

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
"ARAGON"

LA MUSICA DE ROCK COMO MEDIO DE
COMUNICACION COLECTIVA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN PERIODISMO
Y COMUNICACION COLECTIVA
P R E S E N T A:

LUIS GUILLERMO CHAVEZ POSADAS

1993

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

LA MUSICA DE ROCK COMO MEDIO DE COMUNICACION COLECTIVA

I N D I C E

	Pág.
Introducción.....	4
Capítulo I Música de Rock y comunicación.....	8
Capítulo II Medios masivos de comunicación y música de Rock.....	30
Capítulo III Las alternativas del Rock auténtico como alternativa.....	51
Capítulo IV Análisis de discos.....	73
Conclusiones.....	112
Bibliografía.....	121

INTRODUCCION

Lo que conocemos actualmente como Ciencia de la Comunicación, es un área del conocimiento nacida de la necesidad de entender el desarrollo moderno de los medios de comunicación masiva, fenómeno consecuencia de las llamadas guerras mundiales y que tiene verificación temporal creciente en la segunda mitad de este siglo. Como parte integral de todas las transformaciones sociales de esta etapa hallamos al Rock, expresión musical heredera del Blues y el Country que fue adoptada por los jóvenes norteamericanos como su signo distintivo y pronto se extendió al mundo occidental e incluso a países ajenos a este circuito. Este hecho de grandes repercusiones en conciencias y formas de vida ha sido ignorado por las instituciones educativas en nuestro país.

Durante el periodo escolar universitario (muy particularmente dentro de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva), se le enseña a los alumnos a investigar, retomar criterios, redactar, reportear, etc., mediante el uso de textos relacionados con esta área, de igual manera los profesores procuran otras opciones para sus alumnos, como la lectura de obras literarias, e incluso visitas a exposiciones de cine, teatro, escultura o pintura, mas rara vez se le pide al alumno acudir a conciertos de música popular, o simplemente que analice la letra y/o el contenido musical de determinada canción ya sea nacional o extranjera. Creo que esto es un

grave error pues gran cantidad de géneros populares exponen -
de una manera muy accesible y directa (mucho más que en otro
tipo de medios), una intención o temperamento que se hallan
implícitos en el mensaje denotativo (la música por sí misma
es un mensaje universal), y en el connotativo (las letras in-
cluidas en la canción). Particularmente la música de Rock -
dentro de la música popular es quizá el género que más devo--
tos tiene en el mundo, que se interpreta, se produce y se -
consume tanto en inglés como en portugués y en ruso, y todo -
esto para los estudiantes de comunicaciones puede ser un me--
dio para adquirir un criterio más amplio sobre determinadas -
sociedades o estratos sociales, no sólo en México sino en mu-
chas otras naciones; es una alternativa para conocer y com--
prender los deseos, experiencias, inconformidades y problemá-
ticas sociales en otras partes del mundo. Es una música que -
sin estar destinada a los comunicadores o estudiosos de la -
comunicación social, ha logrado unir a la juventud del mundo
a través de un idioma común que se puede llamar Rocanrol, -
Jazz-Rock, Salsa-Rock, etc., pero que todos conocemos e iden-
tificamos más rápidamente como Rock.

La música de Rock desde sus inicios hace más de treinta
y cinco años, ha logrado a través de los medios de comunica-
ción una aceptación masiva que ha influido en la moda, en la
ideología e incluso en la música popular tradicional de mu--
chos pueblos, y que de hecho ha sido adoptado en muchas na--
ciones del bloque oriental y ha diluido las barreras del -

Idioma.

El Rock es un fenómeno músico-social, que como tal, ha sufrido un desarrollo, decadencia y evolución que ha creado polémicas y críticas sociales en el tiempo y el espacio, y que ahora más que nunca, depende de sus compositores e intérpretes su longevidad musical dentro del gusto popular. Es un movimiento que ha sido institucionalizado por el sistema, que crea empleos y ha convertido a la juventud en una fuerza consumidora independiente.

