones culturales y en lo específico a los contenidos del rock capitalino.

A través de la historia el rock ha confirmado su capacidad transgresora en la sociedad, sin embargo actualmente en la capital mexicana al ser irrelevante o innecesario para las bandas producir mensajes sociales, el rock pierde fuerza como herramienta reflexiva. Sólo podrá reivindicarse la capacidad revulsiva del rock en cuanto las nuevas agrupaciones y el público que consume este género comprendan los antecedentes, alcances y beneficios de un rock con contenidos sociales. Por el momento el rock capitalino no puede fungir como un canal de desarrollo social pues sus discursos están

ligados a otro tipo de valores de entretenimiento, confort y hedonismo los cuales atienden a un contexto característico de la modernidad tardía.

La declaración de Clauzzen Hernández (2014, marzo) en el apartado de entrevistas al parecer ha dado con el hilo negro de esta investigación: “además de tu música debes estar preparado a nivel conocimiento de la industria, tener muy concretos tus planes si es que realmente quieres sobresalir y vivir de eso, si es un pasatiempo no pasa nada y no te vas a frustrar”. El rock va siendo más un pasatiempo, no tiene planes ni estrategia, no hay visión ni utopía, y sin utopía no hay frustración.

El rock capitalino vive un eterno presente, sin pasado ni futuro. La modernidad tardía en su máxima expresión. El hecho de que la hiperrealidad nos brinde esa sensación de eterna juventud nos lleva a prescindir de términos básicos como la muerte. Y si no hay muerte no hay fin. La desactivación de valores sociales en el rock capitalino es el motivo de una crisis reflexiva. El rock capitalino contemporáneo no presenta una transformación sino una alienación.

La plasticidad se vuelve inmortal, el hedonismo se vuelve inmortal, el cinismo generacional se vuelve inmortal ¿Qué otro capítulo podrá afinar el rock si la inmortalidad ocupa el trono de la vacuidad? ¿Qué otro capítulo ofrecerá el escenario capitalino si los reflectores deslumbran al público confundiendo el entretenimiento con la evasión? Si no hay ganas de frenar, si no hay voluntad para hacer una pausa y reflexionar, entonces el rock está condenado a un infinito curso repetitivo y prescindirá del ciclo evolutivo.

Para recobrar la originalidad hay que regresar al origen. El eco de Marin Marais¹⁸ hoy más que nunca podría sintetizar la cura a estas partituras silentes que abarrotan el escenario azteca, pues si no hay muerte no hay fin:

“Toute note doit finir en mourant”¹⁹

(toda nota debe terminar muriendo).

¹⁸ Violagambista y compositor francés del siglo XVII.

¹⁹ Frase de dominio público, común entre el ambiente musical académico.

BIBLIOGRAFÍA

Almaraz, K. (2014, abril 18). "Los festivales están matando a la música y quieren vendernos el cadáver". Extraída el 18/IV/2014 desde <http://www.revistafreim.com/los-festivales-estan-matando-a-la-musica-y-quieren-vendernos-el-cadaver/>

Arana, F. (2002). *Guaraches de ante azul*. Madrid: Espoz y Mina.

Aristegui Noticias (2013, octubre 1). "Los muertos de Tlatelolco, ¿cuántos fueron?". Extraída el 18/VI/2014 desde <http://aristeguinoticias.com/0110/mexico/los-muertos-de-tlatelolco-cuantos-fueron/>

Attali, J. (1995). *Ruidos: Ensayo sobre la economía política de la música*. México: Siglo XXI.

Augé, M. (2012). *Futuro*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Bauman, Z. (2007). *Tiempos líquidos*. Barcelona: Tusquets.

Bustamante, E. (ed.) (2003). *Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación*. Barcelona: editorial Gedisa.

BBC Worldwide y VHI (Productora) (2007). *Seven ages of rock* [Video]. Reino Unido: BBC.

Cabrera, H. (2013). "El discurso del rock mexicano en crisis: Rafael Catana". Extraída el 24/I/2013 desde <http://www.subterranos.com.mx/wp/archives/12828>

Caifanes (1990). *Volumen II* [Disco compacto]. México: RCA, Sony Music.

Caifanes (1992). *El silencio* [Disco compacto]. México: RCA, Sony Music.

Caro, G. (2011). "Guía para la planificación efectiva de una comunicación con fines sociales". Extraída el 20/VIII/2014 desde http://www.cap-net-esp.org/network_management_tool/document/13/Comunicaci%C3%B3n_efectiva.pdf

Di Cillo, T. (Director) (2010) *When you're strange* [Video]. Estados Unidos de Norteamérica.

Flick, U. (2011). *Las entrevistas en Investigación Cualitativa*. Madrid, editorial Morata.

García, J. (2014, marzo 23). Músico y compositor de la *Escuela Superior de Música*. Entrevista personal. Ciudad de México.

García, M. (2012, noviembre). "Repensar la comunicación para la paz y la solidaridad desde lo participativo. Claves y respuestas". Extraída el 20/VIII/2014 desde http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/M81/10_Garcia_M81.pdf

Gilles, L. y Charles, S. (2006). *Tiempos hipermodernos*. Barcelona: Anagrama

Hernández, C. (2014, marzo 22). Locutora del programa de radio *Hexen, el libro negro*. Entrevista personal. Ciudad de México.

"Indio TV entrevista a Paco Huidobro" (2011, febrero 18). Video en *Youtube*. Extraída el 15/V/2014 desde <https://www.youtube.com/watch?v=Xjv22hbouqE>

Inglehart, R. (1977). *The silent revolution*. Princeton: Princeton University Press.

Instituto de Geofísica Universidad Nacional Autónoma de México (1985, septiembre 25). "El sismo de 1985, informe y evaluación preliminar". Extraída el 18/VI/2014 desde http://www2.ssn.unam.mx:8080/website/jsp/Sismo85/sismo85_inf.htm

Instituto de la Juventud Ciudad de México (n. d.). "Plataforma de las juventudes para la Ciudad de México". Extraída el 18/VI/2014 desde <http://www.jovenes.df.gob.mx/PlataformaJuventudes.php>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014, junio 18). "Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1969". Extraída el 18/VI/2014 desde

<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825054021&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0>

Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en Investigación Cualitativa*. Madrid, editorial Morata.

“La historia de Light my fire por The Doors” (2006, junio 10). Video en *Youtube*. Extraída el 16/11/2013 desde <https://www.youtube.com/watch?v=iGQwAA3I-eQ>

Los Odio! (2009). *Los Odio!* [Disco compacto]. México: Arts & Crafts México.

María Daniela y su sonido lasser (2009). *María Daniela y su sonido lasser* [Disco compacto]. México: Nuevos Ricos.

Olvera, M. (2014, marzo 19). Directora del *Instituto Nacional de la Juventud*. Entrevista personal. Ciudad de México.

Ortiz, M. (2014, marzo 24). Sociólogo y docente de la *Universidad Nacional Autónoma de México*. Entrevista personal. Ciudad de México.

Quiroz, J. (2000, abril 15). “El rock mexicano y la contracultura, notas para su historia”. Extraída el 18/VIII/2014 desde <http://www.uam.mx/difusion/revista/abr2000/quiroz.html>

Rebellion (2014, febrero 8). “Dios no murió, se transformó en dinero”. Extraída el 5/V/2014 desde <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=180570>

Revista Proceso (2014, abril 5). “La última tocada en Rockotitlán: ni el TRI ni Kenny lo salvaron”. Extraída el 18/VI/2014 desde <http://www.proceso.com.mx/?p=232555>

Rivera, L. (2014, abril 4). “¿Cuánto vende la nostalgia”. Extraída el 4/IV/2014 desde <http://errr-magazine.com/?projects=cuanto-vende-la-nostalgia>

Revista Proceso (2012, abril 13). "La generación Zoé". Extraída el 20/VII/2014 desde <http://www.proceso.com.mx/?p=304225>

Rodríguez, A. (2014, marzo 20). Músico, escritor y periodista *freelance*. Entrevista personal. Ciudad de México.

Rugiero, J. (2014, mayo 15). Locutor y programador de radio. Periodista musical. Entrevista virtual. Varsovia, Polonia.

Ruiz, E. (2014, marzo 31). "Falta un nuevo Café Tacuba o Caifanes, dice el *rockstar* Juan Villoro". Extraída el 1/IV/2014 desde <http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2014/03/31/falta-un-nuevo-cafe-tacvba-o-caifanes-dice-el-rockstar-juan-villoro>

Santos, M (2011). *Economía de las industrias culturales en español*. Madrid: Ariel y Fundación Telefónica.

Three souls in my mind (1976). *Chavo de onda* [Disco compacto]. México: Cisne-Raff.

Villa, M. (2015, mayo 7). Psicólogo social y productor de programas musicales para televisión. Entrevista virtual. Ciudad de México.

Zacarías, A. (2014, marzo 23). Músico y compositor de la *Escuela Superior de Música*. Entrevista personal. Ciudad de México.

APÉNDICE

// TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS _

E1. ENTREVISTA REALIZADA A ALEJANDRO GUZMÁN RODRÍGUEZ. MÚSICO Y PERIODISTA, MAESTRANTE EN PERIODISMO Y ASUNTOS PÚBLICOS CIDE.

CIUDAD DE MÉXICO / MARZO 2014.

EMMANUEL: ¿CUÁL ES TU VISIÓN DEL ROCK CAPITALINO, SIGNOS VITALES?

ALEJANDRO: Signos vitales, yo creo que son aquellos elementos que permiten explicar en qué situación se encuentra el rock capitalino, yo creo que, como en cualquier ciudad, se podría dividir en el *mainstream* y disqueras con principales apoyos y el *underground* o la parte independiente que no está accediendo a esos medios. Creo que para entender los puntos vitales por ahí hay que entrarle, por ese esquema.

E: ¿CUÁLES SON LOS SIGNOS VITALES DEL ROCK CAPITALINO CONTEMPORÁNEO?

A: Si están diciendo algo, yo creo que lo que tenemos es una corriente o una escuela de bandas que ya tiene muchos años, que si se puede considerar también a la zona metropolitana como una zona de influencia, en la que también tenemos por un lado a aquellas bandas con amplia trayectoria y que también han tenido presencia en el extranjero. Pero por otro lado está un presente de un nuevo movimiento en el que también se puede hablar, si es que se vale, de un circuito Roma-Condesa²⁰ a lo mejor por el tipo de bandas de estos lugares, el Caradura, el Imperial, puede ser que hay una manera de apreciar el movimiento de rock capitalino actual por las bandas que se pueden considerar *indie*, no tanto *underground*, cercanas o queriendo acceder a la industria pero que sobre todo están aprovechando el escenario de las plataformas de las redes sociales y el internet. Y creo que por ahí se puede ver el estado del rock capitalino, según creo que está más o menos entre eso, seguramente hay algunas cosas aledañas por ahí pero básicamente es eso.

E: ¿QUÉ ESTÁN CONTANDO LAS BANDAS?

A: Ahí lo que se ve es una variedad. Yo al menos de las bandas recientes que he escuchado con presencia en redes sociales, creo que... para mí es importante basarme en conceptos que tienen que ver con la literatura pero creo que sirven para explicarlo, con la comprensión artística desde el punto de vista lírico y épico, y me explico, hablo de lírico cuando las canciones y la letras tienen que ver con los sentimientos, con la persona, con los procesos emocionales, hablo de épico cuando el discurso es más directo sobre una situación social, por ejemplo una canción del Tri que critica directamente algo creo que es épico, una canción de Zoé o Café Tacuba romántica es más bien lírica. Lo que yo veo ahí es que los discursos que están hablando, por los medios que tenemos y sus influencias, por las plataformas digitales, pensando que en esos medios hay cánones ya establecidos que han venido de muchos años yo creo que seguimos escuchando más lírica que épica, creo que está más cargado hacia eso, pero también hay una realidad que se va moviendo alrededor de las circunstancias presentes, en este momento creo que vemos una consecuencia de lo que política y socialmente

²⁰ Corredor cultural ubicado en la Ciudad de México dentro de los barrios Condesa y Roma.

implicó un movimiento como el Yo Soy 132 (movimiento ciudadano en su mayoría conformado por estudiantes mexicanos), cuando estos muchachos hicieron sus manifestaciones no faltaron los conciertos para apoyarlos, grupos afines en cuanto a ideas políticas y que se dedican profesionalmente a la música, pero yendo más allá de eso, el grupo Zoé que tiene un público joven sobre todo pero que está en medios, en uno de sus discos le dedicó una canción directa a esta gente 132, al principio, en la introducción de la canción se escucha el audio de un evento de 132 y la letra dice algo como "tú sabes qué hacer", es como motivación pero también tiene el tono romántico, entonces ahí es donde se pueden ver esos casos en donde las bandas y me meto ahí en una hipótesis de Cristina Pacheco (periodista cultural y social) que le llegué a escuchar, que las bandas de rock son una especie de antenas receptoras de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en la sociedad y de lo que hacen con su arte es sacarlo, ¿por qué digo eso? porque es bien importante entender que el momento social y político que se mueve influye de una manera muy importante al movimiento del rock en cualquier ciudad y ésta no ha sido la excepción. No veo a Zoé haciendo esta canción en otro momento. Entonces creo que eso es clave como de identificar porque por un lado está la propuesta de la banda pero también hablan de lo que el entorno les dice.

E: HAY BANDAS CON DISCURSO SOCIAL PERO POR OTRO LADO EL PRI VUELVE AL PODER, AQUÉL QUE ESTUVO 70 AÑOS, Y QUE DURANTE ESOS 70 AÑOS HUBO UNA BUENA COSECHA DE MÚSICA CONTESTATARIA, ME PREGUNTO, ¿TENDRÁ ALGO QUE VER EL REGRESO DEL PRI CON ESTOS MOMENTOS SOCIALES TRIANGULANDO CON BANDAS QUE CANTAN Y SE NUTREN DE MENSAJES SOCIALES EN SUS LETRAS?, ¿HAY ALGUNA RELACIÓN?

A: Si el regreso del PRI se refleja... sí, yo creo que sí. y se puede ver muy claro por ejemplo en el tema de Molotov que le gustó meterse con esos temas y que se puede ver claramente en el documental de Olallo Rubio (*Gimme the power*) y que es la intención de una banda con la intención de hablar de temas que sólo platicábamos entre cuates pero nadie agarraba su guitarra y decía "chinguen a su madre", entonces ahí se puede ver por ejemplo que de hecho Molotov... interesante porque creo que precisamente es la característica de una banda capitalina en un momento en que estaba el PRI en el DF a finales de los 90 y yo creo que sí te habla cómo estaba ese movimiento y qué pasa con ese tipo de bandas. Ahora lo que a mí me llama la atención de esto es que para encontrarle el pulso al rock capitalino se hace muy complejo porque tendríamos que tener radares y antenas en todas partes porque en los bares de Ciudad Nezahualcóyotl o la zona metropolitana o en los bares de Iztapalapa, qué se yo, hay bandas que están tocando y no escuchamos en la radio o en internet pero que hay una serie de discursos no necesariamente vinculados al regreso del PRI pero que ya desde varios años están haciendo este discurso un poco más social y más político y que se han mantenido, son bandas que su trabajo es más de contacto con el público que con la industria en cuanto a vender discos o en cuanto a tener una página en internet.

E: ¿LAS BANDAS NOVELES ESTÁN INVOLUCRADAS EN TEMAS SOCIALES?

A: De las bandas nuevas yo en general no me considero un experto pero por lo que he escuchado no veo que estén abordando esas temáticas de manera directa o que se estén involucrando, creo que hay una especie de zona susceptible a analizarse y a revisarse de qué están representando las plataformas digitales para esos medios, porque hay algo muy claro, cuando tenemos... hablábamos de bandas consagradas del *mainstream*, Molotov, Maldita Vecindad, Café Tacuba, Santa Sabina, etc., la idea como tú y yo o

como una persona que vivió esa etapa era un disco que representaba un concepto, o sea ellos estaban en un estudio y trabajan sus canciones en el cuarto de ensayo y hacían un discurso completo con el concepto del disco, así era como estábamos acostumbrados e íbamos a una tienda de discos a adquirirlo o lo escuchábamos en la radio, pero ahora lo que está pasando es que ya no necesariamente hay concepto de disco porque lanzan la canción por internet y lo que escuchas es el primer sencillo y ahí cambia la lógica, estas nuevas bandas operan con esa lógica y que además en la industria va cambiando, lo que yo veo como un *EP* que no va más allá de 7 canciones es una representación de la banda para saber cómo funciona, entonces yo veo que en esta nueva generación sí discursivamente veo una ausencia de temas sociales o políticos pero también veo estas implicaciones de estas plataformas.

E: ¿CÓMO DEFINEN EL ÉXITO LAS NUEVAS BANDAS?

A: Yo creo que ahí nos metemos en terreno de acercarnos a conceptualizar algo tan amplio y apasionante como es algo que se llama arte y ahí sí hay unos estándares que marca la industria en cuanto a éxito, ventas, cuántos discos ponen en la tienda y no necesariamente venden, y por otro lado está... como a un político, es decir, cómo le va en la calle a la banda, cuando va a un bar o a un festival o cuando va al interior de la República qué pasa con eso. Yo creo que estos dos son los principales monitores y bueno evidentemente está el asunto de que ahora con las plataformas qué tan viral se vuelve su música, porque hay eso y lo hemos visto no necesariamente hablando de bandas de rock capitalino pero sí de casos extranjeros que han nacido en el *Youtube*, entonces yo creo que por ahí va.

E: ¿EN TU PERSPECTIVA CUÁL ES EL NIVEL CULTURAL DE LAS BANDAS ACTUALMENTE?

A: Ese punto es importante y tiene que mencionarse. Cuando yo te mencionaba al Tri de México escuchamos que habla de la virgen morena y que le mienta la madre a un político y que enardece a la banda pero el discurso a nivel de conocimiento, aunque pegajoso, es pobre, pobre en el sentido de que no es profundo o complejo. Aquí sería un debate muy amplio con gente que tuviera diversos puntos de vista por lo siguiente, porque es lo que te mencionaba que la música es arte, porque la música también puede ser un misterio de que qué es lo que motive a alguien a comprar un disco o a escuchar diez veces una canción, es un misterio, al menos en mi experiencia con charlas con músicos hay pocos de ellos que tengan una cultura o una educación paralela a su educación musical, en la mayoría de los casos es algo que se desarrolla como los futbolistas, se dedican de lleno a la música y no hay una formación que se vaya desarrollando a la par y que vale con otras profesiones, un abogado, un periodista, un sociólogo, de qué se nutre, y el artista de qué se nutre, el entorno donde está, ya no digas el macro sino en su familia o de la escuela, eso obviamente genera una consecuencia en los discursos en la manera de componer. La percepción que yo tengo es que hay una ausencia de músicos cultos o con ciertos grados de estudios.

E: LOS QUE ASISTEN A LOS CONCIERTOS... ¿EL PÚBLICO ESTÁ INTERESADO CON LAS LETRAS? ¿HABRÁ EL HÁBITO DE INVOLUCRARSE CON LAS LETRAS?

A: Yo creo que siempre hay un público con distintas características, pero veo una situación en la que no deja de tener una influencia muy fuerte los estándares y los cánones de los medios de comunicación. Todavía le dice mucho a los jóvenes que una banda esté o no esté en los medios, lo cual quiere decir que eso modela sus gustos

porque ellos no están eligiendo qué ver, sino que hay un conductor o un productor que se impone o quién está en un festival, al momento que hay eso, que es una especie de curaduría, digamos, la oportunidad que llegue a tener el público, ahí sí creo que juega un papel muy importante el hecho que esté en el internet la audiencia porque trata de buscar canales alternativos por donde las bandas emiten un mensaje sin intermediarios, entre comillas, porque detrás de *Youtube* hay una empresa, detrás de *Twitter* hay una empresa, pero digamos que no hay intermediario porque hablan directamente con el público, entonces yo veo que el público ha vivido cierta madurez, yo recuerdo los tomatazos que le aventaban a Natalia Lafourcade en el Vive Latino, hoy no veo que lo hagan, pero también ella ha cambiado, por ejemplo, entonces el público en los festivales... hay un público con gustos más de culto y hay otro que no, hay otro más expuesto a lo que le van ofreciendo los medios. Sin embargo creo que sí se está teniendo esta posibilidad que por los canales alternativos estén llegando mensajes directos, sin tanta curaduría.

E: COMO MÚSICO, A LA PAR DEL PERIODISMO, ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SUBIRTE AL ESCENARIO Y QUÉ REPRESENTA?

A: El escenario, en lo personal, es un canal de expresión pero también es una manera de conexión discursiva, porque cuando estás en el cuarto de ensayo el elemento de composición permanece en ese núcleo y cuando te subes al escenario la posibilidad de que tu exposición artística sea interpretada de muchas maneras se abre de lleno y creo que es una oportunidad de conexión sorpresiva, porque uno no puede establecer con antelación qué va a decir o qué va a hacer la gente, incluso uno cómo se va a sentir cuando esté pisando el escenario y ejecutando su arte.

E: ¿HACIA DÓNDE VA EL ROCK CAPITALINO?

A: Yo creo que para esta pregunta, a lo que habría de recurrir es a una memoria histórica, primero de esas bandas que existen desde hace muchos años y tienen una carrera y un impacto, cómo ocurriría eso con las nuevas bandas si es que hubiera una equivalencia porque quisiera destacar que había bandas como la Maldita Vecindad y había una conexión con la gente casi mística porque tenían la capacidad de que el público bailara y se conectara y su música tiene esas características porque si bien no hacían una crítica social sí hablaban del barrio y era una manera de hacer discurso social. entonces están esas bandas y otras más en ese *mainstream* histórico, como Caifanes, Molotov, Santa Sabina, La Lupita, y por otro lado no hay que dejar de hablar con todas las bandas que tienen que ver con géneros como el hip hop y que es más música que, por ejemplo, convoca un chavo, ahora así lo hacen ahora en redes sociales, y va al monumento a la revolución, se pone su bocina y sus seguidores van y lo escuchan y están escuchando su letra, hay una conexión con el discurso porque en ese tipo de música el hip hop es mucho de mostrar molestias o enojo con el sistema, entonces yo creo que teniendo esos elementos y viendo el presente en el que hay una especie de circuito creativo porque incluso no creo que se ciñe sólo a la música yo creo que el circuito del que te hablo Roma-Condesa también es un auge de diseñadores, programadores o de los que hacen aplicaciones, yo creo que va a depender qué momento social vaya sucediendo en la ciudad y en el país para mirar los resultados y yo creo que van a tener que cambiar los estándares para observar eso porque ya no tenemos necesariamente al disco como concepto sino a los sencillos por un lado, y las bandas también se tienen que rascar con sus propias uñas, dependiendo las circunstancias que tengan, en foros con mucha o poca gente, entonces yo creo que se irá viendo con base en esos factores.