El Rock forma parte integral de las transformaciones sociales de la segunda mitad del siglo veinte, cuya expresión musical y lírica han tenido una participación activa dentro de los medios de comunicación (fenómeno que se ha manifestado como una consecuencia y necesidad de la sociedad tecnológica), y cuya interrelación está implícita en el desarrollo histórico de los procesos de la comunicación social como forma indispensable de la naturaleza humana.

El desarrollo del presente proyecto, pretende única y exclusivamente plantear una opción más para todos aquellos que como yo, hemos dedicado parte de nuestra vida al estudio de la comunicación, pues todo es válido para la formación de personas un poco más libres, a fin primordial del buen Rock, que también debiera serlo de la educación en nuestro país y en el mundo.

CAPITULO 1

MUSICA DE ROCK Y COMUNICACION

CAPITULO I
MUSICA DE ROCK Y COMUNICACION

La comunicación nace como una consecuencia y una necesidad del hombre como ser social, desde la prehistoria a través de medios rudimentarios y de manera interpersonal, pues necesitaba de un medio para definir los papeles individuales dentro de su esquema de organización social con lo cual se logró una división de trabajo, es decir, la especialización de tareas.

El desarrollo del lenguaje se gestó a lo largo del tiempo, y repercutió enormemente dentro de la estructura social y la socialización de las jóvenes generaciones. "Durante este período puramente oral, el proceso de comunicación quedó limitado al encuentro cara a cara. La precisión de transmisiones a gran número de individuos estaba limitada por la capacidad de los seres humanos para recordar correctamente los detalles. Una sola persona podía dirigirse a una multitud, pero sólo si ésta estaba reunida en un sitio físico que fuera acústicamente apropiado. Fuera de ello, esos individuos no podían ampliar eficazmente la difusión de sus ideas en el espacio ni conservarlas con precisión a través del tiempo."¹

1 M. L. De Fleur y S. Ball-Rokeach, Teorías de la comunicación de masas, p.19

Gracias a la aparición de la escritura fue que el hombre contó con un medio de comunicación eficaz, en donde las ideas podían ser almacenadas y difundidas para la posteridad de la sociedad. La escritura fue el primer gran paso para el desarrollo de los medios de comunicación masiva (tema que se planteará en el siguiente capítulo).

Pero ¿qué es la comunicación?, ¿cómo se podría definir?, ¿cuál es su importancia para la sociedad? "...la comunicación es un proceso -quizá el proceso- social fundamental. Sin la comunicación, no existirían los grupos humanos y las sociedades." ²

Actualmente, el estudio de la conducta humana está íntimamente ligado a la comunicación y a los medios bajo los cuales ésta se logra dentro de determinada sociedad (o sociedades), pues debido al desplazamiento de la comunicación interpersonal por la comunicación masiva se generan complejos estereotipos en gustos, ideologías e intercambios culturales. En base a los investigadores de la conducta "...procuran averiguar algo de por qué los humanos se comportan en la forma que lo hacen y cómo puede condicionar la comunicación el que vivan juntos más feliz y productivamente." ³

2 Wilbur Schramm, La ciencia de la comunicación humana, p.4

3 Ibid., p.8

Dentro de la importancia de la comunicación, es indispensable señalar que es una causa y consecuencia necesaria de los procesos naturales del hombre pues a diferencia de la comunicación animal, el ser humano ha desarrollado una codificación del lenguaje basada en signos (significantes y significados). "...el proceso de la comunicación es fundamental para todos nuestros procesos psicológicos y sociales. Sin realizar repetidamente nuestros actos de comunicación con otras personas, ninguno de nosotros desarrollaría posiblemente los procesos mentales humanos y la naturaleza social humana que nos diferencian de otras formas de vida. Sin los sistemas de lenguaje y sin otros importantes instrumentos de la comunicación, no podríamos realizar los miles de procesos agrupados y organizados que utilizamos para coordinar nuestras actividades sociales y para conducir nuestras vidas..."⁴

"La comunicación es un proceso social; es el medio principal con el que los seres humanos son capaces de interactuar en formas significativas. Así, mediante un intercambio simbólico, los seres humanos pueden desempeñar papeles, comprender las normas de un grupo, aplicar sanciones sociales, valorar las acciones ajenas dentro de un sistema de valores compartidos. Esta integración de perspectivas muestra también hasta dónde es indispensable la comunicación para los seres huma--

4 M. L. De Fleur y S. Ball-Rokeach, Op. Cit., p.159

nos."⁵

Al establecer la importancia indiscutible de la comunicación como necesidad, causa y consecuencia de las sociedades humanas, es indispensable destacar también alguna definición del concepto de comunicación que ayudará a entender más claramente el tema desarrollado en el presente trabajo.

"En su forma más simplificada, el proceso de comunicación consta de un transmisor, un mensaje y un receptor."⁶ Sin embargo, para que dicho proceso se geste, existen condiciones socioculturales entre el transmisor y el receptor (o receptores), que lo convierten en un fenómeno decisivo para los comunicantes (transmisor y receptor). "Los participantes en un proceso de comunicación se definen como sujetos, individuales o colectivos, en tanto codificadores/decodificadores de mensajes, ubicados en un contexto sociocultural en que se vive y se interpreta la vida en una forma específica. En cada proceso de comunicación se concreta una manifestación de la vida social, aún a nivel meramente individual, ..."⁷

Para que la comunicación sea posible entre el emisor y -

5 Ibid., p.162

6 Wilbur Schram, Op. Cit., p.10

7 Fátima Fernández y Margarita Vázquez, Comunicación y teoría social, p.102

el receptor, es necesario que exista una selección y desciframiento de mensajes y así se pueda generar una respuesta. - "Llega un momento en que cualquiera que sea la cosa que comunicamos es simplemente una señal que contiene un significado para el transmisor; y para el receptor, cualquier significado que éste pueda leer en la señal; es decir, en determinada etapa del proceso comunicativo, el mensaje es simplemente una mancha de tinta sobre papel (como en un libro impreso) o un conjunto de compresiones y refracciones en el aire (como en el caso de la palabra hablada) o bien ondas de luz reflejadas (como en la comunicación por imagen).

Estas señales sólo poseen los significados que, por convenio y experiencia, les damos nosotros "...la luz roja de un semáforo tendrá el mismo significado para todos los conductores de automóviles, y un grito de terror quizá tenga el mismo significado en cualquier punto geográfico... Este es uno de los principios básicos de la teoría general de la comunicación: los signos sólo pueden contener el significado que la experiencia del individuo le permita leer en ellos."⁸

Se podría decir que, de una forma bastante compacta, la comunicación es un proceso socio-natural del hombre como eslabón individual imprescindible de la sociedad en que se de-

8 Wilbur Schramm, Op. Cit., pp.10-11

sarrolla. Un transmisor, mediante un mensaje determinado (señales que poseen algún significado que por convenio o experiencia los individuos de un grupo social le otorgan), busca provocar cierta respuesta por parte del receptor o destinatario. "Gran cantidad de mensajes toman su significado importante del contexto en que se establece la relación transmisor-receptor."⁹

Para que exista una comunicación de masas (no de individuo a individuo), el mensaje cuenta con gran cantidad de canales y claves que "...simultáneamente vemos o escuchamos."¹⁰ y esto crea cierto conflicto para que el receptor pueda captar el o los significados que el transmisor plasma en el mensaje, debido a que "...cada individuo está rodeado por muchos mensajes; más de los que puede aceptar..."¹¹ y por lo tanto, la comprensión y selección de dicho mensaje por parte del receptor, dependerá de la asequibilidad del mismo mensaje y del medio por el cual sea difundido.

MUSICA DE ROCK

El género musical conocido como música de Rock, tuvo sus

9. *Ibíd.*, p.12

10. *Ibíd.*, p.13

11. *Ibíd.*, p.13

orígenes a mediados de la década de los cincuenta en los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a los historiadores e investigadores de la música, dentro de un punto de vista musical, surgió como una fusión de diferentes corrientes anteriores como el Blues de los negros y el Country o música Campesina de los blancos (géneros tradicionalmente norteamericanos), debido a que todo tipo de música nace y se desarrolla como consecuencia de diferentes influencias que la antecedan, ya sea dentro de la música popular o versátil, o la música clásica o culta, que son los términos con que más rápidamente se pueden identificar.