E: ¿EXISTE UNA CRISIS IDEOLÓGICA EN LOS CONTENIDOS DEL ROCK CAPITALINO?

A: Yo no lo vería así porque yo creo que no deja de ser el reflejo de una realidad social, es decir, yo creo que el rock capitalino que tenemos es el reflejo también, volviendo a la hipótesis de Cristina Pacheco, de un grupo de individuos que es receptor de algo y lo procesa de alguna manera, sin embargo si tocamos el punto en el que también hay una posibilidad de que la capacidad del artista, digamos, tal cual como artista con sus virtudes para cantar y ejecutar pero también con su conocimiento y su capacidad de abstracción o de profundizar... yo creo que ahí es donde estamos cojeando posiblemente, o sea, no tenemos a un Bob Dylan o no tenemos a un artista así, o sea yo creo que cuesta trabajo tener ese tipo de bandas, yo creo que a lo mejor por eso Caifanes sigue llenando un Auditorio Nacional o donde se meta porque tiene muchos símbolos, porque sus discursos tienen una construcción mucho más elaborada, claramente hay un trabajo que va más allá de solamente dedicarse a hacer música.

E: ¿QUÉ ADJETIVOS TE MERECE EL ROCK CAPITALINO ACTUAL, PARTIENDO DE QUE EL ROCK EN SUS ORÍGENES ERA CONTESTATARIO?

A: Es difícil, yo creo que el rock capitalino...

E: VAMOS, NO SÉ SI EL ROCK AHORA SEA MÁS HEDONISTA O "ROMANTICÓN", SI SU PERSPECTIVA HA CAMBIADO, NO LO SÉ, SI SE CIRCUNSCRIBE EN EL AMOR, EN EL PLACER...

A: Sí yo creo que es una música o un rock en movimiento o cambiantes pero también es un rock limitado, si se puede decir de una manera no peyorativa sino descriptiva meramente, tiene una serie de limitaciones, yo tampoco quisiera caer en el momento de ponerle adjetivos de que todo está mal y es pésimo, porque yo creo que tendrías que ser omnipresente para decir eso, es difícil abarcar todo lo que está pasando, yo creo que hay escenas y creo que depende cómo es el movimiento de cada una de las escenas.

E: ¿EN TU PERSPECTIVA, LOS CAPITALINOS CONTAMOS CON UN PERIODISMO DE ROCK ESPECIALIZADO?

A: No creo que hay un periodismo especializado, no es que no lo haya, técnicamente lo hay, hay medios de comunicación o hay personas que se dedican profesionalmente a eso, hay revistas, pero lo que creo que no hay es un periodismo de rock profesional, porque las bases del periodismo especializado de cualquier rama el ingrediente más importante es que sea profesional, es decir, no es que temáticamente se tenga que abordar bajo las normas que supongo que habrá algunos criterios de la gente como Hugo García Michel o la gente que está en Reactor (estación de radio) o en ese tipo de medios que debe conocer de su área, lo que me refiero es al método con el que se ejerce el periodismo, porque si bien hay movimientos o hay corrientes, por ejemplo el guitarrista de Café Tacuba, Joselo Rangel, tiene una columna en el periódico Excélsior y escribe cada viernes, habla de cosas personales o a veces habla de la banda o de otros músicos, está la revista La Mosca o las revistas que encuentras en el Sanborns (cadena de tiendas con amplia oferta de revistas y publicaciones editoriales), pero lo que no veo es que se haga un periodismo a partir de los principios del periodismo per se, o sea que veamos grandes crónicas, las llegó a ver, por ejemplo en La Jornada, pero sí creo que falta esa profesionalización o de hacer más serio el periodismo, no cayendo en lugares comunes que creo que ése ha sido uno de los errores del periodismo especializado en la música, de lanzarle los dardos... a mí se me queda marcado el discurso de García

Michel en La Mosca que incluso lo han criticado por decir que todo lo extranjero es bueno y lo que es mexicano es malo, pero yo siento que la noción no necesariamente es porque él tenga una intención sino porque precisamente no hay un periodismo profesional que hable de rock, así como hace falta un periodismo profesional en otros temas, no es sólo del rock, creo que es una crisis en general del periodismo, ojalá que el periodismo lo ejercieran desde unos parámetros cimentados en ciertos valores metodológicos pero también en conocimiento, cualidades y de escritura incluso.

E: TENEMOS EN LA CAPITAL, POR LO MENOS DE RADIO ANÁLOGA, DOS ESTACIONES, IBERO Y REACTOR, SON LAS QUE PROGRAMAN MÁS ROCK CAPITALINO, ¿LAS BANDAS QUE ESTÁN SONANDO AHÍ SON LAS MÁS REPRESENTATIVAS?

A: Creo que esas estaciones por un lado representan lo que antes eran las opciones más *mainstream*. Ibero es una radio universitaria que logró crecer y que ofrece algo como collage. Lo que yo diría es que la oferta debería ser idealmente mayor, porque los gustos y las oportunidades de presentar la música pueden ser distintas, si por ejemplo en la carta programática tienen un espacio de ska, rock urbano y otro de nuevos proyectos, ok, presenta eso una realidad pero tiene un límite que cambiaría si otras cinco o diez radiodifusoras pudieran hacer una representación de varias escenas, no necesariamente del *mainstream*, porque yo creo que lo que está pasando ahí es que... en Reactor yo veo a los mismos de hace años, son los mismos de Radioactivo y Órbita de antaño, son los mismos locutores, productores y gerentes, no sé si siga ahí Marcelo, y su hermano es el de la izquierda. Ahí tú entiendes cómo funciona la industria y, si hablamos de esas estaciones, es muy corta la perspectiva. Yo recuerdo que a Sabo Romo, el bajista de Caifanes, le preguntaban cómo veía la situación de la radio y él decía que "está muy bien que toquen a Fey (cantante pop), pero si está ella también deberían de tocar a los jazzeros y más". Creo que lo interesante es que hasta qué punto están limitadas nuestras oportunidades; y otra vertiente es lo que sucede en las tiendas de discos, porque finalmente sí hay todavía un margen amplio en el que ese mercado está funcionando aunque haya problemas de solvencia por la cuestión digital, pero realmente hay que decir que ahí sólo tenemos a *Mix-Up* (cadena de tiendas de discos en México) y tenemos a... *Mix-Up*.

E: ¿CUANDO VAS A ESCUCHAR A UNA BANDA, QUÉ ESPERAS DE ELLOS?

A: Espero una propuesta honesta y sorpresiva. A pesar de cualquier situación espero esa oportunidad que como público en la canción 3 o 4 te mantengan impresionados, yo sigo creyendo en el concepto del disco aunque no tenga que ser físico pero sí como concepto y esa idea de poner un disco de la 1 a la 10 o hasta donde acabe y que exista una sensación o recorrido de algo, y que yo como público viva una especie de percepción que me lleve a algún sitio agradable.

E: ESTAMOS EN EL ESTADIO AZTECA, JUEGA, POR UN LADO, EL EQUIPO DE LAS BANDAS CLÁSICAS VERSUS LAS NUEVAS BANDAS, ¿CUÁL ES EL MARCADOR FINAL?

A: No pues 10 a 0 favor las clásicas.

E: ¿POR QUÉ ESE MARCADOR SI AMBOS EQUIPOS TIENEN BRAZOS, MICRÓFONOS...?

A: Me agarraste en curva pero creo que son sus canciones. Podrías poner una canción de La Castañeda o de cualquiera de las bandas clásicas... pero también es generacional... pero creo que sí son las canciones. Mira, escuché a alguien decir "es que

ya no voy al Vive Latino porque la mayoría de las bandas que ponen no las conozco". Eso te habla de que el curador o la empresa OCESA (Operadora de Centros de Espectáculos), estamos hablando de la influencia de las disqueras o la radio, pero ahí pondría énfasis, qué está pasando con la curaduría de lo que estamos escuchando o de lo que le estamos dando prioridad porque si a lo mejor yo le confiero un respeto o una credibilidad a "Reclu" en *Twitter* si ella me recomienda algo y si lo escucho o no y para mí ya es importante, entonces esos curadores qué están haciendo, qué están eligiendo, a quiénes están eligiendo. Eso es un punto muy importante.

E: ALGUNA BANDA NOVEL QUE TE LLAME LA ATENCIÓN.

A: Novel... Zoé es la que me parece más interesante, es una banda del 2000 para acá, pero en el 2000 no tocaban... es una banda ya afianzada, y esta banda la menciono porque creo que yo era de los que decía "qué hueva Zoé porque está muy de moda", sin embargo hubo momentos posteriores en los que vi cierta consistencia que no he visto en otras bandas noveles, la consistencia no basta en sacar discos sino de que sigues tocando y sigue importándote el show en vivo por ejemplo, sigues tratando de encontrar caminitos aunque haya... tampoco es un gran abanico Zoé, pero es una banda que logró consolidarse y ese es un factor muy importante y ahí nada más te digo lo siguiente: creo que también juega este asunto de las bandas noveles y las que están buscando espacios para consolidarse cómo se sienten ellos con lo que están haciendo porque necesitan cierta consistencia para decir "ahora sí voy a buscar estar en tal lugar" y hasta que se sienten con esas tablas lo buscan y ahí a lo mejor es donde entran estos elementos sobre la formación del músico, formación musical e intelectual.

E: ¿TUS 5 BANDAS FAVORITAS DEL ROCK MEXICANO?

A: Café Tacuba, a mí me pesa mucho cuando están en vivo Maldita Vecindad, Molotov, Caifanes... y yo creo que La Barranca.

E: ¿ALEX, TE GUSTARÍA AGREGAR OTRA IDEA EN CUANTO AL PERIODISMO DE ROCK?

A: Sí, quiero mencionarte un caso particular para ejemplificar mi argumento del por qué creo que el periodismo de rock le falta ser más profesional... si tú vas a una librería o feria del libro y buscas libros sobre bandas mexicanas, si te encuentras 1 ó 2 ó más de 3 ya cambio mi argumento, pero no hay; yo creo que sí es un reflejo el que no haya libros sobre bandas, entiendo que hay compilaciones a lo mejor históricas, pero a lo que yo me refiero es... un acercamiento periodístico e incluso literario a las bandas. Hay un libro del autor David Cortés que se llama "La vida en la barranca"; te quiero mencionar este caso por algo muy curioso: es el único libro que yo he visto que trata de hacer de manera biográfica un acercamiento periodístico sobre una banda que está entre la vieja escuela y la nueva, o sea La Barranca, aunque los músicos no son jovencitos pero no surgió en los años de Caifanes... hasta donde yo tengo entendido... la intención que yo le veo al libro, digo, está padre (guay), como que David Cortés dijo "he estado con La Barranca muy cerca, voy a escribir un libro de todo eso"; pero hay algo que no le dijeron a David que un libro no es nada más una intención, o sea, el acercamiento de la literatura y a lo que le llaman los gringos (estadounidenses) periodismo de no ficción y que en Latinoamérica y México le decimos crónica es una cosa distinta, o sea la intención a mí se me hace interesante pero creo que el resultado no lo es, y eso también es un reflejo de qué periodismo están haciendo aquéllos que les interesa el rock, quería mencionarte este caso porque creo que es muy ilustrativo, o sea, te habla de una

situación en la que no hay un periodismo profesional, o sea, sean muchas o pocas esas bandas, si hubiera un periodismo profesional habría libros con intenciones periodísticas y literarias sobre esa música... y...

E: AHORA, TÚ... LO QUE ME PLATICAS... ME VIENE A LA MENTE QUE BANDAS COMO SAN PASCUALITO REY, QUE PASCUAL, AFORTUNADAMENTE PUBLICÓ UN LIBRO DE POESÍA, TE HABLA DE QUE SÍ HAY INTERÉS EN EL DISCURSO PERO QUE COMO BIEN LO DICES QUIZÁ NO HAY LA OPORTUNIDAD PARA HACERLO...

A: Sí, definitivamente, yo creo que son casos contados, en el caso que comentas de Pascual Reyes es un caso muy evidente, yo creo que es muy evidente incluso si lo escuchas en una entrevista o lees sus palabras, es una persona que tiene una formación no sólo musical sino académica, y también hay casos... creo que el vocalista de Guillotina tenía unos posgrados o unas cosas que dices "órale, no me imaginaba", pero son excepciones, pero esas excepciones te permiten ver... medir cómo está la cuestión. Ahora hay un caso interesante que, no sé porqué se me escapó hace rato mencionarte, que es el de un chavo que toca con su guitarra que se llama Juan Cirerol, que ha tenido una especie de *boom*, pero a mí no me ha tocado verlo en vivo, he escuchado su música he visto videos en *Youtube*, he leído cosas sobre él, veo su, digamos, cómo se comporta en redes sociales y creo que es un caso interesante, porque este chavo, además que tiene su historia o cuenta una historia interesante de que se ponía afuera de los restaurantes o de los puestos de tacos y se ponía a tocar con su guitarra y a partir de eso empezó; pero a mí me llama la atención que este chavo canta canciones que son entre *country* y rancheras pero en realidad la potencia de su voz y las letras son roqueras, es un *wey* (tipo, tío) que es roquero, su actitud es roquera, yo creo que ese caso sí es un novel muy claro que tiene un espíritu fuerte, que tiene un discurso fuerte, aunque es muy lírico, que tiene una esencia fuerte roquera...

E: ¿ME ESTÁS VENDIENDO A UN BOB DYLAN MEXICANO?

A: Podría ser, no sé, él dice que tiene influencia de Johnny Cash, no sé, pero... podría ser por ahí, no sé.

E: ¿Y RELACIONES EL NIVEL CULTURAL DE UNA BANDA CON EL NIVEL DE SUS DISCURSOS?

A: Totalmente. O sea..

E: ES DECIR, ¿PODEMOS NOTAR TANTO EL NIVEL CULTURAL COMO INCLUSO EL CÓDIGO POSTAL DE UNA BANDA? ¿VA RELACIONADO CON SUS CONTENIDOS?

A: Pues yo creo que... ¿por nivel cultural te refieres a su bagaje?

E: SU BAJAGE TANTO EN SU FORMACIÓN COMO MÚSICO O SU FORMACIÓN, DIGAMOS, ACADÉMICA... PORQUE HAY MUCHOS MÚSICOS QUE SON MÚSICOS Y SON OTRA COSA TAMBIÉN...

A: Sí, pero, digamos, o sea yo creo que hay una relación muy directa, pero también seamos francos, cuando nos metemos con algo que es arte también puede ser misteriosa (la relación) ¿no? Sobre todo lo podemos ver en la literatura, hay genios que su primer libro fue un descubrimiento universal, un aporte histórico, a lo mejor era una persona que trabaja, no sé, haciendo zapatos o algo así, digo, no sé... Por ejemplo el *boom* de los escritores norteamericanos después de Vietnam fue así, hubo varios que regresaron de la guerra y escribieron su primer libro con experiencias de guerra, Norman Mailer fue así, era su primer libro a sus 26 años, o sea, nadie lo conocía, ok había estudiado en

la universidad y todo pero... no tenía nada que advirtiera que eso iba a pasar; yo creo que con la música llega a pasar ese tipo de casos, no es regla que tenga que ser así, una alta vida cultural y un alto nivel cultural, aunque por lógica y por principio sí es así.

E: SI EL ROCK CAPITALINO CONTEMPORÁNEO CAPITALINO FUERA UN LIBRO, ¿CUÁL SERÍA?

A: Sería el David Cortez, el de "La vida en la barranca".

<RISAS>

A: Es que hay tantas cosas que decir sobre el tema, o sea realmente se puede ver por distintas miras, distintos tipos de lente, por decir así, y vas encontrando muchas cosas, siempre hay algo que se te puede escapar. Por ejemplo, ahora que hablas de la formación de músicos, socialmente también creo que se debe entender que sí hay un prejuicio social hacia la gente que se dedica a la música, y eso es importante de decir...

E: ¿A LA MÚSICA EN GENERAL O AL ROCK PUNTUALMENTE?

A: A la música en general pero podemos hablar en específico del rock, y a lo mejor en el rock todavía se enfatiza mucho más porque a lo mejor si yo me dedico a la música clásica y tengo 15 años y le digo a mis papás pueden decir "ah bueno, a lo mejor se hace un músico de conservatorio y puede dar clases", pero si un chavo a esa edad dice "pero es que yo quiero rock y rock y rock" y los papás pues dicen "¡oye pero qué te pasa! O sea, ¿qué quiero decir?, que también hay que entender... ahí es donde yo haría énfasis, que seguramente te hará más énfasis cuando consultes al sociólogo, pero, que sí se explica a partir de cómo es el entorno social... lo que tenemos como escena de rock capitalino se explica a través de este tipo de detallitos, o sea, si en las casas pasa esto por qué tenemos la expectativa que haya muchas y buenas bandas si el entorno es así, o sea, no hay confianza en eso, llega a haber un prejuicio; entonces a lo mejor, como alguna vez leí en alguna columna periodística, hay veces que un gran maestro de literatura ha hecho imposible que exista un gran ingeniero y viceversa, o sea, es circunstancial pero también lo que quiero decir con esto es que el entorno que hay aquí en el DF y en la zona metropolitana creo que es una situación así, creo que culturalmente no hay una idea o conciencia como de que sea un buen camino para una persona que se dedique al rock.

E: ¿PREJUICIOS?

A: Prejuicios.

E: MUY BIEN ALEX, ¿ALGO QUÉ AGREGAR?

A: No, no, no, si no te digo ahorita... lo mejor de las entrevistas te lo dan cuando apagas la grabadora...

<RISAS>

E2. ENTREVISTA REALIZADA A CLAUZZEN HERNÁNDEZ. LOCUTORA DE RADIO Y LABEL MANAGER DE DISQUERA TRASNACIONAL. CIUDAD DE MÉXICO / MARZO 2014.

EMMANUEL: ¿LA RADIO SIGUE SIENDO UN MEDIO IMPORTANTE PARA LA DIFUSIÓN DE LAS BANDAS?

CLAUZZEN: Yo creo que sí sigue siendo el medio más importante a pesar de que las opciones en internet ahora son enormes, sin embargo hay algo que es muy difícil quitarle a la radio, para que llegues a una estación de radio en el cuadrante ya tienes un número, porque aquí es cuestión de prenderlo y sólo tienes un número de opciones a diferencia del internet que es demasiada la oferta, que las opciones de la radio análoga quizá no son tan prometedoras ok eso es otra cosa pero todavía es muy difícil que ganen, es un gran escaparate para el futuro, sí, y sobre todo si continúa la tendencia, hablando de México, en unificar la radio a determinadas perspectivas, a determinada música o nicho social, el futuro lógicamente va a ser todas las opciones en internet.

E: ¿EL *PRIMETIME* DE LA RADIO ES DE CALIDAD?

C: No, yo pienso que estamos cayendo dentro de una radio muy vieja que no sabe renovarse, claro, aquí es como un círculo vicioso los que somos un poquito idealistas y no me refiero en contenido cultural o extra elevado, es como... también hay diversión pero si te fijas los esquemas son los mismos, es el chiste estúpido, es el llamar la atención si digo una grosería o empiezo a burlarme de alguien, eso es lo que llama la atención y estamos llenos de eso, o del noticiero extra plano sin cuestionamiento que no analiza, descaradamente vendido, pero son las fórmulas de hace 30 años, pero quizá uno se da cuenta que el 80% de la gente es lo que consume, yo no digo que no haya ese tipo de propuestas, el problema es que no hay otras.

E: SI HABLAMOS DE REACTOR, ¿QUÉ TAN ESPECIALIZADOS ESTÁN LOS QUE LE DAN VIDA A LOS MICRÓFONOS?

C: Lo que pasa es que me lo preguntas en un momento donde la estación está pasando por una serie de cambios que hasta los que estamos ahí adentro no sabemos, creo que se cumplió un ciclo y creo que se está renovando con nuevas personas, ahora si me preguntas si esas nuevas personas empezaron en el punto de decir "voy creciendo y ahora llegó el punto donde tomo la batuta" quizá ahí es donde no, porque no hay ese desarrollo de personas, porque todas ahorita igual salen de la nada, entonces en el caso de Reactor ahorita está viviendo un momento muy inestable porque no se sabe bien qué va a pasar, se salen las personas que a nivel diurno llevaban la estación pero por 8 años esas mismas personas, creo que uno de los puntos que le ha faltado a la estación es que se concentraron en esas personas y no desarrollaron a nadie nuevo y que era el momento de desarrollarlo, entonces ahorita no hay; quizá para las personas que estamos más en programas nocturnos y que tenemos una trayectoria muy larga es mucho más fácil porque realmente lo tenemos claro y que no vivimos de eso, tenemos claro cuál es nuestra propuesta y que vamos en la noche, pero para alguien que tiene un turno diario es otra situación.

E: ¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE MI BANDA SUENE EN LA RADIO?

M: Es que es dependiendo dónde quieres sonar. En Reactor yo creo que se necesita perseverancia y bueno que le gustaras al programador, si no le gustas al programador no entras, de repente hay muchos, digo, hay mucho que se ha dicho en cuanto a las personas que han programado en Reactor, que son caprichosos, que es gusto personal,

creo que cada estación tiene... es como si me preguntas qué hace falta para sonar en *Hexen* (programa nocturno de música obscura conducido por Clauzzen), si tú me lo preguntas es, uno, mandarme tu música, detesto que me digan métete a mi *Myspace*, entonces olvídalos, porque estás compitiendo contra una gran cantidad (de bandas) y claro que me meto a distintas plataformas para encontrar música, pero creo que una banda mexicana y si realmente tiene ímpetu y está aquí ni siquiera te pido que me lo traigas físicamente, que bueno ya será la estrategia de cada quien y bueno si ves la cara tienes otra sensación, pero no me metas a escucharlo a *Soundcloud*, mándame un mp3 de pérdida, y también en el momento en que lo escucho hay veces que dudo... pero lo ponemos, no se vuelve algo dictatorial, y digo, tal vez a mí no me gusta y finalmente se concuerda que no es el perfil, pero hay otras que sí digo no es el perfil de *Hexen*, que si lo traducimos a una programación diaria quizá sea así, no lo sé, porque eso va variando mucho de estación en estación; sabemos que en otras estaciones o también en esta muchas veces depende del amigo o de la disquera, depende del ímpetu, depende si le cayó bien o no le cayó bien, son muchos factores, no hay una fórmula para que te toquen en la radio, creo que la única seguridad que uno tiene es su música y aún así las personas que están en la radio te van a decir esto es una porquería y quizá es una maravilla, digo en la disquera lo viví muchas veces, yo escuchaba bandas y nadie me las quería tocar y diez años después lo tocan, casos de éxito masivo que siempre lo pongo como ejemplo por ser superlativos pues es *Rammstein*, el único que apoyó fue Órbita pero en la misma disquera me decían que estaba loca, y bueno cuando yo ya tenía más control antes de ser directora y lo volví a tocar en Gaveta y empezó a crecer, y le tomaba dinero a *U2* y se lo ponía a *Rammstein*, la gente de la disquera si tuviera amor por un determinado grupo encontraría la forma de desarrollarlo y bueno cuando *Rammstein* vendió 100 mil discos ya nadie preguntó nada.