En el aspecto social, el Rock, llamado en un principio Rocanrol, jugó un papel muy importante sobre todo para la juventud de ese tiempo, pues la sociedad norteamericana sufría una crisis originada básicamente por la posguerra, "América dormitaba. La Segunda Guerra Mundial había terminado con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki pero el resplandor de la victoria había tapado el horror de aquella visión apocalíptica. Al fervor patriótico de los primeros años cuarenta había seguido la histeria anticomunista... Al boom económico de posguerra siguió la inflación. Pero la guerra de Corea llegó a tiempo para dar un nuevo impulso a la industria y fabricar unos cuantos héroes más... Sin embargo, algunas cosas se agitaban en esta América de eufemismos y aparente prosperidad... La incoherencia profunda de James Dean o Marlon Brando atraía a millones de jóvenes, insatisfechos de

vivir en una sociedad que dormitaba.¹² Esta crisis llevó a la sociedad de los cincuenta a una depresión, con lo cual buscó formas nuevas de dispersión, mas entre 1945 y 1954, la moda colectiva se encontraba limitada, "La diversión de los 50 había convertido en moda una música blanda y lacrimógena interpretada por orquestas en frac y brillantina que bailaban parejas de mediana edad y que controlaba una industria convencional, sin ambiciones, incapaz de iniciar una reacción salvadora. Y ni siquiera la aparición de Frank Sinatra, al principio de los años 40, con sus primeras baladas pegadizas, logró descongelar el ambiente."¹³

Como se mencionó anteriormente, existían otros tipos de formas musicales como el Blues, interpretado por negros, que no dejaba de ser elitista pues existía un marcado prejuicio racial y esto dificultó la difusión colectiva de dicho género, hasta que se logró la trascendente fusión con la música blanca, cuya característica principal era la balada tradicional y hasta cierto punto monótona, que al ser combinada con el Blues, cruel y desgarrador, se cargó de agresividad, es decir, se convirtió en ritmo.

La necesidad reprimida de la juventud por despertar ante

12 Diego A. Harriqué, Historia del Rock 'N' Roll, p.3

13 José Ma. Trigo y Joaquín Díaz, Música Pop Música Folk, p.21

la sociedad adulta, cuya moral y principios representaban eslabones oxidados dentro de una cadena social forjada por la rígida influencia de generaciones anteriores, buscó una alternativa, una identificación de ideas, por muy inocentes, absurdas o nocivas que parecieran. "...hay una serie de elementos que hicieron que se hablase del rock y de su cultura como de una revolución, y esos elementos continúan en manos de la gente y mientras las cosas sean así seguirá siendo válido hablar de la importancia de la música hecha, creada, consumida y superada por gente joven... Hoy es algo mucho más importante que ocupa a millones de empleados en todo el mundo y da trabajo a muchos creadores de la música y, en todo caso, es también un gran medio de divulgación cultural entre las generaciones de gente joven."¹⁴

A partir de 1951, cuando esta novedad fue captada, Alan Freed organiza una serie de conciertos en varios estados de la unión americana, y resultan ser un rotundo éxito, pues los lugares en los que son realizados, se llenan al mayor de jóvenes que desean escuchar esa música de negros destinada a los blancos, "Y no importa nada que 'oficialmente' el rock no se escuche y sea vetado por los mayores. Porque comienza una nueva moda y, quizás, una de las más importantes revoluciones contemporáneas. La juventud subraya su presencia como fuerza

14 *Ibid.*, pp.13-14

consumidora. Y el capital no puede ignorarlo."¹⁵

La búsqueda de algo nuevo, de opciones de comunicación - de jóvenes para jóvenes, fue desde ese entonces el ideal de - la juventud del mundo, y con el Rock se encontró una salida a esa alternativa, que de hecho sobrepasa los límites del idioma "...En el fondo de estas nuevas generaciones lo que realmente hay es un idioma común: el sonido, la música, la buena música hecha con unos determinados moldes y un determinado - sentido que en otros tiempos no fue igual.. Y es que, a veces, no hace falta ni entender la letra. Una canción tiene un mensaje en sus notas y desde cualquier parte del mundo puede - surgir un ser capaz de comprender esas palabras."¹⁶

Aunque pudiera parecer contradictorio y en realidad enfatiza aún más lo anteriormente mencionado, mientras la juventud norteamericana entoquecía con Elvis Presley y todos - los iniciadores del Rocanrol, en México los jóvenes aplaudían, aunque un lustro después de diferencia, al reflejo en español de esta sacudida musical, bajo la interpretación de artistas como Enrique Guzmán y los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock y muchos otros que, aunque pobremente, asimilaron la esencia del Rocanrol y se consagraron como pione--

15 *Ibíd.*, p.23

16 *Ibíd.*, p.16

ros del Rock en español en todo Hispanoamérica y España, y es que "No importa si gusta o no, lo que importa es que, escuchándolo se sienta una sacudida y los nervios (o sentimientos) perciban, hondamente, su vibración, su vitalidad."¹⁷

Todo esto es un ejemplo de la trascendencia internacional que ha implicado el Rock, y se mencionó "pobrementemente", porque la verdad es que toda esa generación de artistas mexicanos eran totalmente improvisados, sin embargo trataron de exponer su temperamento musical bajo los patrones de un lenguaje común, marcados por sus versiones originales. He aquí una cita del español Diego A. Manrique, al referirse a los pioneros del Rock en español, en España e Hispanoamérica: "Y me parece significativo que lo que aquí surgió fueran grupos y no solistas. Los auténticos pioneros aparecieron a finales de los años cincuenta: se llamaban Los Pájaros Locos, Los Estudiantes, Los Pekenikes. Pronto se multiplicaron, según la música iba ampliando su público. Ya era un fenómeno que rompía la monotonía de todas las grandes ciudades españolas... Atendiendo a la escasa evidencia -unos cuantos LPs- que estos grupos... nos dejaron, se puede afirmar que la buena voluntad primaba sobre la técnica o la originalidad. Pocos de ellos se atrevían con el material más salvaje, los temas propios eran pobrísimos, el campo de las versiones se reducía a los

17 *Ibíd.*, p.25

standards más manidos, los grupos instrumentales proliferaban de forma anormal. Es comprensible que algunos grupos hispano-americanos fueran muy populares en España: Los Llopis, Los Impala, Enrique Guzmán y Los Teen Tops se hallaban más próximos a los USA y no tenían tantas cortapisas para hacer R&R."¹⁸

Figuras como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Ricardito, etc., crearon un estilo musical heredado de música como el Blues, el Jazz, el Swing, de géneros de la década de los veinte como el Charleston y el Fox Trot, cuyo desarrollo e influencia para el Rock, logró una imposición en lo que a moda y música se refiere, y algo que logra una revolución en todo su contexto, es para considerar el mensaje que dicho fenómeno trae consigo. Nació el rebelde sin causa, que hasta a la pantalla grande llevaron el tema, sus protagonistas: James Dean y Marlon Brando. Películas como "Rebelde sin causa" y "El salvaje", reflejan la realidad de confusión y duda de la sociedad juvenil norteamericana de aquella época. Esta juventud buscó, por medio de la música, una identificación, un medio para externar algo, una protesta ante lo que la mayoría no estaba de acuerdo.

En el caso de los pioneros del Rock, eran personas (j6--

18 Diego A. Morriqué, Op. Cit., p.57

venes) muy inquietas, y dentro del punto de vista musical, -
tenían una idea (porque dentro de la música, es indispensable
que mínimamente exista una idea, pues aquel músico que carez-
ca de ella, está definitivamente acabado). No se necesita que
sea ni la gran luminaria, ni el gran ejecutante o el mejor -
cantante, simplemente si hay dentro de él una idea, va a sa-
lir adelante, pues es determinante que el músico nace, y -
aunque en términos generales se hace, la mayoría tiene pro-
blemas rítmicos, y un músico con este tipo de padecimientos -
se puede considerar como un cero a la izquierda. El Rocanrol
fue un movimiento mundial que, aunque las diferentes socieda-
des del mundo se escandalizaron (pues incluso diabólico y -
erótico les parecía), se impuso.