E: DECÍAS EN UNA ENTREVISTA QUE EN ROCK101 LA LÍNEA EDITORIAL DE LA ESTACIÓN ERA MÚSICA BAILABLE...

M: Ah bueno la orientación del dueño era de *dance*, quería que fuera competencia de Alfa. Dependiendo del grupo donde estés, Grupo ACIR tiene unos parámetros quizá Núcleo Radiomil tiene otros, el IMER tiene otros, en el caso de Reactor es como más independiente en esto, realmente no te impiden poner algo pero hay muchos que se imponen autocensura.

E: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE PASA EN UN AQUELARRE²¹ Y LO QUE PASA EN EL IMPERIAL?

C: Lo que pasa es que no sé porque de repente yo me pongo a mezclar y quisiera cantar y...

E: ES QUE TE LO PREGUNTO PORQUE HE ESTADO EN AMBOS ESCENARIOS Y POR EJEMPLO EN EL IMPERIAL LA GENTE LE DA LA ESPALDA AL ESCENARIO Y EN EL AQUELARRE ES DIFERENTE LA DINÁMICA...

C: Sí, creo que en el Aquelarre poco a poco fui descubriendo la capacidad de interacción con la gente; por ahí dicen que los que estamos en disqueras o que hacen radio somos músicos frustrados, yo siempre he dicho... acá me pasó, pero quizá me fui dando cuenta que mucha de la interacción que se podía lograr en ese tipo de noches era justamente un poquito la vibra de un grupo, fui utilizando distintos grupos para lograr ese fin y es curioso porque toda la atención está en el escenario, toda la atención está en decir "estamos todos juntos y si vamos a bailar bailamos todos juntos", siempre he

²¹ Evento de música obscura, organizado anualmente por Clauzzen Hernández.

dicho que no son noches de un *dj* (pinchadiscos) tradicional, en el caso de los Aquelarres la vibra que se genera en el escenario con la mezcla de música y la gente es muy curiosa porque es como si todos fuéramos el grupo y al mismo tiempo todos estamos cantando, para mí es muy tenso porque siento los ojos de todos encima y digo no voy a cantar, pero es muy padre (guay) porque además reaccionan.

E: ME REFERÍA AL TIPO DE CAMARADERÍA QUE SE GENERA EN DIFERENTES ESCENARIOS O CIRCUITOS...

C: Que yo creo que ahí depende mucho de quién esté en el escenario... yo creo que también depende mucho a los públicos que vas dirigido, también en eso debes de tener noción para saber qué noche esperar, creo que un grupo... no es lo mismo el grupo que tuvimos en nuestro escenario y el lugar estaba lleno y la gente pidió más pero también era la dinámica de estar abiertos, uno tiene que estar consciente ante qué situación están tocando, pero yo lo sé que si el público no me conoce y me subo a tocar al Imperial o al Alicia yo sé que tendría otro tipo de reacción y quizá pensarían que estoy loca, mucho depende del foro en el que estés y que tú también tienes que prepararte para eso, si sabes que es un foro más hostil y que no es tu gente tienes que prepararte de otra forma, cuando yo le abrí a bandas en el Salón 21 sabes que vas a tener a tu gente pero sabes que el principal motivo por el que están no eres tú y sabes que debes prepararte para tratar de hacerlo más amable y tener un impacto porque ese es el objetivo.

E: ¿RESPETASTE ALGUNA BANDA CAPITALINA DE LOS 80?

C: No, de hecho, si me preguntas, hay una época que no soy muy 80, subterráneamente hay muchas bandas que respeto de los 80 pero a nivel local no puedo decir que no respete porque conoces la historia pero no te podría decir que seguí a alguna, o quizá estaba medio despistada, yo creo que mi punto de transformación fue el grunge aunque ya venía lo obscuro por ahí, nunca fui de grupos mexicanos no porque sea malinchista (amante de lo extranjero), quizá porque no encontraba o no me identificaba, hay tanto que escuchar que siempre me orienté a otras cosas que fueran con mi tendencia. Claro, de Caifanes me sé algunas, pero no voy a poner el disco, digo de repente tienes tus super fresadas pero como banda mexicana que yo siga creo que no hay, pero nunca fui de música mexicana. Zoé me gusta mucho, los Babasónicos también, creo que también si me preguntas a Zoé sería el único que iría a ver.

E: ¿CUÁL ES TU VATICINIO PARA EL ROCK CAPITALINO?

C: Yo creo que, eternamente, es una cuestión de aprender, tienen que tener un plan realista y concreto según lo que quieran, independientemente de la música que creo que cada vez se va encontrando el sello del rock mexicano, creo que ya se ha pasado la cuestión de copiar y como que eso ya se ha superado un poco, había un instinto de querer copiar al extranjero, la escena obscura sigue tratando de ser una copia a la banda estadounidense. Para mí Hocico es una banda que supo desarrollarse y que no importó que en México nadie los pelara y que pudieron hacerlo en otro lado y que realmente pudieron tener un sello propio. Aquí tienen una base de fans fuerte y creo que ha crecido afortunadamente, pero ese es el ejemplo de que hay algunos modelos de disquera que no es que sea la ley, en una disquera te van a decir si no vendes así y si no desarrollas aquí no puedes hacerlo en otro lado, depende del grupo, a Hocico le funcionó, pero también hay personas necias que dicen que va aplicar para todo, no, es el conocimiento, además de tu música tienes que estar preparado a nivel conocimiento de la industria, tener muy concretos tus planes si es que realmente quieres sobresalir y vivir de eso, si es un pasatiempo no pasa nada y no te vas a frustrar.

E: ¿POR QUÉ LAS BANDAS MEXICANAS NO TIENEN EL MISMO NIVEL DE ESPECTÁCULO EN EL ESCENARIO?

C: Por la economía. Yo creo que aparte del dinero también es cultural, pero sí, justamente, desde ver el Foro Alicia, digo, no sé cómo están ahorita, la última vez que yo fui sus instalaciones son muy básicas, creo que eso quiere decir que funciona en relación a no poner extra, entonces los grupos generalmente tampoco van a poder dar ese extra porque desgraciadamente todo cuesta, pero yo sí pienso que uno de los factores principales es el dinero y posteriormente la comodidad de decir "ah bueno, con lo básico".

E: ¿CAMBIA MUCHO EN MÉXICO O EN OTROS PAÍSES LA CALIDAD DE UN ESCENARIO?

C: Creo que sí, nuestra infraestructura es... hay muchas cosas que aprender y camino por recorrer; puede haber muchas posturas, pero tenemos pocos promotores que lo puedan hacer bien, todo mundo trata de ser promotor y más en la escena pequeña, en los nichos en donde quizá un OCESA no se mete porque igual no es rentable, a la infraestructura que ellos tiene no es rentable. Hay monopolios y a veces no nos damos cuenta, también en el subterráneo hay monopolios, si fuéramos justos veríamos cadena por cadena. Hay un pequeño monopolio en el *underground* y lo hacen bien. OCESA no aplasta a la escena pequeña porque no es rentable, pero si queremos que se hagan bien las cosas, todavía en nuestro país no se da y no sabemos cómo hacerlo, y no tener las condiciones necesarias; en Europa es otra cultura, es otro desarrollo en los medios; yo pienso que eso sí repercute en el desarrollo de las bandas, aquí en México, a fin de cuentas hay menos foros o con pocas condiciones o sus aparatos no son los adecuados o tienen un cable roto o que no pueden tener una pantalla para su concierto, calidad no únicamente a nivel sonido sino calidad en toda la experiencia de un concierto, o que el escenario se está cayendo...

E: ¿QUÉ DIFICULTADES EXISTE EN LA CIUDAD PARA ABRIR FOROS?

C: Yo creo que es el punto económico, lógicamente para abrir un lugar como el mío tienes que saber que es negocio y confiar en ello, y por eso necesitas aguantar y ahora no contraté a nadie y todo lo hago yo. Pero en realidad este espacio fue creado para reunir una cantidad diversa de motores o de estímulos sea visual o de audio, pero todo esto implica amor, ser perseverantes, nosotros aguantamos.

E: ¿HAY HEXEN Y CLAUZZEN PARA RATO?

C: Espero que sí, espero morirme haciendo radio, estoy enamorada del radio que no me pone condiciones, no me da igual estar en cualquier estación de radio, espero morirme en la radio que a mí me gusta, entonces, ojalá que sí.

E3. ENTREVISTA REALIZADA A JORGE RUGERIO. LOCUTOR DE RADIO, PROGRAMADOR DE RADIO.

SEGOVIA- VARSOVIA / WEB / MARZO 2014.

EMMANUEL: AL HABLAR DEL ROCK CAPITALINO, ¿CREES QUE HAN CAMBIADO LOS DISCURSOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS?

JORGE: Yo creo que sí, finalmente hace 20 años, estamos hablando de 1994, inicios de los 90 y yo creo que en esos días la parte de la reflexión social se podía ver más marcada en lo que hacían las bandas, es más, la misma calidad de los festivales que en muchas veces eran eventos autogestivos como el Serpiente Sobre Ruedas de Ciudad Universitaria, entre otros, yo creo que marcaba mucho la pauta de gente que estaba más haciendo una reflexión social, no dejaba de haber canciones muy ñoñas y también muy malas, pero yo sí recuerdo que había una reflexión social hacia la problemática nacional. más hacia nuestros días y hacia este nuevo ciclo, yo sí veo un desinterés, veo más un seguimiento mucho por tendencias inglesas, otro modus de cantar, otra melodía, con más tendencia hacia el folk, con más tendencia acústica, con más tendencia hacia la florecita, hacia la introspección, de dolor en muchas ocasiones y fíjate que hace unos 5 o 7 años platicando con algunos amigos yo sí les decía que sí era muy necesario para una nueva generación y me llamaba mucho la atención de qué iban a hablar ahora las bandas estando en tanta convulsión que existe actualmente en nuestra sociedad, tanta problemática político social que existe. Finalmente a cuentagotas me doy cuenta que sí hay por ahí 2 o 3 grupos que empiezan a tomar conciencia de que también hay que hablar de cosas que nos suceden como sociedad, porque yo creo que esta parte se descuidó mucho como sociedad porque yo creo que esta parte se descuidó mucho en los últimos años cuando yo creo que hace dos décadas sí era más constante encontrar gente que hablara de este tipo de problemática.

E: VIAJEMOS AL 85, ESTA PARTE DE... UN PARTEAGUAS A LA CIUDAD FUE EL TERREMOTO Y POR OTRA PARTE ABRE SUS PUERTAS ROCKOTITLÁN, SI BIEN ERA UN BUEN PEAJE PARA LAS BANDAS TOCAR AHÍ, AHORA EN LOS 2000 YO QUISIERA SABER TU PUNTO DE VISTA, ¿QUÉ PASABA EN ROCKOTITLÁN Y QUÉ PASA AHORA EN UN IMPERIAL?, POR EJEMPLO.

J: Son contextos históricos muy distantes, aunque es parte de nuestra propia cultura, hablar de un Rockotitlán en el 85 con esta tocada de Real de Catorce un mes de diciembre, la primera vez que abre sus puertas Rockotitlán, era entender que ellos venían de una década en la cual se persiguió mucho al rock nacional por todo lo que fue la represión post-Avándaro en 1971, estamos hablando de que el rock no solamente fue una represión político social la que se lo acabó o la de los propios medios masivos de comunicación, sino también se lo acabó los distintos géneros musicales que nacieron en el mundo, como hablar de la música pop o la música disco, eso le restó una energía muy fuerte a gente que venía empujando con la idea de rock en nuestro país, no todos se sorprendieron de una forma tan sencilla pero sí en lo general los que se hicieron más grandes dejaron de consumir rock y dejaron de ir a esas periferias de la ciudad donde el rock finalmente se tuvo que refugiar en los 70, para mí el 85 es muy importante porque para mí es la referencia de la reconciliación de la clase media con el rock, la cual lo abandonó durante los 70, durante esa década es muy importante entender que la clase media fue la que arropó, abrazó y cuidó del rock nacional, no todos se atrevían a ir a los hoyos *funkies*, no todo mundo se atrevía ir a esos bodegones, no todos se atrevían a tomar un camión y salir fuera de un círculo de confort de zonas de más de clase media

de la Ciudad de México; y mucha gente en lo general sí abandonó el rock mexicano; hablar de un Rockotitlán en su contexto histórico es hablar de la colonia Nápoles, es hablar de un área donde había una buena clase media y una clase alta con buenas casas alrededor y un grupo de chamacos que empiezan a darle buena forma a ese lugar y que ya tenía sus antecedentes de ser un centro de espectáculos nocturno y donde finalmente la clase media comienza a asistir a esas tocadas de rock and roll, eso transportándolo hacia nuestros días sí es muy diametral porque en nuestros días vivimos otras circunstancias donde ya no hablamos de la colonia Nápoles pero sí hablamos de la Condesa (barrio) en la cual ya tanto la banda de las periferias como la clase media o la clase alta pueden ir al Imperial, todo mundo puede pagar su entrada; pero lo que fue un Rockotitlán en su momento fue una reconciliación que era muy necesaria, y era muy necesaria esa reconciliación de la clase media que volvía a encontrar el rock y solamente hay que ver los carteles que había en ese momento, ahora hablar del Imperial y de que va a haber una buena tocada todo mundo puede asistir, todo mundo puede entrar si trae sus pesos en la bolsa o si no se va de ahí a otro club, hay más opciones.

E: AHORA VIVIMOS UNA ÉPOCA MÁS HIPERREAL, PARA TI QUÉ TAN EVIDENTE ES QUE EL ROCK NACIONAL HAYA HEREDADO ESTE TIPO DE VALORES HEDONISTAS, LETRAS MÁS EFÍMERAS... ¿O CUÁL ES TU PERSPECTIVA? ¿QUÉ TANTO SE REFLEJAN EN EL ROCK NACIONAL?

J: Hay público para todo, hay gente haciendo su lucha y yo creo que algo que tiene la actualidad es que la cantidad de bandas que tienen oportunidad de nacer y no solamente de hacer su propia banda sino de grabarse, autogestionarse, es mucho mayor que épocas anteriores, yo creo que el rock se ha complacido de todas formas; hay infinidad de proyectos, la mayoría dentro de una marea que sube la cresta y baja, algunos logran despuntar, algunos la continuidad es la que los mata, porque uno de los grandes errores de nuestros días es que todo mundo quiere estar en el mismo reflector o de estar en la misma foto, eso es algo de lo que mata a los grupos, los grupos que están más desinteresados de salir en el mismo reflector o la misma fotografía son los grupos que al final tienen éxito y al final se posicionan en esa misma foto, pero son los que se ponen a trabajar, no son los que se ponen a ver de qué forma salir en la foto sino los que se ponen a llenar la camioneta de instrumentos, a ensayar diario, a grabarse cada fin de semana para escuchar cómo les salió la maqueta de esta semana a diferencia de la anterior, son los que están empezando a despuntar y hay esa autocomplacencia y está dando buenos resultados en algunos proyectos, no en todos porque no todos lo terminan por entender pero algo de lo que me parece maravilloso al día de hoy es que me encuentro una gran cantidad de chavos que están haciendo cosas muy interesantes.

E: HABLEMOS DEL RESURGIMIENTO DE BANDAS. CAIFANES VUELVE AL ESCENARIO EN 2011, DESPUÉS DE 16 AÑOS SIN TOCAR Y SE VEÍAN NUEVAS GENERACIONES CON PLAYERAS DE CAIFANES, UN FENÓMENO PECULIAR. AHORA NO SÉ SI EXISTAN BANDAS CON ESA CONTUNDENCIA...

J: A mí lo que me llama la atención fue que dos semanas antes me entrevistaban de un periódico del DF, ahora para lo de Caifanes, pero un periodista que me entrevistó me decía que si era un segundo aire de las bandas, yo le dije que no es un segundo aire, no estamos hablando de la vacuna que va a solucionar todo. Más bien en este caso de Caifanes pues para mí sí es muy interesante que una de estas bandas llegue y se suba al escenario, es tiempo de cosechar y recoger lo que han sembrado durante años.

Hablamos de un festival Vive Latino que por fin reúne condiciones técnico humanas para ofrecernos un festival de calidad de lo que se vive en países que llevan durante años y décadas haciendo festivales. Caifanes en 1990, en una tocada con Soda Stereo, entrevistando a Saúl Hernández me dijo que los argentinos les preguntaban para qué servían los monitores de piso, o sea estamos hablando de hace 20 años y hace 20 años realmente es poco, estamos hablando que han pasado cosas muy rápidas y es el hecho de darle su peso y su lugar a gente que ha sembrado, en este ejemplo es Caifanes, pero hay muchas bandas y muchos héroes que se dejan de mencionar y fíjate que ahí es mucho de lo que es nuestra cultura musical que juega un papel muy importante con los medios de comunicación y la gente detrás de los micrófonos o de las plumas o de los periódicos o de la fotografía. Ha habido oportunidad de llegar a culturas donde un chaval de 11 años te sabe bien qué pasó en los 60 o 70 con su historia del rock, en México tenemos un olvido de lo que pasó en nuestra memoria, y a mí algo de lo que siempre me preocupó trabajando con rock en español era el hecho de documentar cosas. Trabajando para el Instituto Mexicano de la Radio y luego en el sector privado, había ocasiones que no tenían fonoteca y menos de rock y yo lo que les decía a mis compañeros era que cuidaran los testimoniales y no les caía el veinte porque finalmente mucho de lo que aprendimos fue de a oídas, pero eso en nuestra cultura es el hecho de que no nos gusta documentar y tendemos a olvidar el pasado. Un Caifanes después de 16 años se sube al escenario y se merecían estar ahí y la información que se hereda entre generaciones es importante, ahora un lugar con 75mil personas con condiciones técnicas y humanas se pueden hacer esta clase de show y a ver quién más le entra, de que ahora haya la incógnita de qué grupos de ahorita va a pasar algo como Caifanes será una buena pregunta porque tienen que haber muchas variables.

E: EL PRI REGRESÓ A LOS PINOS, ¿ESA VARIABLE AYUDARÁ A RETOMAR EN EL ROCK LA PARTE POLÍTICA?

J: No, el joven va a hablar de lo que le molesta en su cuadra, no de un diputado, pero no todos van a hacer la misma calidad de reflexión social, tienen que haber muchas variables, no porque el PAN o el PRD esté en el poder va a pasar lo mismo. No le veo color ni tamaño para que alguien pueda tomar la guitarra y hablar, no va por ahí. Es interesante porque cuando trabajé con rock mexicano en la radio donde el público era de 2.3 millones de chavos el partido en el poder era el PRI y no era una causa determinante de que estuviera este partido, es más, yo ni por enterado, yo estaba más involucrado viendo a las bandas que pensando qué partido gobernaba. La onda era hablar de los zapatistas, hablar de desaparecidos pero no creo que un partido determinado influya en la cuestión social en el rock.

E: DE ACUERDO A LA ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES DEL 2005, LOS JÓVENES EN MÉXICO PRESENTAN UN ALTO ÍNDICE DE FELICIDAD Y EN ESE SENTIDO CONTRASTANDO ESE VALOR CON EL DE CAUSAS POLÍTICAS Y CULTURALES EL PORCENTAJE DE JÓVENES RELACIONADOS EN ESE TEMA ERA MUY BAJO, ¿ENTONCES LA FELICIDAD DEL JOVEN MEXICANO EN QUÉ CONSISTIRÁ?

J: Nos han pasado tantas cosas en nuestro país que en ocasiones la costumbre es mayor, nos acostumbramos a todo y nos aguantamos todo. Somos una sociedad que no ha tocado fondo para reaccionar. Ahorita es más una costumbre para estar contentos y no ver las cosas como un problema, es acostumbrarnos pero observarnos desde fuera de esa burbuja te das cuenta que nos topamos con otro ritmo de sociedades dices que no deberíamos de acostumbrarnos y deberíamos actuar. Hay agrupaciones que hablan de

ello cuando se observan desde afuera y entienden que deben hablar de cosas que suceden. Tal es el caso de Molotov o Panteón Rococó y hay gente que se interesa pero es a cuentagotas. Eso me espanta. Ahora que regresé a la FM me cuestionaba mucho y antes de mandar el primer programa me di cuenta que ahora los chavos están en otra dinámica y pensé que iba a ser muy complicado pero a la vez vi que la respuesta no fue tan mala y las nuevas generaciones reaccionaban positivamente porque entrar en la nueva dinámica de ellos no es fácil. Nos hemos acostumbrado a aguantar todo.

E: EN ESTE VIVE LATINO SUCEDIERON VARIAS RESEÑAS PERIODÍSTICAS QUE DECÍAN QUE LAS BANDAS NO SORPRENDÍAN, TITULARES REFIRIÉNDOSE A QUE SE NOS VENDE EL MUERTO. ¿EN ESTE SENTIDO QUÉ TAN ESPECIALIZADO ES EL PERIODISMO DEL ROCK CAPITALINO? ¿QUÉ TAN VÁLIDO SON ESTOS JUICIOS?

J: La pregunta sería al día de hoy qué es el rock. El rock ya nada más es una idea vaga de lo que fue una actitud y una forma de reaccionar. Ahora el rock lo único que rescata es únicamente el carácter. Pero al día de hoy estando la música a un clic de distancia y ante tantos festivales hay que entender que el rock sólo es música y si te hace feliz pues se vale. El rock hacia nuestros días, no habría qué espantarse y decir qué es rock y qué no es rock. Quien escribe esos titulares de vender el muerto... para mí tiene más valía quien se atreve a hacer las cosas y trabajarlas que el que nada más escribe eso. ¿Qué proponen? No es nada más criticar y escribir de vender el muerto. Ahora el rock es tener carácter. OCESA es la única compañía que al día de hoy te ofrece un show con recursos técnicos y humanos, al día de hoy tienes un buen festival y a divertirte sin que te vaya mal, las condiciones son otras. Si tú sabes cuánto cuesta traer bandas internacionales y que siga siendo negocio, mucha gente come de un Vive Latino, son fuentes de trabajo y son recursos técnicos y humanos para tener un buen show. Para mí demerita mucho el trabajo periodístico que dicen lo de vender el muerto. Ahora puedes ver a muchas bandas internacionales en el Vive Latino y a la mitad de precio, para mí eso es bueno.