Todavía no terminaba por completo la etapa de los pione-
ros del Rocanrol, cuando surge otro fenómeno que abarca no -
sólo moda y música, sino también publicidad y técnica de gra-
bación. Este fenómeno se manifestó a principios de los sesen-
ta: los Beatles en Inglaterra, su base fue el Rocanrol, pero
desarrollaron otro estilo, otra forma incluso de interpretar,
utilizaron nuevos efectos electrónicos, en vivo como en estu-
dio. En cuanto a publicidad, Brian Epstein, su representante
y genio en esta área, los manejó a tal punto, que hoy en día
no existe un solo lugar en el mundo en el que no se conozca a
los Beatles. Otro punto importante dentro del contexto de es-
ta revolución, es que fueron los primeros en utilizar la mul-
ticanalización, es decir, la programación de canales de gra-

bación, que en la actualidad se sigue utilizando y más, gracias al desarrollo de la tecnología. Por otro lado y a la vez, el punto más importante de este movimiento fue el mensaje de las letras en sus canciones, una forma de comunicarse, de protestar y de externar inconformidades.

Se podría decir que a partir de ese momento, el Rock ya no solamente basó su capacidad de comunicación dentro del aspecto denotativo, pues como se citó anteriormente, el Rock - como música por sí misma comunica un sentimiento, transmite - estados de ánimo sin necesidad de la palabra, sino que pudo - conjugar de una manera mucho más real, el punto connotativo, es decir, se le empezó a dar una importancia paralela al mensaje lírico, consciente, que se asignaba a determinada melodía.

Otro personaje importante que funcionará para ejemplificar esta trascendencia letrística es Bob Dylan, cantante, - guitarrista y compositor norteamericano, representante de la corriente musical llamada Folk-Rock: "En 1962 empieza Dylan a grabar sus álbumes y cada uno de ellos es un aldabonazo en la conciencia colectiva del mundo. 'Masters of war' contra los - traficantes de la guerra, 'The times they are a changing' - anunciando que se avecinan nuevos tiempos, 'Like a rolling - stone' que presenta a la humanidad como esas piedras rodantes arrastradas por la corriente de la historia y 'Hard rain's - gonna fall' profetizando un nuevo diluvio fueron, junto al -

pacifista "Blowing in the wind", sus sucesivas llamadas de atención a un mundo que creía que los genios se habían acabado... El valor poético y testimonial de sus letras es una de las grandes razones para que los Beatles evolucionen y pasen de sus rocks esquemáticos a canciones más complejas, en lo literario y en lo musical. De esta forma el folk puro de los años treinta consigue influir, a través de Bob Dylan..., en el futuro rock and roll de los años sesenta."¹⁹

La línea a seguir de los músicos (compositores y ejecutantes) y público de Rock del mundo, ha sido crear y/o escuchar Rock en un idioma entendible, pues gracias al desarrollo, evolución y sobre todo a la gran asimilación masiva del Rock, se ha logrado externar problemáticas sociopolíticas vigentes en diferentes puntos del planeta y se ha convertido también en un espacio abierto para exponer ideas basadas en las experiencias personales de cada quien. En lo que a México (si no es que a todos los países de habla hispana) se refiere, la aceptación del Rock en español fue muy difícil, mas su importancia es grandísima, básicamente porque la juventud estaba muy acostumbrada a escuchar Rock en inglés, en donde se puede entender como música pero no como letra, y hoy en día ya es posible comprenderlas a ambas, y eso es algo positivo porque cada pueblo lo ha hecho suyo, se ha logrado -

19 José Ramón Pardo, La música pop, (Col. Salvat, T. 45), pp.20-21

fusionar la música de Rock con el idioma español.

Por poco importante que parezca, México ha influido mucho en otras naciones hispanoparlantes con el Rock, desde los Teen Tops (o Carlos Santana), hasta Guillermo Briseño o Jorge Reyes y por qué no mencionarlo, dentro del pop actual con Los Caifanes.