E: ¿QUÉ DE LATINO LE QUEDA AL VIVO LATINO?

J: Lo mismo que al rock le queda de rock. El carácter. El Vive Latino al día de hoy, yo llevaría a mis hijos con la seguridad de que la vamos a pasar bien. Me siento seguro y ha habido tantos avances, de sonorizar, de iluminar, de un buen show, que nos merecemos ese festival como sociedad, nos merecemos eso porque hay gente que ha crecido en su rama y que los músicos no se queden atrás. Lo malo es que todos quieren tocar en el Vive Latino pero los músicos deberían de ensayar más, actualizarse. En el Vive Latino se escuchan grupos muy buenos y muy malos, pero qué bueno que suceda eso...

E: EN GUADALAJARA HAY OTRA PERCEPCIÓN DEL ROCK, ME PARECIERON BANDAS MÁS PROACTIVAS Y TRANSGRESORAS. MUY DIFERENTE A LA CAPITAL, ¿NO TE PARECE?

J: No, la Capital es muy grande y hay muchos jóvenes haciendo cosas muy padres. Las propuestas culturales son muy reducidas para una ciudad de 20 millones de habitantes... donde más del 60% de la población son jóvenes.

E: ¿LA RADIO SIGUE SIENDO EL CANAL FAVORITO DE LOS JÓVENES PARA MOSTRARSE?

J: Yo no he visto las últimas estadísticas pero sigue siendo un factor determinante para el consumo de música y ahora la parte de internet mueve mucho también y se ha tenido

que aprender sobre la marcha. En internet se generaban contenidos y retransmisiones, sin contenidos propios para poder distribuir y la gente que apostaba por patrocinios hasta hace 3 años no creían en el internet y ahora ha despegado de una manera monstruosa. Muchos chavos están con ordenadores a la mano y hay que construirles contenidos exclusivos. La nueva generación de periodistas debe saber publicar y editar sus contenidos, codificar, otras herramientas para el periodismo musical y no nada más escribir la reseña. Hay público para poder consumir eso.

E: ¿EN LA RADIO QUÉ TANTOS PROGRAMAS EXISTEN PARA QUE LAS BANDAS NOVELES SE MUESTREN? ¿EXISTEN SUFICIENTES PUERTAS, SUFICIENTES PROGRAMAS PARA ENVIAR TUS MAQUETAS?

J: Están las puertas que han existido siempre, y ahora más estaciones tocan rock en español. Un Manuel Fernández del grupo ACIR ahora también programan rock en español. Por poner algunos ejemplos, RMX y el Politécnico en radio tienen segmentos de rock en español. Hay nuevos segmentos y ofertas. Es muy importante, la radio sigue siendo esa posibilidad, pero ahora yo le veo mucho espíritu y rendimiento al internet, y en el internet hay tantas plataformas que si tampoco existe un proyecto consolidado afortunadamente existe *Soundcloud*, *Spotify*, *Bandcamp*, donde encuentras un mar de posibilidades. Yo creo que ahora los chavos ya no están tan interesados que si es un programa de radio o de tele, si ven algo que les llama la atención lo persiguen y si no existe nada se meten al internet y lo encuentran. Hablar de rock es hablar de carácter.

E: ME LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN LAS LETRAS DE LOS ODIO Y QUERÍA CITAR A ESTA NUEVA OLEADA. ESTA CANCIÓN DE "SUPERPOMIS", Y MARÍA DANIELA CANTANDO QUE ESTÁ MUY BORRACHA. ¿EL PÚBLICO ESTÁ CONSCIENTE DE QUE ES UNA BROMA?

J: Estaba en un tour en Los Ángeles y unos chicos me invitaron a una fiesta *Matrix*, y vaya fiesta, esos cuates de Tijuana se juntaban con los gringos y rentaban una casa y a roquear durísimo y ellos en otro *beat* con sus ordenadores, mezclando música y metían muchos géneros, no podía enseñarles nada. Me la pasé tan bien, yo no era muy fan de la electrónica pero sobre la marcha fui entendiendo que si lo disfrutaba era bienvenido. Para los chavos es un desfogue, ahora desenfadados ellos hacen lo que quieran y abarcan todo. Hay chavos que van caminando a ese ritmo pero traen muchos elementos a su alrededor y no se sorprenden, hay otros chavos que sí terminan por creerse ese tipo de letras. Cada quien trae su fantasía en la cabeza.

E: EL ANALFABETISMO MEDIÁTICO...

J: Tú le llamas así pero yo me voy más sencillo, hubo una falta de elementos de música desde casa, las personas que le dieron vida al rock y luego los que lo perfeccionaron nos lleva mucha ventaja entendiendo que el rock es un negocio, llega el verano y hay festivales por todos lados, mientras en México escriben si venden el muerto. Entender que nuestra cultura musical no ha sido la más acertada. Somos muy amorosos con nuestra música regional, pero cuando hablamos de rock sólo seguimos tendencias, es algo de lo cual dicen las bandas internacionales que ir a México es maravilloso, pues sí porque nos sorprendemos muy fácil con lo que nos ponen enfrente. Somos malinchistas todavía, a todo le aplaudimos. No se ha trabajado en nuestra cultura musical. Yo no tengo problema, siempre escucho todo tipo de música. Un día cuando inicié en el rock me tomé la molestia de documentarme, pero no todos los compañeros se toman esa molestia, respeto el trabajo de todos, pero no todos se lo toman en serio, a otros nada más les enseñaron a escuchar una sola tendencia y no aceptan otra cosa. Pero la música

es música, volvemos a esa reflexión, no vamos a descubrir un nuevo diagrama, sólo es alimentar el alma y lo ecléctico nutre bien.

E: ¿NOTAS ALGUNA DIFERENCIA ENTRE BANDAS DE VARSOVIA Y BANDAS DE MÉXICO?

J: Ninguna. Yo lo que veo es que ver a un chavo tocar el violín a 20 grados bajo cero, en el invierno y de repente ese chavo que te invita a un taller a un sótano y ahí está con sus cuates y sacan el violín y se ponen a tocar heavy metal. Estos de acá traen la tristeza de no ver el sol en semanas y en México traemos el corazón y la alegría. Es donde digo, en mi cultura esa parte de sentir la cadencia, el movimiento, el ritmo es diferente. Pero aquí me sorprende mucho cuando les gusta tanto el metal, pues les gusta la pesadez y adversidad de la vida. Un día me senté media hora con un cuate cantando a capela y había 20 grados bajo cero y estaba tocando canciones de Nirvana y el tipo tenía una actitud y presencia, dije este tipo metiéndolo a un estudio sería un fenómeno, pero todo lo que lo rodeaba no era el sol maravilloso de México, era que quería ganar dinero por tocar. Aquí me he encontrado cosas buenas pero no demerito lo que hacemos en casa, tenemos casos muy interesantes.

E: EN CUANTO A LAS APLICACIONES DIGITALES PARA EL ROCK, NO HAY MUCHO DE DONDE TIRAR, ES ALGO CONTRASTANTE QUE VIVAMOS EN EL *BOOM* TECNOLÓGICO Y MÉXICO NO TENGA SUFICIENTES SOPORTES TECNOLÓGICOS...

J: Yo he visto que para festivales ya hay aplicaciones. Más que armaran aplicaciones yo preferiría que las bandas armaran canciones. A mí me gustaría encontrar algún día la canción en la que pueda apostar todo y hablar de ella al aire lo mejor que pueda, pero te encuentras varias variables y te das cuenta que falta, que todos los días que me mandan algo deseo encontrar una buena canción. Una buena canción para empezar debe estar bien grabada. Actualmente con los juguetes que tenemos en casa ya si un chavo no es tan inquieto para aprender a instalar y grabarse es que está en la pereza. Hoy hay tantas posibilidades de encontrar casos de canciones grabadas en casa que ya no les falta nada. Los jóvenes deberían ser más autogestivos, grabarse bien, yo haría más daño tocar bandas mal grabadas que no tocarlos. Entonces lo más importante es que graben bien y de ahí que empiecen a sentirla, que hablen de algo padre y no de lo mismo, pues yo digo para qué si todo mundo está hablando de lo mismo. Puedes echarle un ojo a los charts actuales y te das cuenta que hablan del sentir humano, de sentimientos y pues digo para qué poner otra banda igual. A mí sí me gusta escarbarle y no me gusta ir por lo mismo porque tengo 50 compañeros que están haciendo el mismo trabajo y que si me encuentro cosas buenas y aunque duren 8 minutos no me importa, yo los programo, me gusta más buscarle que poner lo mismo de siempre.

E: ¿LOS QUE ESTÁN EN EL ESCENARIO SON LOS MEJORES? ¿POR EJEMPLO, ZOÉ?

J: Era 1999, bajó Zoé del Palacio de los Deportes y el cuate de la disquera me dijo "ya no le traigas la camioneta a esos estúpidos, ya no tienen transporte ni nada". No creían en ellos, no los veían interesados, es que las bandas en aquel entonces tocaban más Cuca, Resorte y se subía Zoé a tocar más terciopelo y pues no había la actitud y el de la disquera se terminó desesperando y les enlataron el disco. Ese día cargamos todas sus cosas y los llevamos a su lugar de ensayo y se me quedó muy clavado lo que me dijo León: "no nos vamos a parar". Años después me entero que rentaron una camioneta y

se fueron a recorrer toda la República, sin *manager*, ellos dijeron tocamos y nos subimos, pero mucha gente no le entendía su onda de canciones más terciopelo y a mí me sorprendió cuando sale el *Memo Rex Commander*, es un disco muy bien hecho, es lo que querían lograr, lo hicieron con muchos arreglos y en aquellos días me los volví a encontrar en Nueva York y los vi tal cual pero eran más seguros y ese día entendí muchas cosas de la música, esos cuates no se rindieron bajo el mismo reflector, les enlataron un disco y salieron adelante. Mi momentos más grandes en Vive Latino, el primero es cuando está Fabulosos Cadillacs tocando y hay cerca de 80 mil personas y estamos transmitiendo y se ve la plancha que está botando de un lado a otro. Y yo digo, ¿la música que a mis cuates nos gustaba ir a ver a los clubes a poco le gusta a toda esta gente? Y ese día dije, qué chido porque no sólo ha sido el trabajo de radio sino de revista, tele y el poder de comunicación se dio entre todos y hoy es padre ver a los Cadillacs en un lugar así. Ese día yo me pregunté, cuándo va a pasar de que ya no dependamos de Cadillacs o de Caifanes para que esto se vuelva a ver de esta forma, me quedó mucho la incógnita; 5 años después, Foro Sol, el mismo escenario, cerca de 80 mil personas, Zoé tocando y la gente respondiendo, dije, creo que ya es momento que una nueva generación tomó el festival y una nueva generación tomó ese lugar. A mí me sorprende mucho cuando la gente dice que Zoé no les gusta, que suena muy tierno o que su estética es aterciopelada, pero lo lograron y al día de hoy es una banda que no para de trabajar, verlos en el estudio es una delicia, verlos cómo se clavan en su mundo, ellos tuvieron la suerte de haber hecho su nicho de seguidores; entonces te digo, es el caso de un Zoé para mí.

E: ALGUNA VEZ TE ENTREVISTARON PARA *VERDAD Y FAMA*, UN COMENTARIO TUYO CUANDO TE PREGUNTARON POR EL REGRESO DE SAÚL HERNÁNDEZ Y TÚ DIJISTE "NO HAY VOZ"; ENTONCES HOY DÍA... ¿AHORA HABRÁ ALGUNA VOZ EN EL ESCENARIO QUE MARQUE LA PAUTA?

J: La maravilla es que si no hay voz te metes un compresor y ahí está la voz. Cuando hice este programa que recuerdo que comentaba que llegué a California a la grabación y yo observaba a Saúl Hernández que quería cantar pero no podía cantar por sus nódulos en la garganta y él quería seguir haciendo lo que amaba en la vida, en su caso tuvo que luchar contra su enfermedad y le puso atención a su salud y creo que fueron 40 operaciones, al día de hoy recuperó su voz, tiene técnica de voz, puede hablar, cantar, no como un muchacho de 20 años, no es lo mismo, tal vez un buen cantante con buena técnica vocal, pues la voz finalmente es como un músculo, Saúl al día de hoy canta, lo he visto en Foro Sol y sé que la voz está ahí, pero tiene la bondad de la vida que tocó tanto que al día de hoy puede cosechar lo que quiera. Él y sus Caifanes, son de esas bandas que no se dan en mucho tiempo, sé que al verlos ahora no voy a escuchar la misma voz que hace 20 años pero me aventaría el concierto completo y todas sus canciones y me llenaría de emoción y le diría a mi hijo esa es la banda con la que crecí, Saúl y sus Caifanes sembraron mucho y cosechan y al día de hoy están tremendos con 20 o 30 fechas en Estados Unidos. Estamos hablando de que la música te transporta a recuerdos, a momentos y aquí una banda como Caifanes gusta mucho. Son de esas bandas de culto.

E: OJALÁ QUE EN MÉXICO SURJA UNA NUEVA BANDA DE CULTO...

J: Yo te soy honesto, a mí me llama la atención que los jóvenes están muy casados con sus bandas y no esperan a que los toquen en la radio, lo malo es cuando las bandas se mueven en el mismo reflector, lo que deben de hacer es hacer canciones, por ejemplo

Calamaro dice que los músicos son flojos, Calamaro escribe en la mañana y en la noche y yo digo ¿cuántos músicos hacen lo mismo? El músico tiene que estar calentito con todas las cuerdas.

E: ¿QUÉ CONSEJO LES DARÍAS A LAS BANDAS?

J: En lo general les diría que sea divertido, es el principio básico de tocar. Mi vecino, su hijo toca guitarra, tiene 11 años pero toca en la mañana, en la tarde y en la noche, está tocando muy bien. Yo veo que el niño es muy disciplinado y no está nadie detrás, a él le nace, no está pensando en el dinero ni en una banda, tiene 11 años y se sigue tocando después de regresar de la escuela, es autodidacta, pero se divierte. Tres consejos serían, que sea divertido; número dos, si eres músico escucha música, pero de todo, digo, es como un maestro de radio que me decía que para tener una personalidad tienes que escuchar muchos estilos y lo mismo pasa con la música, tienes que escuchar mucha música; tercer consejo, que no dejes de ser curioso nunca, ingenioso, que si no tengo tal micrófono y veo cómo lo comprimo y lo arreglo, que si tal batería no la puedo hacer sonar pues me agarro un tutorial y aprendo. Yo hice mi Base Varsovia a partir de un tutorial y lo resolví; no dejar de ser curiosos, no dejar de crear, si tienes a medianoche la melodía levántate y acábala. Creo que así puedes hacer buenas cosas. Ser disciplinado; escuchas una canción y sabes cuando hay y no hay trabajo detrás, de repente digo si la grabación está mal pues les haría mucho daño programándolos. Hay cosas muy padres de música, no todos los que están en el escenario son los que deberían estar, hay cosas muy malas, pero sí me atrevo a decir que hay algunos ejemplos muy dignos que se están haciendo en casa.

E: TU VATICINIO PARA EL ROCK EN 5 AÑOS...

J: Te lo puedo adelantar, será el mismo de aquí a 50 años, va a seguir; en algún momento pensé qué va a suceder ahora, entonces fui a México a una tocada y se subieron al escenario y un chaval dijo "nosotros somos los cavernarios" y empezaron a tocar increíble, ese día me puse muy feliz y dije esto es el rock, el rock el de la foto que me hablan es muy malo pero siguen habiendo chavos como Los Cavernarios que son casos muy interesantes y que se están atreviendo a hacer las cosas, ese día me salí de ahí muy feliz. Para mí el mejor momento del rock es el de ahora; le tengo un cariño impresionante al rock de los 80 y 90, pero el día de hoy me impresiona la cantidad de cosas que puedo encontrar a un clic; algo que es interesante es que tenemos buena raíz.

E: ¿HABRÁ MUCHO QUE APRENDERLE A LOS JÓVENES?

J: Habrá mucho que aprenderle a los jóvenes y para saber si realmente van a hacer bien las cosas... el tiempo es quien nos va a dar la respuesta.

E4. ENTREVISTA REALIZADA A MARÍA FERNANDA OLVERA. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL. CIUDAD DE MÉXICO / MARZO 2014.

EMMANUEL: ¿EN TU OPINIÓN CUÁL ES LA REALIDAD ACTUAL DEL ROCK CAPITALINO?

MARÍA FERNANDA: Es sumamente distinta y contrastante a hace 15 años, se puede hablar de una generación totalmente distinta. La llegada del 2000 impactó en términos musicales en la forma de intercambiar música, en la forma de relacionarse con los músicos, yo parto de la tesis que el año 2000 trajo consigo dos cosas, por un lado una red social como el *MySpace* que impactó a nivel mundial de manera considerable, esto es algo que hacia el 2006 cuando presenté el primer libro de Sonidos Urbanos yo hablé bastante de ello y siempre fui muy clara en que años más tarde se vería más marcado y ya estamos en otros años, estamos en 2014 donde se puede observar el resurgimiento de lo independiente, que incluso se convirtió en un género musical el *indie-rock*, entonces por un lado antes no había algo como *MySpace* que te permitía un intercambio simultáneo en el mundo con cualquier tipo de banda que sobre todo abrió un universo en cuanto a géneros, *MySpace* sin duda repercutió en que la música trascendiera a todos los rincones del mundo; y por el otro lado el tema de lo independiente, que es otra categoría que desde la creación de música, desde que se concibe la creación del rock en México, dejando el rock clásico hacia las bandas de los años 70 pues todas las bandas iniciaron en un camino de la independencia, en aquel momento no era un orgullo ser independiente, ya más adelante en el 85 durante el Rock en tu Idioma, un movimiento muy importante y de explosión de muchas bandas, y aquella banda que no tenía un contrato con disquera al ser independiente era una especie de ser patito feo, no era un orgullo ser independiente. Lo que trae el 2000 es el revire de esta concepción, lo que significaba ser independiente era, por un lado, tocar lo que quisieras tocar e incluso generar fusiones muy interesantes que al etiquetarte como independiente te lo permitía. La llegada del 2000 permitió a muchas bandas ser independientes, de ahí derivó el género *indie rock* en la Ciudad de México. Esto es algo que había pasado ya años atrás en Estados Unidos con el *indie rock*, por ahí hay representantes del *shoe-gaze rock* o *garaje rock*, pero en México el 2000 trajo consigo todo este surgimiento y reconcepción de lo independiente y me parece que eso es fundamental y eso se observa muy marcado del 2000 a la fecha, eso ha traído como consecuencia que hoy, casi 15 años después, aunque ya no existe *MySpace* surgen otras plataformas como *Soundcloud*, la venta en línea de discos se volvió también un instrumento muy tangible y muy cercano a cada uno de los grupos, la necesidad de ya no ser parte de una disquera o inclusive disquera independiente, eso ha traído consigo de que también bandas pequeñas aunque no sean radiables ni suenen en las únicas 2 estaciones de radio de rock en la Ciudad de México, aún sin ello, que el público descargue su música.

E: ¿CUÁL ERA EL OBJETIVO DE SONIDOS URBANOS?

M: Yo lo que quería era hacer una radiografía de ciudades, yo lo que quería retratar era a la Ciudad de México visto a partir del movimiento de bandas que surgen en la independencia y que utilizaban prácticamente todas *MySpace* como conducto, entonces lo que quería hacer era un mapa geo-referencial porque yo quería entender si es que todavía se podía asociar a una zona con cierto tipo de música, como sucedía en los 80 o 90 en donde se podía hablar del rock de Naucalpan, del metal de Aragón, del punk de la San Felipe, entonces eso me llamaba mucho la atención, quería entender si todavía en pleno 2000 y con todas estas herramientas y con el surgimiento apabullante de bandas

de rock se podía seguir asociando categóricamente a una coordenada geográfica con un género específico y por eso hice Sonidos Urbanos; entonces lo que tenía que hacer para empezar era un mapa y para hacer un mapa necesitas por lo menos 2 variables al menos para Sonidos Urbanos, una era la coordenada donde se crea la música, que a diferencia de otros años ahora ya venía no tanto de una inspiración en el trayecto de cada músico sino que venía del lugar de ensayo, los lugares de ensayo ahora resultan incidentales, un cuarto de alquiler, una azotea, un estudio de grabación, en ese lugar se crea la música, ahí llegan todos, y por otro lado era el tipo de música que ya en el 2000 y con toda esta diversidad se crearon todos estos subgéneros; entonces esas son las 2 variables para hacer un mapa, entonces me di a la tarea de registrar a 150 grupos, que resultaron de una muestra muy representativa, lo que hice fue reunir a fuentes autorizadas, personas atrás de revistas, de radio, de blogs, de disqueras, amigos que venían desde Radioactivo, a todos ellos les llamé, por ejemplo a alguien tan cualificado como Nacho Pineda del Foro Alicia, entonces a su consideración obtuve cuáles eran las bandas que marcaban tendencia y que no era algo pasajero, de ahí se eligieron a los 150 grupos y basado en los lugares de ensayo fue que se pudo realizar el mapa.

E: ¿Y EN ESTA CREACIÓN DEL MAPA, QUÉ ESTÁN CANTANDO LAS BANDAS CAPITALINAS?

M: No, yo le llamo... el rock hoy en día te habla más de sentimientos o estados de ánimo, habla ya muy poco de cuestiones políticas o de censura, el rock habla de otras cosas, ha evolucionado, yo me atrevo a decir que ahora el rock es el actual pop, entonces tú lo ves en los estereotipos en los cantantes de pop que aparecen cada vez vestidos más roqueros, o quizá los roqueros vestidos más ñoños, todos traen la misma camisa, los mismos jeans, en una especie más *indie*, es así como se ve hoy el rock, al menos que hables de metaleros que históricamente no van a cambiar su indumentaria, pero al menos las bandas que hoy existen de rock son bandas que te cantan de estados de ánimos o sentimientos.

E: ¿ENTONCES QUÉ PASA CON ESE DISCURSO SOCIAL DEL ROCK?

M: Hoy es diferente y ya no se debe observar como tal. Hoy hay otras manifestaciones que te pueden hablar y manifestaciones que te contextualizan respecto a lo que socialmente está pasando, a las realidades de México, pero ya no es el rock necesariamente este estandarte, ha cambiado, ahora me parece que tiene que ver con blogs, con movimientos de personas y se manifiestan pacíficamente, tiene que ver con un intercambio que ya no lleva detrás instrumentos, sino de personas jóvenes que se conectan por un tema, hoy el rock no te habla de ello, lo último que ha salido es el sencillo de Molotov y ellos nunca dejarán ese discurso social porque es algo que hacen desde 20 años atrás y no desde ahora; incluso Café Tacuba en su nuevo disco no te hablan de nada social más que de sentimientos y eso no tiene nada de malo y no debe verse como algo fallido o fatal sino como parte de una inercia de un mundo que va cambiando, se van adquiriendo otras formas para estas válvulas de escape.

E: ¿ENTONCES DESCARTARÍAS UNA CRISIS IDEOLÓGICA ACTUAL EN EL ROCK?

M: Yo no le llamaría crisis, la descarto completamente porque se tiene que observar atendiendo al tiempo y espacio en el que estamos viviendo, si el rock de los años 70 no hablara de alguna condición social sería una crisis, si después del 68 el rock no te hablara de que "el único que va a poder tocar es el hijo de Díaz Ordaz" sería una crisis, hoy no pasa eso, no hablamos de gobiernos represores, ni de censura, hoy estamos en

2014 y el rock te habla de chicas y es válido y eso es lo que tenemos que entender, estas discusiones ahora ya no encuentran un conducto en el rock sino en otras manifestaciones, quizá en la posibilidad de hacer una revista con fuerza política, de hacer grupos que le metan presión al gobierno; entonces no hablo de crisis, hablo de un cambio en el cual el rock más que la música que puede mentar madres o crónicas específicas, hoy el rock lo que te permite es desafiar tus propios horizontes, tus propios estigmas, eso es lo que hoy me parece que es el rock.

E: ¿ESTAREMOS HABLANDO DE UN ROCK HEDONISTA?

M: No, no, no, no, a mí me parece que si tú entrevistas a puristas del rock te van a decir que hay una gran crisis, si tú entrevistas a colegas que me doblan la edad te van a decir que hay una crisis horrible porque estos maricones que hacen música. Todo está desde el punto de vista, yo, desde una perspectiva más apegada a la Sociología o la Antropología Social, te puedo decir que lo que estamos viviendo hoy me parece grandioso en cuanto a que el rock ha dejado de ser estigmatizado, y que hoy cualquier persona pueda asistir a cualquier concierto de una banda aunque sea muy pequeña entonces eso te garantiza que va a seguir habiendo rock, que la escena va a perdurar; entonces si nos concentramos en esas partes puristas de que yo no voy porque esas canciones no tienen un riff o un solo de 5 minutos me parece muy obsoleto, tan obsoleto como quien hoy siga hablando de tribus urbanas, quien habla de tribus urbanas me parece que no ha salido a la calle como para entender de que se habla de identidades culturales en la Ciudad de México. Y que hoy lo increíble es que cualquier persona, con cabello largo o sin cabello largo, con 40 años o 15 puedan compartir la música, eso antes no pasaba, porque antes también el rock por ser rock y por estar tan estigmatizado sólo eras roquero en tu juventud y entonces si te casas y tienes hijos a ver cómo le haces pero te cortas el cabello y te quitas los tatuajes y ya no eres roquero, entonces escuchas a Manzanero, y entonces por qué no escuchar a los dos, es parte de la juventud el desafiar y el buscar, te puede gustar Bach y te puede gustar *Megadeth*, entonces me causa mucho conflicto esta gente que trasciende a otro momento de su vida y adquiere otras responsabilidades y deja de escuchar el rock, eso quiere decir que nunca les gustó el rock.

E: ¿CUÁL ES EL NIVEL CULTURAL DE LAS BANDAS?

M: ¿Nivel cultural a qué te refieres? ¿Cuánta información tienen sobre el rock? Pues mira si hablas con Vince de los *Rebel Cats* te va a dar una cátedra del rockabilly, yo me atrevería a decir que todas las personas que conozco de esta generación que hace rock son personas bien informadas y sus influencias son muy claras, entonces si quieres hacer rock sabes hacia qué orígenes debes remontarte.

E: ¿ENTRE LAS ZONAS DE LA CIUDAD VARÍA MUCHO EL DISCURSO?

M: No, bueno, me llevé muchísimas sorpresas donde hay colonias donde ensayan bandas donde los músicos te dicen que la colonia fue muy importante para el rock y eso lo saben por sus hermanos, mucha de esta generación y me incluyo nosotros no fuimos a un café cantante ni algún hoyo *funkie*, pero esta generación no fue a esos sitios sin embargo conocen esa historia, entonces me parece que en términos de cultura de lo que ha sido el rock y lo que representa creo que están muy bien informados. Ahora, hablamos de una industria del rock en México que tiene 20 años de existir, es de las más jóvenes, sin embargo hoy somos la capital número 3 en conciertos internacionales,

entonces fijate de lo que te habla, que somos claramente un pueblo roquero, que nos gusta el espectáculo, el show, la gente invierte en ir a los conciertos, entonces hoy tienes a jóvenes de 15 o 20 años que nacieron ya con en conciertos, que si su banda favorita es Phoenix los pueden ver a veces hasta dos ocasiones al año.

E: ¿LAS BANDAS QUÉ ENTIENDEN POR ÉXITO?

M: Cualquier banda, en experiencia con *Sonidos Urbanos*, busca que la gente escuche tu música, que la gente descargue tu música y que toques, hay muchas bandas que quieren tocar, en su mayoría las bandas no viven de hacer música, yo creo que muy pocas bandas a nivel mundial pueden hacerlo, pero la primera satisfacción es lograr que tengas seguidores y la segunda es que hoy tengas muchas descargas y escucha; y por supuesto tocar. Se vive cada menos del rock.

E: ¿EL PAPEL DE LA RADIO?

M: No, el tema de los medios de difusión del rock en la Ciudad de México siempre han estado muy desfigurados, y ha sido la razón por la cual una o dos estaciones de rock al menos en la Ciudad de México han adquirido tanta fuerza, pero está muy desfigurado, a mí me resulta penoso decir que en la Ciudad de México tenemos sólo 2 estaciones de radio análoga que difunde este tipo de música, cuando anteriormente había varias estaciones. Y sin embargo al ser tan poquitas cumplen un papel importante. Y hoy ha cambiado esto porque también han surgido muchas estaciones en línea, entonces ya hay más y que tienen muchísimo rating. Hoy ha cambiado mucho el estereotipo para ser una canción radiable, en principio debe ser una canción no estridente, hay temas que no son radiables como el *trash* o el punk, entonces el criterio tiene que ver cuando lo universalmente es aceptado, y escuchas la radio cuando vas manejando y cuando vas manejando no puedes ser tan estridente.

E: ¿TIENEN QUE TENER ENTONCES UN TIPO DE LÍNEA O CORTE PARA SER RADIABLE?

M: Depende del tipo de programa, por ejemplo en Mercado Negro era un programa exclusivamente para tocar lo que no se tocaba en la programación ordinaria, entonces depende mucho en el gusto del programador, ese programador es un humano que tiene gustos, entonces de primera instancia influye mucho el gusto del programador y el corte de la estación y eso a mí me parece que estaciones como Radioactivo en su momento lo cumplió perfectamente, su mensaje era ser muy selecto, entonces en Reactor sonaba todo lo demás como el ska, el problema es cuando tienes estaciones tan ambiguas en su discurso y no sabes de qué es la estación.

E: ¿EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA, LOS FOROS SON SUFICIENTES EN LA CAPITAL?

M: Sí, yo creo que sí, cada vez hay más lugares donde puedes tocar, el tema es que las bandas siempre se van a quejar, siempre los músicos dicen que hay pocos espacios, en la realidad sí hay lugares a donde puedes tocar en la Ciudad de México pero el tema es que ya la gente no va tanto a ver a bandas y ese es otro fenómeno, entonces quizá te esperas al Vive Latino, quizá el tema de los *covers* o quizá que es entre semana, pero de que las bandas tocan sí que tocan, pero quizá ya no hay tanto público que esté demandando ver tocar a las bandas siempre... nosotros en el INJUVE hemos hecho tocadas gratuitas y cuando es en el monumento a la revolución todo mundo va, pero hicimos uno en Gustavo A. Madero y me creerás que llegaron mil personas, y era gratis. Entonces hay un tema no sólo con que no hay foros sino que hay algo que está pasando

con el público, con la gente que va a ver a bandas, si te puedo hablar que hace diez años sí había una gran crisis de lugares donde tocar porque clausuraban muchos.

E: ¿TIENE CABIDA EL DISCURSO SOCIAL EN EL ROCK?

M: En el rock cabe todo, por eso te permite que hoy hables de que hoy mi novia me terminó, hoy el rock te permite todo, antes no, porque hoy una banda se puede asumir o concebir como banda de rock y puede hablar de lo social y te puede estar demandando algo pero también te puede hablar de algo abstracto o de lo que soñó. Zoé te habla de amor y es una banda que llena foros, hoy el rock te puede hablar de todo, claro que cabe el tema social en el rock y puede retomar, recuerda que todos los movimientos son cíclicos y entonces si en los 70, 80 y 90 el rock todavía te habla de discursos sociales, insisto en los 90 donde creo que sólo Molotov te hablaba de una cuestión social, pero ya fuera de eso no, pero puede volver, pero ahí hay temas que sí lo hacen, como *The Nalgas* que tienen una canción que se llama Presidente Pendejo, y sin duda en lo subterráneo sigue habiendo bandas contestatarias y sociales, pero lo que está sonando ya no te habla de esto.

E: ¿LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD CUENTAN CON IGUALDAD DE CONDICIONES PARA QUE LAS BANDAS TOQUEN?

M: Depende de cada banda, en ninguna ciudad o el tema de acceso al rock no es una política de gobierno, es decir como gobierno se estimula a la parte cultural, recreativa y la parte sana con espectáculos, promoviendo talleres culturales y artísticos y me crearás que no tenemos ni una banda de rock porque no llegan, hay bandas sinfónicas, tríos, grupo de jaraneros y nada de rock, yo creo que el rock ahí sí es como una cuestión de filosofía y se abre los lugares por sí mismo, no es que se dé oportunidad a las bandas de rock, las bandas lo buscan y lo tienen muy claro, llegó un momento en que las bandas decían que no vendían discos porque no eran tocadas en la radio, eso ya cambió muchísimo, las bandas saben que si quieres existir se ponen un periodo y son autogestivas y si no funcionan ellas mismas se desintegran; hoy de esta generación de Sonidos Urbanos muy pocos existen, ya Bengala no toca... es una cuestión cíclica, las propias bandas buscan los espacios, los foros están concentrados en el centro de la Ciudad y se debe a que son las zonas donde sale la gente y alberga la oferta de entretenimiento, hay lugares en otras delegaciones pero poco representativos como lo es el Foro Alicia.

E: ¿QUÉ HAY EN MEDIO DE LOS DISCURSOS SOCIALES Y LOS DISCURSOS ACTUALES (COMO LAS LETRAS DE LOS ODIO)?

M: Yo creo que tener como referencia a la música como la de Los Odios no es tan atinado, porque esta banda se concibió a partir del estado de ánimo de una sola persona, Paco Huidobro, y quería burlarse de a veces de él mismo.

E: ¿PERO EL PÚBLICO LO ENTIENDE?

M: El público ve a Los Odio como un referente de nada, es muy diferente ver a Los Odio que a Caifanes, y eso es muy afortunado, el público jamás podrá comparar a Caifanes con Los Odio, entonces lo de Los Odio es una cuestión de reírse de los estereotipos y son letras que no tienen nada de contenido y así estaba pensado, entonces no puedes comparar a Caifanes y sus letras con el contexto de Los Odio. Quizá como comparativo de lo que sucede y la banda más representativa de lo que hoy se puede

considerar como rock es Enjambre, entonces podrías comparar a Caifanes con Enjambre y tendría más lógica.

E: ¿EL PÚBLICO TIENE HOY DÍA ALGÚN LÍDER EN LAS BANDAS NOVELES?

M: No, hoy todos (los músicos) comparten lugares e incluso novias, sigues viendo a los mismos y que se suben al escenario juntos, y ahora están los nuevos, pero me parece que no hay una figura entre ellos a la que admiren, no hay figuras como Alex Lora, no la hay. El público se deja llevar más por la música que por la personalidad del músico, han cambiado mucho, no hay un Alex Lora, no hay alguien que venga a llenar el vacío del Abulón, quién va a sustituir a Molotov. Pero todo va cambiando y eso me parece muy enriquecedor. Me parece que aquí no hay final, esto es algo que tiene que seguir y analizarse por décadas y ver qué pasa.

E: ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL ROCK CAPITALINO?

M: Yo como aficionada espero que surjan bandas que otra vez me lleguen a motivar tanto, a hacerme cantar, a memorizarte la canción, yo soy mucho de rock en español, voy al Vive Latino este sábado y comparto amistad con muchas de las bandas, entonces yo no sé si exista otra banda que me pueda hacer sentir algo como lo que me producía La Maldita Vecindad. Espero que existan nuevas bandas que puedan hacer sentir a la gente lo que alguna vez nos hizo sentir el rock. En términos de la escena y ya no a título personal espero que la escena siga creciendo, que sigan entendiendo que si hoy el rock te permite cruzar muchas líneas entre el pop y el estado de ánimo, que no se olviden de dónde viene el rock, que no olviden que hubieron muchas personas para que hoy existieran foros y seamos la capital número 3 en conciertos... hubo un mucho antes.

E: ¿ESTA MODERNIDAD TARDÍA HA HEREDADO SUS HÁBITOS A LAS BANDAS?

M: Pues puede ser que muchas de estas bandas no existan, otras en un año, otras tarden más, lo que sí me atrevo a decir es que esta implacable modernidad nos ha convertido en una sociedad más inmediata, entonces ya no lees a profundidad la noticia, y hoy a las personas les gusta una banda por sólo una de sus canciones, ya no estamos hablando de público fanático, antes hablabas de *gruppies* o *band-aids*, gente que daba todo por la música, hoy ya no pasa esto, hoy ya los intérpretes no son deidades, ya son otra cosa, sin duda esta inmediatez te hace dejar de profundizar y te hace crear una rola para tener miles de descargas, sin duda esta inmediatez nos ha hecho mucho más estériles, mucho más estéril la composición de las bandas, mucho más estéril la forma de transmitir el mensaje, hay temas de frases que nadie entiende pero las corean, pero nada esta bien o está mal simplemente es diferente. El poder expresar una idea en 140 caracteres es un reto y un mérito, pero también no me parece que impacta sobre la tecnología, es una cuestión de que como sociedad vivimos más rápido, antes había más tiempo para escuchar radio, no te da tiempo de nada y así es como viven los jóvenes, eso se refleja en el rock y en todo, hasta en el trato con las personas, es más fácil una frase que hacer un ensayo, puede ser un rock más instantáneo y hacen temas rápido y en un mes se presentan, hay otras bandas que se lo toman mucho más en serio y retoman el origen y son más orgánicas y siguen los procedimientos antiguos, es sumamente natural, hay quienes se apegan a lo tradicional y quienes son más minimalistas, es un cambio.

**E5. ENTREVISTA REALIZADA A IÑAKY. MÚSICO ROCK-PUNK.
CIUDAD DE MÉXICO / MARZO 2014.**

EMMANUEL: ¿IÑAKY, CUÁL ES TU RELACIÓN CON LA MÚSICA?

IÑAKY: Mi relación con la música es estrecha. Toco la guitarra desde hace 12 años, más o menos, como músico.

E: ¿CUÁL ES TU OPINIÓN DEL ROCK CAPITALINO HOY DÍA?

I: El rock capitalino está... ahorita está directo a los festivales y es puro festival, es una celebración de no sé qué aquí en la capital.

E: ¿QUISIERA PREGUNTARTE SI CREES QUE ACTUALMENTE LAS BANDAS TENGAN ALGÚN TIPO DE MENSAJE SOCIAL EN SUS LETRAS?

I: No, lo contrario a eso.

E: ¿QUÉ ES LO QUE CANTAN HOY DÍA LAS BANDAS DE ROCK?

I: No sé...

E: ¿A QUIÉN LE CANTAN, QUÉ LE CANTAN?

I: Yo creo que le cantan a la hiperrealidad. Yo creo que está muy fundamentado ahorita la máquina, se canta mucho a eso, hay alternativas pero es mucho eso.

E: SI HABLAMOS DE FOROS ¿CREES QUE HAYA LOS SUFICIENTES ESPACIOS PARA QUE LAS BANDAS CAPITALINAS EXPRESEN SU MÚSICA?

I: Pues sí, depende también a dónde vas, qué quieres hacer, puedes tocar en un lugar con mucha gente, con poca gente, puedes tocar en un lugar fresa o en un lugar más rasposo. Creo que sí se puede, si le buscas sí se puede.

E: EN CUANTO APOYOS GUBERNAMENTALES, EXISTE EL APOYO DEL GOBIERNO CAPITALINO PARA TOCAR

I: No. Es lo mismo que la educación pública.

E: ¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE, POR EJEMPLO, LOS INSTITUTOS DE JUVENTUD PARA APOYAR LOS CONCIERTOS DE LOS CHAVOS?

I: Siento que los INJUVES tienen que apoyar más a los jóvenes a que consigan un trabajo (formal, no musical) o puedan desarrollarse en otra cosa más que en la música, creo que la música ya viene siendo un tercer o cuarto plano... pues no conviene, no da resultados, no reditúa para el gobierno.

E: ¿EN TU PERSPECTIVA, CUÁL ES EL TEMA RECURRENTE EN EL ESCENARIO?

I: No sé. Hay de todo, hay más demandas, hay arriesgue...pero no te podría decir un groso de... a mi punto de vista...

E: ¿A QUÉ LE LLAMAS ARRIESGUE?

I: Pues sí, a hacer cosas diferentes, hay ahorita bandas nuevas, no sé, hay bandas instrumentales porque no necesariamente tienes que cantar algo para decir algo, hay bandas instrumentales que también transmiten mucho.

E: HABLANDO EN MATERIA DE COMPOSICIÓN, ¿ES LO MISMO COMPONER UNA CANCIÓN INSTRUMENTAL A COMPONER UN TEMA CON LETRAS DE TIPO SOCIAL?

I: Sí, pero no creo, mientras no sea punk o algo más *underground* no creo que tenga fuerza social, no creo que tenga un interés social por medio de algunas bandas, si alguna banda quiere salir en el radio o quiere salir en la televisión no creo que le apueste mucho a hacer algo social.

E: ¿OYE Y SI HABLAMOS DE LA RADIO ANÁLOGA TÚ CREES QUE SIGA SIENDO UNA PUNTA DE LANZA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS BANDAS?

I: Puede ser, sí, puede ser, sigue dando la proyección que tú necesites o hasta donde tú quieras llegar, te puede servir mucho te puede ayudar mucho, creo que sí sigue ayudando bastante y están involucrados con los festivales y algunas cosas que se hacen pero no quiere decir que esa es la única regla y no quiere decir que sea lo único que haya, hay que buscar.

E: ¿EN QUÉ MOMENTO UNA BANDA DE ROCK ES EXITOSA?

I: En mi perspectiva una banda de rock puede ser exitosa cuando lleva mucho tiempo tocando. Para mí las mejores bandas del D.F., porque lo puedo hablar porque soy de aquí, son las que siguen tocando desde hace 10 años, esas para mí son las mejores bandas, las que se han mantenido tocando y las que siguen tocando, no las bandas que duran 2 o 3 años y se pelean o quieren tocar otras cosas y todo, sino las que siguen fiel a lo que han sentido y lo que han hecho y hay muchas.

E: ¿QUÉ TANTO LAS BANDAS DAN UN MENSAJE SOCIAL?

I: En cuanto a rock es muy carente. El rap o el hip-hop han explorado un poco más la consciencia social, como que les importa más, no sé si porque vengan de abajo. En mi perspectiva creo que el hip-hop ha hecho más por la consciencia social o por relatar un poco más o plasmar un poco más lo que pasa en la sociedad, el rock se cuelga de muchas más muletillas para ser radiable o para salir en la televisión.

E: ¿EN ESTE SENTIDO EL ROCK A QUÉ ESTÁ UNIDO?

I: Está unido a la media y está unido al internet y está muy unido al egoísmo, la verdad me da como un sentimiento egoísta de lo que es el rock en México, en general se me hace egoísta.

E: SI HABLAMOS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN, ¿SIGUE SIENDO LA RADIO ANÁLOGA EL NICHOS PRINCIPAL PARA LAS BANDAS?

I: La radio se pasan hablando de los contenidos en internet y las redes sociales y ya no sé hasta dónde sigue vigente el discurso de la radio, creo que cada vez va más para abajo, no puede ser que sigan hablando de las redes sociales, creo que ellos mismos se están descalificando; puedes tener una buena difusión en internet y ya no necesitas de la radio, es lo que yo pienso, o sea para la misma radio el internet es una herramienta muy valiosa y no pueden sin él, o sea, no es lo mismo que hace 10 o 15 años, ahorita ya dio una vuelta muy completa por internet.

E: SI HABLAMOS DE LOS FOROS CAPITALINOS, ¿CREES QUE EXISTEN LOS SUFICIENTES ESPACIOS PARA QUE LAS BANDAS MUESTREN SU MÚSICA?

I: Yo creo que sí, también hay que ver el interés de la gente para estar receptivo a cualquier propuesta o si sólo te quedas con lo que suena en la radio o en la televisión. También hay que delegarle cierta responsabilidad a la gente y al hacer escenas, tiene que ver mucho con la gente, si a la gente no le interesa y no le llama la atención o no quiere buscar algo nuevo nunca se va a dar algo nuevo y nunca va a haber una gran alternativa de música, pueden haber foros chicos donde existen bandas muy chingonas (cojonudas), pero si a la gente no le interesa y la gente prefiere otro tipo de cosas creo que ahí radica todo, o sea el interés de la gente también influye mucho.

E: ¿QUÉ TAN RELACIONADO ESTÁ EL NIVEL CULTURAL DE UNA BANDA CON LA CALIDAD DE CONTENIDOS QUE OFRECE?

I: Pues no sé, puedes escuchar una banda que te guste por el ritmo, porque te hace bailar, porque cuando los vas a escuchar la pasas muy bien y puedes bailar y todo, puedes cantar y todo, puedes cantarle al rocanrol, puedes cantar gruperas, también el rocanrol tiene una responsabilidad tan grande como el cambiar a la gente y que la gente misma se empiece a cuestionar pero ellos mismos.