Aunque mucha gente no esté de acuerdo con el Rock, puesto que no deja de ser una influencia extranjera, y piensan que se está consumiendo un género musical importado, gracias a él se han abierto nuevas alternativas musicales, pues dentro de un contexto actual, las diferentes sociedades viven dentro de un sistema saturado de influencias, y si no fuera así, en México no se debería escuchar música Clásica, Afroantillana, Son cubano, etc., pues no nacieron aquí, y el público debería conformarse con la idea de escuchar únicamente música tradicionalmente mexicana, y no con esto se trata de sugerir que esta música no valga la pena, sino que llámese música Clásica, Afroantillana, Jazz, o en este caso Rock, permite la posibilidad de abrir un criterio y un panorama más amplio para conocer y comprender más el mundo que nos rodea, y permite también la posibilidad de asimilar las cosas que vienen del exterior y retomar lo mejor de cada una.

El Rock en español, específicamente en México, tiene una riqueza musical muy importante pues ha sido mezclado con rit-

mos que han tenido una influencia y un desarrollo trascendente en Latinoamérica, y de ahí que surjan estilos como el Rock étnico de Jorge Reyes, en el que mezcla elementos de alta tecnología con instrumentos prehispánicos, el Rock urbano con Jaime López y el desaparecido Rockdrigo, el Rock latino o Afroantillano con Ritmo Peligroso, el Blues Rock de el Tri, con Alejandro Lora, cuyas letras muy vivenciales, contienen una carga social muy marcada.

Aunque México fue el primer país que se aventuró a adaptar el idioma español al ritmo en cuestión, realmente fueron pocas las obras originales que los artistas rocanroleros mexicanos crearon. Otros países latinos que mucha aportación han dado al Rock en español son España y Argentina. España básicamente en sus letras, pues los rockeros de ese país, influenciados por el estilo poético de artistas como Serrat o Machado, incursionaron dentro de la composición rockera con ese estilo poético. Por ejemplo Miguel Ríos, que comenzó a tirar línea como compositor de Rock en español, aún así se escuchaba brusco, raro, no sólo por el hecho de la costumbre o el extraño cariño por el Rock en inglés, sino por una razón de construcción lingüística, y es obvio, pues el idioma español, a diferencia del inglés, es mucho más suave, no es tan gutural o agresivo, además de que es muy difícil reducir las palabras para poder plasmar una idea definida, posibilidad en inglés mucho más sencilla. Parecía que el Rock (la música), estaba peleado con las letras en español, no se encontraban.

En Argentina retomaron estos antecedentes, y músicos como Lito Nebbia, Fito Paez, Charly García, o grupos como Soda Stereo, hallaron la fórmula exacta con la que letra en español y música de Rock se tomaron de la mano y no se han soltado. Afortunadamente en México, los compositores de Rock han logrado mamar estas dos cuestiones y su expresión general va a la par con la misma sociedad mexicana, y aparentemente existen muchos antecedentes y muchas posibilidades de que se creen muchas cosas nuevas más.

A diferencia de lo que sucedió con el Rock en los Estados Unidos, en México (en un principio), aquel movimiento rebelde se retomó como una especie de moda pasajera (aunque hubo quienes nunca lo experimentaron así), quizá debido a que los factores sociopolíticos y culturales que provocaron el surgimiento del Rock, no exigían la misma identificación con la crisis social que en determinado momento era vigente y manifiesta en México. Como se citó en un principio, el Rock nació básicamente con la fusión de géneros tradicionalmente norteamericanos, cuyo desarrollo histórico implica toda una ideología y un sentimiento, forjados ambos por el tiempo y las vivencias sociales de sus creadores (por lo cual resulta claro que fuera entendido en México, más que como un movimiento o una revolución, como una simple moda). Pero lo realmente trascendente es el hecho de que la sociedad mexicana (como cualquier sociedad), no es homogénea, está conformada por diversos sectores, y así como el Rock, el Jazz, el Canto