E: ¿CAMBIAN MUCHO LOS CONTENIDOS DE LA MÚSICA DE UN CÓDIGO POSTAL (BARRIO) A OTRO ?

I: Sí claro. Y la misma manera de hacer la música, porque ya estamos hablando más de influencias, influencia musical y lo que vives, todos los músicos son diferentes, en cuanto al rock, si vives en un lado puede que toques algo que veas las cosas de otra forma; creo que México es el único país en el mundo que tiene un género que se llama rock urbano y ese es el género que realmente retrata un pedo social así como bien vulnerable de la gente más pobre y no sé o sea es muy diferente a lo que puedes escuchar en la radio, sin embargo en la radio hay programas dedicados a lo urbano, entonces no sé hasta qué punto estén peleados los códigos postales o la forma de hacer música con el estatus social o con el dinero que puedas tener, digo, no sé, no creo que haya rock urbano en el Pedregal, aquí en la Condesa o en la Roma.

E: EN EL PEDREGAL SON PERSONAS MUY ACOMODADAS, MÁS ADINERADAS.

I: Sí, o sea, el rock urbano aparte que tiene un ritmo muy basado en el blues y tiene una raíz rocanrolera nata, refleja todo, refleja lo que es trabajar, es música de trabajadores, sabes, o sea...

E: PERO... MÚSICA DE TRABAJADORES... DIGAMOS EL ROCK, COMO SÍMBOLO DE TRABAJO DE CAMARADERÍA Y DE PARTICIPACIÓN, DE, CLARO, ESTAR JUNTOS, ¿ES TRADUCIBLE HOY DÍA?

I: Yo creo que no. Yo creo que también es como delegarle mucha responsabilidad al rock o a la música en general, creo que hay que auto-examinarse, replantearse siempre como persona, la música es bien importante pero siempre la conciencia es como la que debe de dictar, pues no sé, la condición social, la ética es otra cosa bien importante, creo que si la música puede aportar algo socialmente creo que es una ayuda muy cabrona y creo que ayuda mucho, pero hasta en los países más desarrollados hay pedos y hasta en los países más desarrollados han surgido movimientos que están en contra de todo, que están inconformes, en el caso de Europa son países primermundistas pero también hay banda que está inconforme y que no se queda callada y no sé, sabes, no es como que veas a México culpable o a la sociedad mexicana, sino en general la humanidad como que tiende a estarse chingando (jodiendo) siempre, no sé, o sea, me pongo a pensar en

varios europeos, no veo por qué se pueden poner al pedo (reclamar), tienen seguro de desempleo y les pueden dar un varo (dinero) al mes, es ahí donde ya no sé...

E: ¿A TI EN QUÉ TIPO DE ESCENARIOS TE GUSTA TOCAR?

I: Pues yo no he tocado en plazas muy grandes, para nada, ha sido siempre entre amigos, nunca he tocado en algo así más grande, lo que más me gusta es tocar y tomarme una chela y pues cuando se siente que están interesados.

E: ¿QUÉ TAN FACTIBLE ES CUANDO ERES UNA BANDA NOVEL, QUE NADIE TE CONOCE, TOCAR EN FOROS EN LA CAPITAL, LLÁMESE IMPERIAL, LLÁMESE INJUVE, QUÉ TAN FÁCIL ES EXPONER TU MÚSICA EN LA CAPITAL?

I: Yo creo que ahorita ya es fácil, yo creo que el internet le viene a dar un cambio radical a todo, ni siquiera para las bandas chicas, para las bandas grandes ya también no es lo mismo ya no venden discos, la industria musical cambió por completo a raíz del internet, la venta de discos ya no es un negocio por sí mismo, sabes, ahorita este país está plagado de festivales, está plagado de conciertos, ahorita en 2014, marzo, ya vimos una cantidad enorme de conciertos, no había habido algo parecido, entonces si tú pagas un concierto de mil pesos es como si tú compraras 3 o 4 discos, o sea, como que cambiaron ese negocio, ese negocio ha cambiado, es diferente ahorita, y está bien, funciona para los empresarios, pero el *underground* siempre va a ser el *underground*, siempre va a haber un Multiforo Alicia, siempre va a haber foros pequeños en donde todos se conocen y donde todos son amigos, creo que eso es lo más importante.

E: ¿EN QUÉ MOMENTO SURGIRÁ UNA RECOINCILIACIÓN ENTRE EL UNDERGROUND Y EL MAINSTREAM?

I: No. Yo creo que ya no hay, yo creo que lo último que pasó fue en los 90, en Estados Unidos, ahorita sigue habiendo bandas *underground* y todo pero desde los 60 ha habido *underground* en Estados Unidos y siempre ha habido segregación social en Estados Unidos y si hablas de sociedad y música y cambio social y música creo que Estados Unidos tiene un papel muy importante en todo eso, en todos los géneros, en especial siento mucho el punk y yo he crecido con el punk y por eso llegué a agarrar una guitarra, creo que el cambio social debe ser global.

E: HACE 2 DÍAS TOCÓ *TOOL* EN LA CAPITAL, UN ESPECTÁCULO GENIAL ¿POR QUÉ NO ESTUVISTE AHÍ?

I: Porque no tuve dinero para ir y porque tenía que tocar en un forito ahí y todo, y ya me platicaron mis amigos cómo estuvo y chido, tampoco soy un seguidor ferviente de *Tool*, pero sí hubiera ido si me lo regalaban (el ticket).

E: ¿EN QUÉ DISCURSO ESTÁN LOS JÓVENES?

I: No sé joven qué pueda ser pero...yo siento que el orden mundial es la hiperrealidad y todos viven ahí y ahorita ahí se está dando todo, es por eso que ahorita no va a salir nada, no hay nada, no hay base, no hay nada, no hay pasión, no hay amor...

E: ¿TE REFIERES A QUE LAS NUEVAS BANDAS NO TIENEN PASIÓN?

I: Sí.

E: ¿CUÁNDO TOCAS EN EL IMPERIAL, EN LA COLONIA CONDESA, Y TOCAS EN UN FORO MÁS PEQUEÑO, POR EJEMPLO EN LA COLONIA JUÁREZ, CUÁL ES LA DIFERENCIA?

I: La diferencia es que pueden ir 30 personas a 100, 30 a 300, 100 a 80mil, esa es la diferencia, o sea si tú lo estás midiendo por personas o por público, eh, por público, no sé, como un mercado, quieres tener 80 mil personas que te escuchen, quieres tener 30 personas que te escuchen, quieres tener 5 personas que te escuchen, tú como músico te lo vas a preguntar, nadie tiene una llave ni nadie puede decir nada, yo no conozco ni mis amigos músicos que hayan tocado para 50mil personas...

E: ¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ TU BANDA?

I: Pues más que nada como no es una banda, no es una banda de rock...

E: ¿CÓMO SE LLAMA TU BANDA?

I: *Tokyo I*, más bien es como explorar y experimentar con la sonoridad y con instrumentos, más que músicos es explorar los distintos tipos de sonoridades, experimentar.

E: ¿HAY ALGUNA NECESIDAD DE CREAR MENSAJES SOCIALES EN TUS ROLAS (TEMAS, CANCIONES)?

I: No, no porque el medio es el mensaje. El mensaje es que hagas las cosas por ti mismo y puedes hacer y desarrollarte por ti mismo, ése es el discurso, puedes tocar un pandero y sólo ser feliz por estar tocando el pandero, un pandero y una guitarra, un pandero, un violín, sin estar limitado a lo que te da la televisión o el radio, que te dicen cómo deben de estar hechas las cosas, una banda de rock con un vocalista... para mí las cosas no funcionan así.

E: ¿CUÁL ES TU ALINEACIÓN IDEAL DEL ROCK O CÓMO FUNCIONA PARA TI HOY DÍA EL ROCK?

I: Es que como te decía... si quieres tocar un silbato, si quieres tocar una hoja, si quieres hacer ruidos con un par de bolsas para mí eso ya es intervenir, es como pintar en la calle, el grafiti, es como... sabes, no soy nadie, creo que ya se acabó eso, creo que hay que mirar más allá.

E: ¿CUÁL ES TU VATICINO DEL ROCK CAPITALINO?

I: Puede que crezca o que decrezca, todo depende de la gente que se involucre, es muy subjetivo, no sé a qué te refieras cuando hablas de rock. Si hablas de rock, para ti, no sé, hay mucha gente que toca rock y hace giras en Europa y aquí no son conocidos, no sé... creo que es una desigualdad muy *choncha* (grande), creo que México refleja una misma desigualdad tanto social como en la música.

E: ¿A TI COMO MÚSICO TE GENERA INTERÉS LO QUE SUCEDA EN MÉXICO?

I: Sí, creo que la gente tiene interés, creo que somos una generación especial que tiene todos los medios que necesite y que puede llegar hasta donde quiera y que el peso del internet vale mucho, es el nuevo orden.

E: ¿CUÁL FUE AL ÚLTIMO CONCIERTO QUE FUISTE, IÑAKY?

I: Fue a uno que no es rock, de una banda japonesa llamada *Melt Banana*...

E: ¿CUÁNDO?

I: Ayer, en el FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO, en la sección llamada AURAL donde tocan propuestas que no son *mainstream* o no son tan conocidas pero pues ya están empezando a hacer nicho y ya hay bastante gente que empieza a interesarse y a hacer cosas. Y ése fue al último concierto que fui, al de *Melt Banana*, una banda de *noise-rock* japonesa.

E: MUY BIEN, TE AGRADEZCO MUCHO ESTA GRAN CHARLA IÑAKY.

I: Chido Manu.

E: GRACIAS.

E6. ENTREVISTA REALIZADA A ÁLVARO HERRERA Y A JUAN FERNANDO GARCÍA. MÚSICOS Y COMPOSITORES DE JAZZ, ROCK Y FUSIÓN. CIUDAD DE MÉXICO / MARZO 2014.

EMMANUEL: ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON LA MÚSICA?

JUAN: Soy compositor y instrumentista, saxofón, contrabajo, batería, mínimamente el piano, vivo en la Capital desde hace 3 años y también viví aquí del 2001 al 2004. Yo soy de Michoacán y todo el rock era extranjero, no había rock local y me daba lo mismo escuchar Tijuana No, La Cuca o los Caifanes de aquí del D.F.

ÁLVARO: Estudié en la Escuela Superior de Música y me titulé como compositor, primero estuve un par de años en el Jazz en lo que encontré mi camino, encontré un punto de convergencia entre Jazz libre y la música contemporánea... Sí, mi primera banda de rock fue cuando estaba en la secundaria y se llamaba Los Nuestros y alternábamos con bandas ya sólidas, nosotros éramos más roqueros pero tirándole al alternativo, cerca de todo el movimiento de Naucalpan y nuestra música era másailable, tocamos en Rockotitlán y hasta con la Gusana Ciega, tenía 13 o 14 años, estuvo muy divertido y fue una gran motivación para volver a la música.

E: ¿JUAN, CUÁL FUE TU MOTIVACIÓN PARA MIGRAR A LA CAPITAL DEL PAÍS?

J: Me pasó que estaba en el Conservatorio de Las Rosas (Morelia, Michoacán) y es un lugar que tiene una exigencia, en México sí se nota la diferencia, y en Michoacán le invierten buen dinero a las clínicas y bueno llegué aquí y nunca tuve una clínica buena y entonces conocí a Alejandro Campos y me informó que existía la Escuela Superior de Jazz y estudié ahí, para mí era toda una travesía para llegar hasta allá.

E: ¿ENTONCES AMBOS SON COMPOSITORES?

A: Sí, de maneras distintas, Juan en la improvisación también un perfil de composición, y yo tengo más la escuela de escribir.

J: De niño estuve en un grupo de rock y cantaba y escribía.

A: La cosa es que Joan Sebastian es tan compositor como Johann Sebastian Bach. La música no es una sola cosa, es un universo de muchas cosas distintas, hay música para bailar, música para rezar, música para escuchar y ninguna de ellas invade a la otra...

E: ¿HAY ALGUNA NECESIDAD DE EXPRESIÓN SOCIAL CUANDO COMPONENTEN?

J: Regularmente no.

A: A mí sí me gusta incluir temas o títulos provocativos, alusivos a cosas políticas... muchos compositores lo hicieron, Charles Mingus lo hizo y sus declaraciones políticas estaban inmersos en los títulos, como *Just for laughs* o de repente yo tomo sus ideas y lo mezcla con la cuestión social como su canción que cuando la toco yo la llamo *Remember Peña Nieto de Atenco*²² (título original de Charles Mingus: *Remember Rockefeller at Attica*), no es que me ponga a escribir letras como la trova y no parar de decir estrofas, para mí el texto... puedo hacer una canción de 8 minutos y tiene un texto de 8 palabras, el texto es mucho menos pero cada letra que coloco tiene un significado a fondo.

²² Refiriéndose a los enfrentamientos violentos entre la policía y civiles en la ciudad de San Salvador Atenco, Estado de México, en el año 2006. Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, fue en esos años gobernador del Estado de México.

J: Como la pieza del Paquidermo...

A: Básicamente dedicada a un saxofón alto y lo relacionábamos a cuando los elefantes barritan, entonces está dedicada a un tipo alto y la letra sólo dice "es el paqui, paquidermo y cuando el paqui dice te quiero es porque el paqui es paquidermo", eso es toda la canción.

E: ¿CUÁL ES SU OPINIÓN DEL ROCK CAPITALINO?

J: Que hay demasiadas bandas y pocas son buenas. Hace falta sonido... hace falta formación musical en general y eso hace que la idea pierda fuerza por la baja calidad, pero sí hay bandas que tienen buen sonido.

E: ¿EN SU OPINIÓN DE QUÉ HABLAN LAS BANDAS?

J: Yo ya no escucho la radio...

A: Es que es muy difícil por eso mismo de que no sigas la letra y también con tantos efectos... no sé...

E: ¿LAS TECNOLOGÍAS EN LOS MÉTODOS DE COMPOSICIÓN SON UNA MANERA DE OCULTAR DEFICIENCIAS MUSICALES?

A: Gran parte sí, por ejemplo ya no existe ese esmero artesanal hasta lograr la nota adecuada, es más externo...

A: Hace poco estábamos hablando de un evento de la Universidad Iberoamericana donde laboro, y los chicos me decían queremos bandas más grandes y bueno yo les decía entonces traigan a la Orquesta de Minería, pero ellos se refieren a bandas más expuestas en los medios masivos porque ellos han visto a esas bandas en *MTV* o han ido a sus conciertos

J: Para poder cantar sus canciones en coro.

E: ¿QUÉ SIGNIFICA EL ÉXITO PARA UNA BANDA CAPITALINA?

A: Depende a cada banda, cada uno pone sus objetivos..

J: Por ejemplo yo conocí a Natalia Lafourcade en La Fermatta (escuela particular de música), junto a Gustavo Nandayapa que ahora toca con Saúl Hernández, pero yo creo que ni él se lo imaginaba que iba a lograr eso, en ese aspecto Saúl Hernández sigue siendo innovador como solista porque escogió a músicos muy buenos...

A: Digamos que Saúl ya hizo Caifanes y tiene ganas de encontrar otras cosas y se encuentra con nuevos músicos... y él llama a su disco como jazz...

E: ¿QUÉ TENÍA DE ESPECIAL HERNÁNDEZ, LO CONSIDERAN COMO ESTANDARTE DEL ROCK ?

A: Como que hizo las letras oscuras en el momento indicado, cuando estaba The Cure o Soda Stereo, pero como que venía bien tener un ícono en ese estilo para nosotros...

J: Y abre con una cumbia, La Negra Tomasa, yo recuerdo en la primaria gozar con esa canción y era una canción que tocaban en otro género que no era rock...

E: ¿ENTONCES EN ESE SENTIDO, A PARTIR DE LA DECLARACIÓN DEL PERIODISTA ESPECIALIZADO EN EL ROCK, CHAVAROCK, ESTÁN DE ACUERDO QUE LA NEGRA TOMASA NOS DICE QUE EN MÉXICO NO SOMOS ROQUEROS?

A: Bueno, es una canción que ya existía y se llamaba Mondongo...

J: Es un coro muy conocido...

A: La declaración que veo es que el rock mexicano necesitó apoyarse en ese tema para tener proyección nacional, pero bueno ya después encontramos otros fenómenos..

E: ¿QUÉ TAN ROQUEROS SOMOS LOS MEXICANOS?

A: Depende de qué generación... no sé si has escuchado esa declaración de que el rock murió con Kurt Cobain porque por ejemplo son discusiones y en el jazz yo tenía una discusión de que el jazz es una lengua muerta... y creo que en el rock pasa lo mismo, para mí lo más juvenil es el electro, que el rock sigue vivo pero la fuerza juvenil está en el electro cada vez... hicimos un pequeño estudio en la Universidad Iberoamericana en cuanto a qué géneros favorecían más los jóvenes y pues sí salió el rock entre los tres primeros... lo que sé es que ellos sí conocen más a las bandas nuevas...

E: ¿A USTEDES LES SUENA ZOÉ?

A: Sí, alguna vez fuimos a una tocada de Zoé y no se realizó porque el cantante estaba bastante pedo... fue la única tocada que fui de ellos y pues no tocaron y ahora resulta que la hicieron en grande...

J: Yo trabajé en otra escuela de música, La Martel, y yo tenía que ensamblar a los chavos y les pregunté qué canción querían tocar y coincidían con Zoé, tenían más o menos entre 17 y 25 años, entonces tuve que aprenderme la canción, era la de *Love*, entonces es la misma secuencia de una canción de los *Beatles*, es como una fórmula, las mismas secuencias tonales y pues nada más los de Zoé le cambiaron la letra, una especie de homenaje que está bien.

A: A mí la música de Zoé se me hace inmensamente aburrida por mis exigencias musicales...

E: LO CURIOSO ES QUE ES UNA BANDA QUE LLENA GRANDES RECINTOS...

A: Leí un análisis muy interesante titulado La Generación Zoé, que decía que hemos llegado a un punto donde el rock está completamente carente de fuerza social, no hay como otro drama más allá del te quiero o me quieres y pues decía eso que dónde está esa parte contestataria del rock, está atrofiada o dónde quedó o es un nihilismo generacional, y bueno musicalmente no me interesa la banda pero el fenómeno social es interesantísimo.

J: Yo siento que el rock contestatario está más en las manos no de los músicos sino de artistas plásticos o teatreros que hacen música y escriben canciones con un contenido muy bueno y con un performance profesional pero te das cuenta que musicalmente hay algo que les falta porque no son músicos académicos pero la fuerza del mensaje me he sorprendido con algunas bandas que he visto en el centro histórico... no recuerdo cómo se llaman...

E: ¿HAY UNA RELACIÓN ENTRE LO CULTURAL Y LOS CONTENIDOS DEL ROCK?

A: Completamente sí, lo cultural es tu vivencia, cultura en el sentido amplio es Chespirito que es la cultura del mexicano y pues ni modo, es popular y lo popular es cultura.

E: ¿HAY ALGUNA DIFERENCIA MUSICAL ENTRE LA FORMA DE COMPOSICIÓN Y LA ZONA EN LA QUE HABITAN LAS BANDAS?

J: Sí, depende dónde se concentre la mayor cantidad de escuelas tiene una gran influencia.

E: ¿CUÁL ES EL NIVEL CULTURAL DE LOS MÚSICOS CAPITALINOS?

A: Como toda metrópoli ha traído músicos excelentes de todos lados, tenemos muchísimos grandes músicos de la República y de todo el mundo. Hay buenos sinodales para los jóvenes.

E: ¿TIENEN ALGÚN REFERENTE EN CUANTO A FORO ROQUERO EN LA CAPITAL?

A: Roquero es el Alicia, el Foro Alicia...

E: ¿Y EL IMPERIAL?

A: Es que el Alicia tiene una programación masiva donde entra cualquier género ligado al rock, el Imperial es más exclusivista... en el Imperial tienes que dar la impresión de que tienes un nivel musical o la persona que te contrata crea que tienes otro nivel musical y en el Alicia es más popular...

A: El término rock muchas veces engloba otros, el ska, el progre, digamos que el rock fue después del jazz el primero que supo evolucionar y adoptar otros géneros. Entonces es una etiqueta muy amplia. Así como Saúl dice que lo que toca en su último disco dice que es jazz pero los jazzistas dirán que eso no es jazz. Es decir el rock es un término sombrilla y que abarca a muchos otros, son términos que no son tan claros; o como el término *World Music* es un término que inventaron los de *Tower Records* (tienda de música) porque tenían que ver dónde encasillar a tanta música ambigua. Hay un autor que dice que los géneros no le sirven de nada. Los géneros son una invención de las disqueras como para clasificar y poner las cosas en un estante o en otro.

E: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES EL ESCENARIO?

J: Pues te das cuenta que puedes no verlos a la cara y estar más concentrado, porque siempre el público necesita un contacto, yo soy instrumentista y a veces se da la hora acordada en un contrato y sin ninguna palabra llego y toco y la gente responde y lo recibe muy bien, pero es diferente cuando ya se tiene que aplicar la voz con todo un prólogo para que se entienda todo.

A: Cuando estamos haciendo músicas nuevas o no convencionales es fundamental comunicarse con el público porque si no es muy fácil que se sientan excluidos; porque el universo musical que se puede oír en medios masivos o en internet... o sea me ha pasado que cuando vamos a pueblos la gente me dice que ha sido una gran vivencia, es decir acercarlos a música que no conocían.

E: ¿LA RADIO ANALÓGICA ES EL NICHOPOR EXCELENCIA DE LAS BANDAS?

A: Yo siento que el nicho ya es el *Youtube*.

J: El radio es para dormir o para el coche. Relaciono a la radio con un automóvil o con un microbús.

A: Bueno nosotros no somos emparentados con la radio, tenemos dos televisores pero están desconectados.

A: Para las bandas de rock sí es muy importante pasar por la radio. Tenemos máximo tres estaciones de rock en la capital. Ibero Radio programa bastante variado pero sí la base es pop, rock y electrónica.

E: ¿HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE LA PRODUCCIÓN DEL ROCK DE LOS 80 Ó 90 Y EL ACTUAL?

A: En los medios de realización sí, podemos realizar cosas masivas, todas las bibliotecas de síntesis, en los medios de realización ya resultas ser masivo, pero el rock para conservar su identidad de rock necesita recurrir a los sonidos del pasado.

E: ¿CUÁL ES SU VATICINO PARA EL ROCK CAPITALINO?

J: *Forever...*

A: Así como el jazz que sigue vivo, porque es una música suficientemente interesante para fascinar a músicos generación tras generación, el rock tiene las mismas características...

E: ¿Y EN CUANTO LETRAS, HACIA DÓNDE VA EL ROCK?

A: Ojalá que vayan a algún lado...

J: Son una cuestión muy efímera...

E: ¿TIENE QUE VER CON EL FENÓMENO DE 140 CARACTERES?

A: El fenómeno de 140 caracteres es que ya tenemos una capacidad de atención hiper mínima....

E: ALGUNA VEZ EN EL PROGRAMA DE JÓVENES CREADORES QUE CONDUCE LEONORA MILÁN Y LA HIJA DE RUY SÁNCHEZ, ENTREVISTARON A UN ESPECIALISTA EN NUEVOS MEDIOS QUE AFIRMABA QUE HOY DÍA LOS JÓVENES ESCRIBEN MUCHO Y LEEN MUCHO PORQUE ESCRIBEN MUCHO EN *TWITTER* Y LEEN MUCHO EN *FACEBOOK*...

A: Yo tengo *Twitter* y lo uso mucho para enterarme de noticias pero es muy raro encontrar contenidos poéticos o que valgan la pena... finalmente son grandes laboratorios para ellos que pueden estar publicando y publicando, probando sus textos que quizá tengan que escribir 80 frases para escribir una buena.

E: ¿A LOS JÓVENES ACTUALMENTE LES INTERESAN LOS MENSAJES SOCIALES?

J: En mi experiencia con los estudiantes de la Martel (escuela particular de música), en su mayoría de rock, creo que sí hay una carencia de contenido y se adopta una postura muy banal.

E: Me gustaría encontrar ese artículo de la generación Zoé que habla de esta crisis de contenido del rock.

J: Van más por esta cuestión más estética, de cómo se ven por fuera, el guardarropa, entonces a veces traen una chaqueta o algunas zapatillas, o algún corte de pelo muy común entre ellos, o están los músicos oficinistas o el tipo *Lady Gaga* o el Justin Bieber, entra el rock y el pop... a las letras la verdad no les pongo ya nada de atención, yo cuando me pongo a escuchar una letra es porque está muy muy buena, cuando Milanés le canta a Nicolás Guillén...

A: Los trovadores como los del hip-hop tienen más interés en los contenidos, los roqueros están más engolosinados en la estética...

E: ¿EL PÚBLICO ESTÁ CONSCIENTE DE LOS MENSAJES QUE RECIBEN FRENTE AL ESCENARIO?

J: No tanto...

E: ¿A QUÉ VAN LOS CHICOS?

A: A alcoholizarse y a ligar y a oír las canciones que de todas maneras tienen en su reproductor de música y que escuchan otras veces...

J: Pero pasa en otros géneros también.

E: ¿QUÉ LES DICE QUE LOS ÁNGELES AZULES (CUMBIA) ESTÉN PROGRAMADOS EN EL VIVE LATINO?

J: Me parece muy bien, sí, qué bueno porque es música...

A: Y a parte le da frescura al programa porque escuchar bandas que se parecen entre sí puede ser muy tedioso...

E: ¿LAS BANDAS CAPITALINAS ESTÁN CORTADAS POR LA MISMA TIJERA?

J: Pues escuchan las mismas cosas. La mitad de la música que uno toca... uno es lo que escucha, si tengo la oportunidad de escuchar gran variedad tendré un lenguaje más variado, pero si sólo escuchas un par de géneros... bueno, eso me pasó cuando vine a la capital, nunca había escuchado ciertos géneros en vivo... cuando vine a la capital me di cuenta que muchos capitalinos estaban menos informados que yo y yo soy provinciano y hacía bastante diferencia; los capitalinos que viven muy lejos de su centro de estudio musical ocupan dos horas de ir a la escuela y otras dos para regresar a casa, entonces son 4 horas perdidas de estudio y eso se refleja en el escenario, en la confianza, en el sonido, un músico es como un atleta, un baterista es como un atleta, un pianista...

E: ¿LAS GRANDES DISTANCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFLUYE EN LA FORMACIÓN DE LOS MÚSICOS?

A: Sí, por ejemplo los que se meten a una escuela de música en el sur pero viven en Ecatepec (norte), muchas veces influye la familia que no te dejan ir a vivir o alquilar algo solo.

J: Yo siempre alquilé un lugar a tres o cuatro calles de distancia y llegaba temprano a la escuela, pero muchos otros que venían de fuera se notaba que tocaban mal y no ensayaban, y me di cuenta de que los que eran de la ciudad y vivían lejos no tenían tiempo para ensayar... llegan cansados a casa y no pueden estudiar. Y se nota también en el rock porque el rock también tiene exigencia musical, hay muchos músicos de rock que están preparados, hay varias escuelas importantes...

A: Tenemos más concentración de escuelas de música en el sur... y la parte socioeconómica influye en que las escuelas estén en el sur, tenemos grandes carencias en cuanto a educación musical, creo que la música ya no es obligatoria en la secundaria lo cual es gravísimo...

J: Y muchos capitalinos están desinformados y no conocen las universidades o la oferta musical que existe...

A: Todas las escuelas están saturadas y eso te habla de la gran necesidad que representa para la sociedad.

E7. ENTREVISTA REALIZADA A MARIO ORTIZ MURILLO. SOCIÓLOGO Y CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO. CIUDAD DE MÉXICO / MARZO 2014.

EMMANUEL: ¿ENCUENTRAS SIGNOS CRÍTICOS EN EL ROCK CAPITALINO, CUÁL ES TU VISIÓN?

MARIO: Por la generación que a mí me tocó vivir, una generación muy intensa, yo vengo de esa generación de los chavos bandas, de esta irrupción, los conciertos marginales en la corona periférica de la Ciudad de México, para ir a ver al Tri, al Haragán, los grupos que ahora se llaman rock urbano, donde las críticas era lo que sucedía en Barrientos, me parece que ese discurso que era muy legítimo y muy auténtico se ha perdido, porque se ha diluido esa parte de asociar al rock con la protesta, con la rebeldía social, creo que tristemente hoy algunos grupos que surgieron en ese momento transmutaron en una personalidad menos confrontativa, menos reivindicativa, con menos discurso ideológico, por ejemplo el mismo *Tree souls in my mind* que fue el Tri y que terminó convirtiéndose en apologista de gobiernos como el de Salinas, o el de Fox, gobiernos muy católicos; me parece que es la evolución o el desarrollo de ese componente que aún así subsisten grupos que hacen ese esfuerzo, no sé si recuerdas canciones como El Esqueleto, esa canción ya la había escuchado en la universidad antes de que fuera famosa con un grupo que se llama Factotum que es un grupo de camaradas sociólogos y que ya la habían hecho éxito en Centroamérica, entonces esa manera de escribir, esas líricas, esas canciones ya en pequeños públicos se convirtió en nicho, pero como concepto de música de protesta ya está muy descafeinado, muy diluido. Recuerdo cuando Café Tacuba presentó su disco *Avalancha de Éxitos* y decía el cantante "ahora nos toca nuestra era", entonces comenzaron a hacer una transformación de las canciones de Nacho Cano, empezaron a apostar por la recuperación de lo musical más que por el sentido ideológico de las letras me parece que se empezó a dar un cambio de estafeta a una nueva manera de hacer el rock. Yo reivindico eso, me cuesta trabajo, me siento como el bulto que no me adapto a lo actual precisamente porque me tocó el vigor de esa época, me tocó el peregrinar al concierto de Rod Stewart a Querétaro, el viajar a León a ver a *Queen*, todas estas manifestaciones auténticas, de hecho he tenido debates con gente como Luis Fernando Salas, siento que él mismo ya se quedó en un viaje que no ha podido superar y que optó por las nuevas tecnologías, ese concepto me pareció muy fresa, el concepto de la Ibero creado para un círculo muy particular pero que aún así arrojó personajes interesantes en la comunicación social en el rock.

E: ¿EN ESTE SENTIDO A QUÉ CIRCUNSTANCIAS SOCIALES SE ENFRENTAN LOS JÓVENES CAPITALINOS?

M: Yo creo que los temas están ahí, el tema de la represión, el tema de la falta de espacios, en un tema del marketing político siempre es la agenda ausente el que hacer con los jóvenes y siempre buscar grupos para que sean los elementos integradores siempre ha sido un recurso perverso de los políticos para acercarse a ellos. Hay un escepticismo muy grande, siento que los jóvenes no se reconocen en la política que hoy tenemos, pero que en muchos casos no se reconocen en sus grupos. Especialmente por esto de las industrias culturales, por las circunstancias fonográficas y de la industria musical pues han ido migrando a otras propuestas, ahora te digo que hay más reguetoneros que roqueros en la Ciudad de México. Todos estos grupos de jóvenes que son considerados como tribus urbanas como si fueran bestias, que se reúnen y buscan un poco la confrontación, creo que más bien hay expresiones de rock que son ya muy marginales en la zona conurbada, marginales pero ya con un viraje que parece pero no

es, no tiene esta característica de militancia, siento que no hay un puente entre el discurso y las propuestas musicales vigentes, es el propio refugio de los que alguna vez fueron roqueros que mantienen esa propuesta pero que hoy son pocos grupos que lo toman en serio como una apuesta significativa para seguir compitiendo con otras propuestas.

E: ¿QUÉ TANTO SE HAN HEREDADOS LOS HÁBITOS DE LA MODERNIDAD TARDÍA, QUÉ TANTO SE REFLEJA EN EL ESCENARIO?

M: Todo este cambio a la postmodernidad o a la hipermodernidad, al retroceso, que dice Habermas de una modernidad que en lugar de avanzar se regresa, se expresa en esta frivolidad de contenidos, o digamos, para no ser duros, no frivolidad pero sí un cambio de paradigma de nuevas expresiones de los contenidos, sí hacia el hedonismo, sí hacia lo relativo, sí hacia la cultura vegana o lo ligero, acentúa el individualismo; creo que eso es lo que les falta, digo, yo tengo múltiples referencias a esa etapa donde canciones como "chavo banda" o la frase "ahora va a tocar sólo el hijo de Díaz Ordaz" los jóvenes no te entienden qué es eso porque no tienen esa cercanía; hoy no encuentras alumnos que hayan marchado por alguna causa, que tengan una militancia, que tengan la experiencia de protestar por algo, el 2 de octubre lo asocian con este momento de hacer manifestaciones radicales y toman las tiendas pero no les significa mucho el sentido social de los eventos, entonces desilusiona, yo incluso pensé que era algo de las escuelas particulares pero en la UNAM también pasa, yo creo que va por una sociología contemporánea al estilo norteamericano más instalada al funcionalismo al manejo del sistema, pero sí evidentemente ha habido una transformación cualitativa en las expectativas de una juventud que ahora no se relaciona con la protesta, con las ideologías, con los grandes discursos, con los meta-relatos del anarquismo y la revolución, con todo este proceso, hay pocos elementos que resulten atractivos para que el joven se interese en estas causas, a mí me da risa que me platiquen de reivindicaciones ñoñas, yo escribí un artículo que decía que una sociedad clase-mediera burguesa se interesó en los temas sociales cuando les comenzaron a secuestrar a sus hijos, entonces aparecieron los Martí o los empresarios importantes pero antes no les interesaba la sociedad, el tema de la mercadotecnia social hoy está de moda porque te genera una presencia de buena imagen pero no por una cuestión de convicción, pero hace 20 años a las empresas no les importaba hacer campañas para favorecer en causas sociales, incluso este cinismo de los nuevos tiempos en el que uno tiene que verse light y todo es políticamente incorrecto si uno no atiende estos estándares de modernidad.

E: ¿EN ESTE SENTIDO EL ROCK QUÉ ES LO QUE OFRECE?

M: Pero hasta el rock es difícil de catalogar como rock en su sentido puro. Los jóvenes le cantan a muchas cosas, pero son los temas del amor, de la soledad, de la identidad, todo aquello que rehúye su vínculo con lo problemático que es una sociedad, se dejó de ver al Estado y al Gobierno como su enemigo directo, hoy eso que dices del hedonismo parecería que las letras están muy heterogéneas bajo lógicas muy dispersas, habrá algunos ejemplos representativos; para mí uno de los roqueros más representativos es Rodrigo González, auténtico, genuino, directo, que nunca trató de venderse al sistema y creo que esos músicos con convicciones han perdido fuerza, vi el concierto de los *Beatles* de sus 60 años y me resultó hasta incómodo como un proceso de homogeneización de una propuesta más para el mercado que para recordar lo que representó ese concepto para los jóvenes de aquella época, es muy padre jugar el *Guitar Hero* pero no deja de cooptar eso como un mercado y pierde su fuerza como una

mercancía de desecho; pienso que los jóvenes están por otros temas, a mí me hubiera gustado que grupos de los que sobreviven hubieran apostado por decir algo; La Maldita Vecindad que los recuerdo muy bien esperándonos cuando llegábamos del mitin en el Zócalo y entonces decíamos que también la música es protesta, en los últimos tiempos el efecto de la globalización ha sido atomizar, dispersar, fracturar toda la cultura en tantos elementos que la misma cultura no es capaz de distinguirse en un aspecto de identidad y unidad pues está muy fraccionada, escuchas lo que te guste en el momento que quieres en esta posibilidad de hacerlo en una forma muy personal que creo que eso ha alterado la oferta y la misma evolución de la industria que también ha apostado por esta forma dispersa y que además le viene bien a lo que decía Pierre Bordieu respecto a la reproducción del sistema, que las cosas se mantengan como le interesa al poder.

E: ¿HAY ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL CULTURAL DE LAS BANDAS Y SUS CONTENIDOS? ¿LA CALIDAD DE SUS CONTENIDOS DEPENDEN DE LAS ZONAS EN LAS QUE HABITAN LAS BANDAS?

M: Sí, puede ser, por ejemplo el rock tiene su público cautivo en muchas universidades, tú te vas al CCH Vallejo y ahí se incubaba el rock porque además los maestros fueron roqueros, recuperando esto del código postal... la forma en que se accede ahora a los contenidos es una contradicción muy particular, esta masificación de la información esto que llaman la sociedad de la información algunos la llaman la sociedad del conocimiento y otros le llaman sociedad de la ignorancia precisamente porque hay demasiada información y realmente seguimos consumiendo el entretenimiento, la pornografía, los contenidos fatuos y va generando que se consoliden mercados como los que estamos viendo, donde los músicos le hablan a sus audiencias en función de esos niveles socioeconómicos aunque también la industria es muy hábil y en un sentido comercial muchos músicos que alguna vez tuvieron una oferta interesante han claudicado y se han convertido en parte de una fuerza masificante, pero es un poco esta frase lapidaria de que cada pueblo tiene la cultura que merece y este país que tiene una cultura muy amplia a nivel de masas a nivel de producción musical en campos extendidos creo que se ha quedado con lo fácil, con la propuesta etérea e insípida y a final de cuentas la más popular.

E: ¿LA RADIO SIGUE SIENDO ESTE CANAL ANÁLOGO POR EXCELENCIA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS PROPUESTAS MUSICALES? ¿SIGUE SIENDO EL NICHOS FAVORITO PARA QUE LAS BANDAS SEAN RADIABLES?

M: No, yo creo que se cambió el paradigma, pues dime tú que conoces mejor a Molotov si este tipo de bandas se tocaron en la radio, les da miedo a los programadores, una ventaja que también es un aspecto positivo de la sociedad de la información es que se han democratizado los contenidos y las ofertas y la autogestión de medios y eso ha permitido que muchos canales, canales en *Youtube*, *blogs*, *videoblogs*, artistas marginales lo que hoy llaman alternativos hayan generado sus propias ofertas de contenidos para públicos que las van a consumir no en mercados tradicionales como la radio sino en otras tecnologías bajando la música o comprándola directamente, regalando el disco, difundiendo en otros mercados, pero la radio ya no es eso, la radio y el famoso mito de la *payola* y estas maneras de promoción le funcionan o le funcionaron o le podrían seguir funcionando a esta industria consolidada porque si uno revisa el AM y el FM pues el AM es un nicho abandonado de formato hablado, pero el FM es esta gran rocola que se niega a dejar de transmitir música constante, no hay un formato como Rock101 en la radio comercial mexicana, está Reactor que no deja de ser una versión caricaturesca de aquella estación que era Estéreo Joven que ahí estaba un

gran columnista del género y había toda clase de propuestas y muy marginal y era una cosa fantástica porque todos los públicos tenían cabida y era muy abierta a sus propuestas, hoy no hay opciones así, no hay muchas opciones novedosas, Radio Ibero me parece que reproduce viejas fórmulas que ya tiene este tufo de ser un concepto poco novedoso, me parece que la radio es promoción pero ya no es el espacio que por naturaleza catapultaba a los grandes artistas sino que hay otras maneras ahora de consumirlos, esa es la tragedia del Tri pues nunca tuvo un éxito en radio y sus canciones son de las más vendidas porque circuló siempre... en épocas donde no había medios alternativos la música se conocía y ahora hay muchas más oportunidades para los nuevos grupos.

E: ¿QUÉ TAN ESTIMULANTE ES EL NÚCLEO FAMILIAR PARA LOS NUEVOS MÚSICOS?

M: Yo creo que ha sido más dúctil o más fácil, yo antes... era muy extraño del círculo social de donde yo provengo que alguien tuviera su amplificador y se atreviera a formar su banda y pasar por todo este proceso como que era casi estoico, precisamente porque no es caro montar una banda, ahora es más fácil, el rock al dejar de ser la música rebelde que no tiene esta fuerza amenazadora para el sistema se vuelve un género con el que se puede convivir con la nostalgia del pasado entonces se tolera porque no ha surgido el último gran grupo que aglutine, yo me quedo con *U2* con ese disco *Joshua Tree* un disco más crítico pero me parece que no ha surgido el grupo aglutinador de las protestas de una sociedad global sino que el mismo *U2* se convirtió en un proceso de investigación mercadológica y ahora ha tratado de inventar conceptos a partir de algo más globalizador, y en este contexto las familias hoy dejan que su hijo sea roquero o skato o darketo que finalmente para ellos representa una moda de tránsito, los roqueros aunque suene muy cliché tenían un estilo de vida vivían como roqueros se adaptaban o trataron de mantenerse bajo una línea social pero con una lógica de rebeldía, eso ya es poco nostalgia de documental, es muy distante, pienso hoy que son pocas las expresiones de jóvenes que si quieren ser roqueros lo hagan por eso sino lo hacen quizá por el gusto a la música o por ser otra alternativa a las ofertas que existen o por que el rock por sí mismo es una oferta musical muy interesante para la cual abordar pero en una era muy descafeinada en donde todo se frivoliza ya por ejemplo se dan seminarios de la cultura y el rock o cómo ser crítico del rock, este sistema que todo lo convierte en mercantil pues ha transformado al rock en algo mucho menos amenazante de lo que originalmente fue.

E: ¿QUÉ TAN SENSATO ES EL PÚBLICO FRENTE AL ESCENARIO O ANTE LOS MENSAJES QUE RECIBE? ¿QUÉ TAN SENSATA ES ESA RELACIÓN ENTRE EL ESCENARIO Y EL PÚBLICO?

M: Te platico una experiencia, yo era fanático de Soda Stereo y yo iba a todos sus conciertos, pero cuando tocaron en el Auditorio Nacional no te dejaban fumar, se volvió más un evento de música clásica donde los ánimos estaban contenidos, donde todo es otro tipo de organización y entonces bajo esta perspectiva se volvió todo muy *light*. El Auditorio Nacional antes de que fuera un espacio amurallado era un espacio donde se veía el escudo nacional al centro y que uno lo sentía un espacio popular y entonces ahí había toda clase de eventos y cuando había conciertos de Oscar Chávez o cuando venían grupos de Jamaica como *Chalice* o cuando venían roqueros de Moscú, pues cuando la banda quería entrar pues forzaba, era algo con lo que se tenía que convivir porque era la naturaleza del rock y no se podía detener, eso me parece que es parte del vigor natural del rock pero las expresiones de ahora... por ejemplo yo soy un anti-Vive Latino, me

parece un circo de tres pistas bastante ñoño organizado por OCESA (Operadora de Centros de Espectáculos) donde sin respeto al rock mismo le pusieron ese nombre para que no fuera el festival del rock sabiendo que en algún momento el rock terminaría cediendo a tantas propuestas y para darle apertura a esta globalización, y no porque sea el crítico recalcitrante sobre lo nuevo si no me vería bastante desfasado, sino simplemente por la ausencia de lo que para mí representó el rock en mi generación, yo nunca me esperé ver cantando a Saúl Hernández con los Ángeles Azules (grupo de música cumbia), yo a Saúl lo conocí en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) cuando estábamos marchando contra Cuba, era un tipo con el que se podía hablar de la invasión de territorios que hacía Estados Unidos y teníamos una manera muy peculiar de ver los temas sociales, pero hoy se trivializó; (esto) se convierte en un gran entretenimiento, un gran show que no deja de ser interesante pero también me parece muy clasista, yo recuerdo la primera vez que vinieron los *Rolling Stones* cuando se hizo la crónica de lo que iba a ser el evento el periodista tenía que hacer la crónica del primer momento en que llegaban los *Stones* después de una sequía de rock por muchos años y entonces se dio cuenta que los verdaderos fanáticos del rock no estaban adentro (del Foro Sol) sino estaban afuera en ese puente de Churubusco se aventaron todo el repertorio y esa era la crónica de quienes por 20 años esperaron al grupo más importante y más rebelde de Inglaterra, entonces me parece que ese espíritu ya no lo ves, ya no se mantiene; hoy al concierto de los *Stones*, si vuelven a venir que se niegan a morir, vendrían los chavos fresa de Santa Fe y de Polanco que se confundirían entre chaquetas de piel y al final se suben a su auto y se van a otra parte, creo que esa no es la mejor manera en que se hacían esas expresiones y me parece que este juego del Vive Latino es un poco la simulación de que hasta el rock es un producto para un mercado, entonces se configuró y ahora hay hasta un Vive Grupero que es lo mismo y al rato harán un Vive de música sinfónica y pues lo que tenga mercado se puede explotar, entonces pues eso aleja del rock de una identidad cuando es más o menos una reproducción similar.

E: ¿LO SOCIAL PODRÍA ENTRAR EN EL MERCADO?

M: Sí, claro, lo hizo Caifanes que era las Insólitas Imágenes de Aurora, como lo hicieron muchos representantes, uno se sorprende de cómo se dieron estas metamorfosis. Yo siento que sí se puede, el asunto es que hoy el contexto y las vivencias de la juventud producto también de este desencanto de lo que fueron los fracasos de muchos meta-relatos como el marxismo o como el socialismo real han alejado a muchos de la búsqueda de conceptos de transformación, pero hay esperanzas, hay grupos, hay propuestas interesantes, hay discursos que están tratando de incitar al cambio desde otras lógicas, no podemos obligarlos a que sean como las que nos tocaron vivir a los que pertenecemos a otra generación, pero al final de cuentas me parece que no todo está perdido, que no es así tan automático la llegada de la postmodernidad para sustituir a la modernidad sino que cohabitamos a los que estamos en esta etapa donde no conocemos otra forma de vivir y están los que llegaron de otro contexto pero que están entendiendo que la sociedad no ha resuelto todos sus problemas.

E: ¿EL PERIODISMO DE ROCK ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE ESPECIALIZADO?

M: El periodismo necesita también especialistas que conozcan no sólo de lo musical sino de los contextos, de las audiencias, de literatura y personajes como Víctor Roura o Sergio González Rodríguez, son personajes que reivindican lo mejor de ese periodismo, son hombres enciclopédicos pero no solamente en conocer las historias, las cronologías

y las trayectorias sino también de los efectos sociales que ha tenido cada grupo o cada manifestación en la basta cultura mexicana, yo creo que el periodismo enfrenta el reto no solamente de generar periodistas de cultura sino periodistas que sean especializados en temas tan ricos o tan bastos como es el rock. Hay pocos periodistas y el problema es ese, yo creo que en esta idea se ha frivolidado mucho la tarea del periodista, hoy es el famoso periodista multimedia al que le dicen me traes la foto me traes el audio lo mandas vía texto además me haces una nota para internet, hoy hace falta ese tipo de especialistas, la producción de periodistas culturales en el rock es muy limitada y casi marginal pero los pocos que existen reivindican esa tarea, algunos con espacios con mucho reconocimiento y otros casi pidiendo favores.

E: ¿QUÉ HAY EN MEDIO DE LAS LETRAS SOCIALES Y LAS HEDONISTAS?

M: Yo creo que hay un golpe salvaje, regresamos al tema del bulto, te quedas dormido 20 años y te das cuenta que el mundo ha cambiado y que se transformó de manera muy agresiva, pero me parece que de forma impúdica los medios dejaron de renunciar a sus causas, antes por lo menos tú sabías que un medio era de derecha y lo decía claramente o de izquierda y lo decía claramente, hoy eso es algo que no gusta mostrar y que además en esta idea de sobreoferta de producciones y de estilos empezó por disiparse la fuerza y la identidad de muchos componentes, yo nunca me imaginé a Saúl Hernández cantando con Juan Gabriel en un afán de mantenerse en el mercado, yo creo que esta parte económica ha hecho que se hayan realizado adaptaciones, es un contexto muy abierto donde no es tan diferente nuestra circunstancia que la que viven otros países, quizá en Chile recuerdas este grupo de Los Prisioneros o Spinetta en Argentina, no ha sido fácil porque todo el resto de ofertas es abrumador, el mismo Fito Páez cuando escuchas la campaña de Ford te vas de espaldas pero él dice que es la canción que más regalías le ha dado, pero es inevitable, el mismo Joaquín Sabina tiene que hacer concesiones, creo que los 80 y los finales de los 90 fue el último suspiro de esa posibilidad de cambio pero fue tan duro el golpe de ver a un mundo totalmente globalizado hacia el capitalismo que terminó imponiéndose eso que unificó muchas propuestas y hay una generación nueva que lo ven como arqueología del pasado o como discurso suspirado que lo consideran distante a sus propios contextos, hoy les hablas de Colosio y te dicen que si era un mártir o quién fue porque les resulta totalmente distante, el propio López Obrador culpa a Salinas de los males de esta sociedad y los jóvenes no lo entienden porque Salinas no representa nada para ellos, creo que esta velocidad del conocimiento y de las informaciones ha hecho que tengamos una memoria corta para muchos temas y eso le pasa también al rock.

E: ¿AHORA QUE VUELVE EL PRI AL GOBIERNO, EL ROCK PODRÍA REGRESAR A UNA ACCIÓN MÁS SOCIAL?

M: No, digo, el mejor ejemplo es esta ridícula posición que tuvo un personaje priísta al prohibir el *Hell and Heaven*, este festival de rock metal, el rock cuando es puro rock en una manifestación un poco más violenta para algunos se ha considerado amenaza pero ya no me parece que los gobiernos actuales lo consideren como algo que desestabilizaría sus sistemas, ahora todo se convirtió en mercado, las fuerzas del mercado controlan al rock, tú recuerdas la declaración de Bono de que no iba a regresar a este país por los atropellos de un *junior* que era el hijo de Ernesto Zedillo queriendo entrar al *backstage* y finalmente después sí regresaron por los dólares, entonces diluyeron, en esta vida hay que tener convicciones, posturas firmes, me parece que hoy el rock no representa eso, o no representa para el sistema esa circunstancia pese a que el PRI como sistema totalitario hegemónico por más de 71 años siempre vio en el rock un

asunto amenazante, siempre lo consideró como algo que generaba este tipo de posturas; la última aparición que puede considerarse es cuando vino Paul McCartney que fue gratuito para la sociedad, que trajo Mancera, y por ahí aparecieron las imágenes de Peña Nieto y pues hubo un repudio popular, creo que ya no es la asociación del rock con lo político sino que ahora una parte del rock es antipolítico y apolítico como si quisiera sacarlo de sus vidas como que ni siquiera altere la armonía de lo que signifique la armonía del disfrute de un concierto.

E8. ENTREVISTA REALIZADA A MAURICIO VILLA. PSICÓLOGO SOCIAL Y PRODUCTOR DE PROGRAMAS MUSICALES PARA TELEVISIÓN. CIUDAD DE MÉXICO / MARZO 2014.

EMMANUEL: ¿CÓMO INCURSIONASTE EN LA MÚSICA?

MAURICIO: Mi primer acercamiento al rock fue a los 8 años, con unos vecinos que habían estado en Avándaro. Ellos me presentaron muchos vinilos, *Rolling Stones*, *Janis Japlin*, *Three souls in my mind*... no sólo gringo sino también mexicanos. Eso me abrió una perspectiva diferente a la vida, porque era estar recibiendo respuestas a preguntas filosóficas que yo todavía no entendía y eso fue mi infancia. Y bueno, a lo largo de la vida llegué a... siempre he sido melómano y llegué a hacer música a la televisión que fue el Canal Once, pues fue muy chistoso porque yo estudié Psicología Social y de pronto me vi haciendo programas musicales, estudié un año de filosofía y después estudié cine, realización, edición y más enfocado al cine. Entré a Canal Once por servicio social y entré a Once Niños pero me vi decepcionado por la manera en que trabajaban, no había compañerismo, la vibra no me gustó; entonces un amigo me dijo que estaban abriendo *Much Music* en Canal Once y me acerqué a ellos, y empecé a trabajar en la música, en un campo que me encantaba que es la música y entonces mi percepción en *Much Music* era sobre la música en el mexicano o lo que espera el mexicano en la música y mi percepción fue de que estábamos en una transición porque la gente estaba necesitada de escuchar música rock y el rock se relacionaba con el pasado, eso fue en el año 2000, fue una época importante de transición no sólo musical, sino social, tecnológica, económica, hubo un sinfín de transformaciones y pues la música es el espejo del sentir social o de la vivencia social, lo que se respira lo atrapan las notas musicales. Empiezo a ver una necesidad de escuchar el rock y relacionado con lo antiguo entonces lo que nosotros hacíamos era que programábamos 95% de rock y el resto era pop melódico.

E: ¿QUÉ TANTO MARCABA LA PAUTA LA EDITORIAL DE *MUCH MUSIC*?

M: Sí existía porque finalmente era una transnacional que se dedica a distribuir lo que está en boga, pero como vieron que la mayoría de las llamadas pedían rock y hip hop pues ellos mismos nos fueron nutriendo de rock, entonces hasta eso nos daban libertad y qué pasa que canales como *Telehit* o *MTV* en México hicieron un cambio de 360 grados porque yo recuerdo que en los 90 la ola más fuerte fue el grunge y los *Unplugged*; y *MTV* hace un cambio radical y comienza a programar a chavitas pop cantando cosas de amor, sosas y melódicas; entonces la gente no estaba satisfecha con eso y con *MTV* y todo lo miraba hacia *Much Music*, es curioso que actualmente tengo amigos recordando a *Much Music* porque pues tuvo una presencia muy importante en la distribución de rock en México.

E: ¿Qué género mostrabas como conductor de televisión?

M: Música latinoamericana, una fusión entre regués y electro rock, una fusión muy curiosa. Producía Los Desempolvados donde sólo se transmitían videos antiguos, teníamos *paper back* de los Beatles, de Marley, teníamos *The Clash* y todo eso yo lo programaba. Entonces termina la etapa *Much Music* en el 2005.

E: ¿EN ESTE TIEMPO EL ROCK TODAVÍA TENÍA VÍSCERAS CONTESTATARIAS O YA HABÍA MUTADO?

M: Todavía las tenía pero estaba camino hacia la mutación y es muy importante mencionar eso porque brincándome hasta ahora yo creo que el rock actualmente sólo

cubre esa necesidad identitaria, pero es muy importante cómo se ha introducido el hip hop y ha tomado esa identidad contestataria del rock, es como más respetable actualmente (el hip hop) en todo hay sus excepciones porque de pronto los temas del hip hop es plástico como el pop; pero actualmente el rock sólo funge como eso; yo recuerdo que en los 90 y todavía esa colita del 2000 el rock todavía alimentaba todas esas preguntas filosóficas o existenciales, todos buscábamos respuesta a través del arte y el arte que estaba a la mano era la música y el arte contracultural o contestatario era el rock. Yo me acuerdo que te sentías frustrado, te sentías desanimado como joven por la cuestión social o política y escuchabas alguna banda de rock, ellos tenían la respuesta. Te ponías a escuchar el disco *Know Your Rights* de *The Clash* y te sentías más fuerte, sabías que había alguien que pensaba y se identificaba como tú.

E: ENTONCES CAMBIAS A UNA PLATAFORMA MÁS COMERCIAL EN *TVC NETWORKS* Y *SURGE POP STUDIO*, ¿QUÉ TIPO DE BANDAS INVITABAS?

M: El formato del programa era que las bandas iban a tocar en acústico porque el Canal no tenía la infraestructura para musicalizar, que no es lo mismo que el *playback*, y al contrario es un reto para muchas bandas porque nos topamos a bandas de rock que no hacían acústico, en cambio el pop eran más baladas y hacían acústico. El formato yo no lo hice, cuando me lo dan yo acepto por estar relacionado con la música y también por refrescarme por lo que estaba sucediendo musicalmente, comienzo con muchas bandas pop pero la mayoría de las bandas se negaban a ir y quienes siempre estaban dispuestos eran los de rock, para mí fue fabuloso porque yo metí a estas bandas porque otros Canales no los estaban aceptando.

E: ¿NOTABAS YA ALGÚN CAMBIO EN ESE ENTONCES CON EL ROCK?

M: El rock se estaba volviendo más soso, más melódico o estaban todos los nostálgicos que trataban de repetir sonidos al estilo de *The Who*... entonces esas eran bandas más radicales que musicalmente esa transformación de adaptarse hacia un rock pop más melódico no sólo tiene que ver musicalmente sino también con el contenido de las letras y las letras se convierten más sosas pareciendo que no hay ya nada qué decir.

E: ¿Y NO HAY NADA QUÉ DECIR?

M: Creo que no hay ganas de decir las cosas.

E: ¿NOTABAS ALGUNA DIFERENCIA ENTRE LAS BANDAS QUE INVITABAS EN CUANTO A LA ZONA DE DONDE PROVENÍAN LAS BANDAS?

M: Mira hay algo muy evidente, las bandas de las colonias más populares eran las que tenían nostalgia de un rock más clásico. O eran bandas de colonias más populares o eran bandas de chavitos fresas que cantaban en inglés al estilo *Led Zeppelin*, es curioso eso, o eran los chavitos fresas o eran las bandas de zonas populares, porque la clase media estaba relacionada con ese pop melódico y creo que tiene que ver mucho con la identidad.

E: ¿CREES QUE LOS RASGOS HEDONISTAS HAN SIDO HEREDADOS AL ESCENARIO?

M: Sí, yo creo que sí, yo creo que el sujeto y el rock anda flotando y la música es un espejo de la situación social, yo creo que eso se lleva al escenario porque las bandas se están volviendo más comodinas. Ahora hay mucha libertad con la tecnología, uno puede ser independiente a costos muy bajos, pero al fin y al cabo siempre predomina la

necesidad de popularidad y fama. Ahora más que nunca el éxito para ellos es cuestión de fama, por esa falta de contenido, esa falta de alma que está sufriendo la música.

E: ¿NOTAS INTERESADO AL PÚBLICO EN QUE EXISTAN CONTENIDOS O SÓLO VAN AL CONCIERTO A PASARLO BIEN?

M: Exacto, es importante porque yo pienso que la música se ha convertido más que en una respuesta o en contracultura y al adaptarse a la cultura se ha convertido en entretenimiento. Al cliente lo que pida y la gente no está viviendo más allá de divertirse.

E: POR AHÍ SE HABLA DE LA GENERACIÓN ZOÉ Y ESA BANDA SIGUE AHÍ CON ESAS LETRAS DE AMOR, NOSTALGIA Y LOS FANS SE SIENTEN CÓMODOS CON ESE DISCURSO... ¿PODRÍAS HABLARME SI EXISTE ALGUNA COMPLICIDAD?

M: El cliente que es el público no está pidiendo más allá que entretenimiento, no está pidiendo más allá de cubrir esa necesidad identitaria, que también es una identidad trastocada porque al final ya hay tanta información que el sujeto se está viendo tan disperso, por ejemplo, alguien que quiere escuchar rock de verdad regresa a escuchar a Jimi Hendrix y no dice voy a escuchar a Zoé, cuando escuchas a Zoé es como esta readaptación al mundo, al entorno, a los amigos, pero si quieres desconectarte del mundo escuchas todo lo clásico. Eso habla de cómo al final los medios tecnológicos fueron adaptando a la música a este entretenimiento. Todo tiene que ver y a nosotros nos tocó ir al Chopo a buscar rock, entonces había un lenguaje universal que era la rebeldía. Ahora ya tampoco hay este compromiso que se le debe a la música, de ir y conseguirla para obtener esas respuestas o verse en ese espejo, esa situación es muy característico en lo social.

E: CHAVAROCK DIJO QUE LA NEGRA TOMASA ES UN TEMA QUE NOS DICE QUE EN MÉXICO NO SOMOS ROQUEROS, ¿QUÉ OPINAS?

M: Partamos de que Chavarock tiene 50 años y entonces creo que tiene mezclado el bolero y toda esa onda con un México antiguo, porque yo creo que en los 80 y 90 las raíces del rock en realidad crecieron en México y México se convirtió en un país roquero porque también no había la manera de cubrir esa necesidad, porque yo recuerdo que con Miguel de la Madrid prohibieron los conciertos de rock y siempre era un problema, 80 y 90 pues mira, yo creo que 80 fue México pero en los 90 la tecnología ya nos trajo más música, bandas como Nirvana, Pearl Jam nos trajeron una fuerte ola de rebeldía que al final eso era el rock

E: UN VIVE LATINO EN ESTOS QUINCE AÑOS, HAY RESEÑAS DE QUE LAS BANDAS NO SORPRENDEN. CONTENIDOS MÁS VEGANOS, LAXOS Y LOS CARTELES, ¿EN ESTE SENTIDO CUÁL ES TU OPINIÓN DE ESTOS NUEVOS GRANDES ESCENARIOS?

M: Yo creo que el Vive Latino es una reunión navideña de las bandas, es todo lo que se inserta al campo económico y cultural, ahora sólo cubre esa necesidad de llenar bandas y la verdad yo no le veo alma, pero en general yo creo que ya en ningún escenario exista alma. Antes ibas a un concierto y había mucha alma y no sólo era ir a encontrarse al amigo o ir a emborracharse, era esperar a esa banda y entonces ahora yo creo que no van por ahí, son festivales de entretenimiento mas no culturales.

E: ¿HAY UNA CRISIS IDEOLÓGICA EN EL ROCK?

M: Yo pienso que sí.

E: ¿QUÉ PIENSAS DE DARLE UNA OPORTUNIDAD A LAS BANDAS Y REINTERPRETAR SUS DISCURSOS?

M: Yo creo que debemos de darles esa oportunidad pero yo en México no encuentro algo que me prenda porque en México lo que más se aproxima al rock es Zoé y la verdad que a mí no me gusta Zoé, yo estoy dispuesto a dar oportunidad y escucharlo pero pues a ver cuándo se acaba mi optimismo porque no he encontrado nada bueno últimamente.

E: ¿LA RADIO SIGUE SIENDO UNA PLATAFORMA INSIGNIA PARA LAS BANDAS?

M: Yo creo que radio pero digital donde seleccionas lo que quieres escuchar. La radio (análoga) sólo la escucho cuando voy en el auto y es espantoso escuchar la radio en México, muchas veces yo viajaba mucho a la frontera norte y lo que escuchaba eran estaciones gringas desgraciadamente porque en las estaciones mexicanas las bandas que tocan no me gustan.

E: HAY UNA OLEADA DE BANDAS NORTEÑAS QUE EMIGRAN A LA CIUDAD DE MÉXICO, ¿QUÉ LES SEDUCE DE LA CAPITAL?

M: Pues que la Capital es el principal consumidor de rock de México, yo lo pienso así. La identidad geográfica en el país es muy diversa, por ejemplo en el norte entró esta onda electro norteño con Tijuana y arrasó... y toda esta cuestión mexicana popular con música más actual; en el centro del país... yo creo que en la Capital se consume más el rock porque he viajado por toda la República y en provincia se escucha más música norteña o música banda.

E: ¿QUÉ NECESITARÍA UNA BANDA PARA QUE TE SORPRENDIERA?

M: Mira, yo una vez escribí con todo esto de Peña Nieto y que ganó el PRI, lo que dije es que al final está pasando algo muy jodido en el país, pero qué hubiera sido el rock sin la represión de los años 50, qué hubiera sido el blues sin todo ese dolor de los negros, entonces yo creo que lo que necesita es que la gente tome conciencia y pueda hacer arte a través de eso, que la gente pueda expresar por medio de la música y que pueda cantar lo que está pasando porque la verdad estamos viviendo una situación jodida y la gente está en una zona de confort que en lugar de crear se está yendo hacia el entretenimiento, también lo que dije fue que estamos en una generación que también la guerra la vemos como un entretenimiento, entonces ya no hay ese compromiso con la vida y sólo hay esa necesidad de desconexión de la vida y la manera de desconectarte involucra esa fantasía del cine más allá que el poder de utilizar a la música como herramienta, estoy hablando masivamente, porque siempre hay excepciones, pero yo creo que eso falta para que exista una buena banda de rock, ese compromiso con la vida, con la situación social para poder salir a gritar "ya basta" y poder crear un grupo de seguidores que aplaudamos con ellos y podamos canalizar toda esa frustración y ese descontento social.

E: EN EL 85 ABRE SUS PUERTAS ROCKOTITLÁN, EL PRI GOBERNABA, HOY DÍA YA NO ESTÁN ESOS FOROS PERO HA REGRESADO AL PRI, ¿CREES QUE ESA SITUACIÓN MOTIVE A LOS JÓVENES PARA VOLVER A RETOMAR LA ESCENA?

M: La única manera en que podemos pegarle yo no considero que sea... ahora hasta las marchas las pusieron de moda, ahora hasta eso, yo creo que la manera en que el sujeto ha trascendido a través de la historia, la manera en que la historia ha sido conocida por

generaciones futuras ha sido a través del arte, y eso hace falta, no sólo la música rock, también en otras expresiones de arte.

E: ¿POR QUÉ NO HAY TANTA CONTUNDENCIA CON LAS MANIFESTACIONES SOCIALES ACTUALES?

M: Porque la gente no tiene compromiso... yo le decía a alguien sobre la situación social, dime si estás dispuesto a dejar tu sueldo de 40mil pesos al mes y exponer a tu familia por salir a decir "ya basta", pues obviamente la respuesta fue "no". Eso es lo que está sucediendo, y no digo que agarres las armas y salgas, pero yo creo que la gente no tiene la idea de cómo hacer mejores expresiones de arte o cómo generar alternativas contestatarias. Por ejemplo mi mujer y yo lo que tratamos de hacer es generar empleo a través de un colectivo creativo, al final son nuestras alternativas de cambiar la situación social, y por otro lado pensando en las nuevas generaciones, nuestra manera de resistir es decir no voy a pelear con el policía pero sí es sacrificar un sueldo y ser dueño de mi tiempo y tener mi libertad creativa.

E: EN LA ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES, DEL 2005, SE DICE QUE MÉXICO ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS FELICES Y ES DONDE LOS JÓVENES SE SIENTEN SATISFECHOS CON SU VIDA, AL CONTRASTAR ESTOS DATOS CON TEMAS DE CAUSAS POLÍTICAS Y SOCIALES SUCEDÍA QUE HABÍA UN ÍNDICE BAJO DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS JÓVENES, ¿ESTO TE DICE ALGO?

M: Es que yo no hablaría de felicidad, yo hablaría de comodidad, la gente está muy confundida y está acostumbrada a relacionar la comodidad con la felicidad, es decir, mientras tenga cubiertas mis necesidades yo soy feliz, pero por ejemplo en las nuevas generaciones no es una prioridad el estar en desacuerdo, al contrario, una necesidad es el estar de acuerdo, dicen que México es el país donde no pasa nada y es que es esta parte de comodidad que no tiene alternativa contestataria sino todo lo contrario, tengo un auto, tengo trabajo, sí pero a expensas de todo eso te están robando, no nos perjudica tal vez porque no es tan evidente, y a quienes más perjudica son a las nuevas generaciones, pues "ojos que no ven corazón que no siente", mientras más alejado estés de todo eso pues más cómodo te vas a sentir.

E: ¿EN EL MICRÓFONO NO SE ESTÁN TOCANDO ESOS TEMAS?

M: No, obviamente no. Sólo como cierre yo diría que hay que generar nuevas alternativas y hay que entrar por la puerta de atrás a las cosas. Por ejemplo estas nuevas formas de empleo, estas nuevas manifestaciones musicales que tal vez no sé si se generen nuevos ritmos pero sí nuevas maneras de decir las cosas. Yo creo que esa es la alternativa para que sigamos funcionando como seres humanos y no como animales basados en su comodidad. Mi pronóstico para el rock capitalino es incierto, yo he sido muy optimista y todavía no me atrevería, es incierto, no sabemos qué va a pasar con el rock. Musicalmente el rock tiene consumidores, mientras haya clientes habrá producto, pero esa alma del rock es la que sus signos vitales están entrando en shock.