Nuevo, etc., existe gente que se adhiere y se identifica con determinado tipo de expresiones, y esto puede crear ciertos - vínculos que unen e integran a la gente en grupos a partir de los cuales se busca cierta identificación y realización de - objetivos, y este tipo de afinidades son los que crean los - círculos sociales. Una determinada persona se puede desarro- llar de diferentes formas, ya sea en su medio de trabajo o en alguna comunidad, pero su sustento se da por otro tipo de - afinidades (como la música), pues para poder subsistir en una gran ciudad como el Distrito Federal, es como vivir en la - edad media, en donde cada quien respeta y conoce sus feudos, y el hecho de que esta persona se integre dentro de su comu- nidad, no significa que necesariamente tenga que vivir igual que ella, sino que muy aparte, él necesita otro tipo de moti- vantes, y el Rock es un eslabón importante dentro de esta mo- tivación, pues es algo derivativo (en este sentido, existe - mucha gente a la que el Rock le ha permitido ir hacia otro - tipo de artes como la literatura, el teatro, el cine, etc.), y desgraciadamente (o afortunadamente), mientras la gente - conoce y aprende más, a la vez se empieza a volver ignorante de otras cosas, pues al paso del tiempo, en el caso del Rock, éste demanda más profundidad y conocimiento, es decir, des- - pués de treinta años, ya hay mucho por abarcar, y aunque tam- bién hay gente que lo utiliza como un escape o un desahogo, - simplemente se puede entender como una cuestión de actitudes, que aquí en México empieza a cambiar, debido a que ya no se - da como un simple entretenimiento sino como una expresión -

realmente artística en el que de hecho existe substancia y -
que, dependiendo de la manera en que se aproveche, va a re---
sultar el uso que se le dé.

El Rock como lenguaje puede establecer sus propias nor--
mas, su propia retórica, su mismo sentido figurativo, pues -
independientemente de la música, la lírica puede ser bastante
enriquecedora en cuanto a lo que aporta. Puede también poner
de manifiesto y en activo mucha jerga en el lenguaje, y lo -
utiliza la gente, basta con observar que se popularice alguna
expresión (más si proviene de algún estribillo de determinada
canción popular), y en un rato estará en boca de todo mundo.
Las expresiones musicales de comunicación en cada pueblo, han
abarcado y asimilado tendencias rítmicas, melódicas y armóni--
cas muy diferentes a las nativas y se ha aceptado. El Rock -
también ha aportado una nueva cultura, y más que hablar de -
una cultura muerta, el simple hecho de ser oyente de algún -
tipo de género musical, revitaliza a la música en forma gene--
ral (con excepción de aquéllos que tengan imposibilidad de -
oír). Aporta una identidad, una conciencia de grupo; ha de---
rrribado barreras de ideología política y económica, pues in--
cluso gobiernos del bloque oriental (anteriormente a los cam--
bios que han sufrido en los últimos años), han abierto sus -
puertas a este tipo de música (pues se ha cultivado durante -
años a estos géneros occidentales, concretamente el Jazz y el
Rock), que de hecho existen grupos de Rock checoslovacos y -
yugoslavos, todavía anteriores a los Rolling Stones, y se -

mantienen vigentes, y hablar del Rock dentro del bloque oriental, comprueba que es un género difundido y aceptado. Cada pueblo puede aceptarlo como propio, en la medida en que asimilen sus propios valores, que de hecho lo vuelven propio cuando lo escuchan, lo practican y consumen, y esto no quiere decir que sea un producto de la enajenación o del colonialismo cultural o de la penetración extranjera, porque son, simplemente, cuestiones universales, de que somos seres humanos con necesidades básicas que cubrir, en otras palabras, el Rock ha aportado un lenguaje común, que de igual manera se tararea una melodía rocanrolera en Moscú, en México y en Portugal. El Rock, más que un estilo de vida, más que un género musical y más que una filosofía, es un movimiento que surge a raíz de una necesidad de nuevos caminos de expresión, y ahora resulta muy difícil decir que un ejecutante sea rocanrolero de tradición, pues existe tal hibridez en los géneros actualmente, que no se puede definir tajantemente "...esto es Rock", pues ha llegado a ser tan relativamente compleja su estructura musical, que se ha subdividido en categorías (Pesado, Progresivo, Fusión, Nueva era, etc.)

CAPITULO II

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y MUSICA DE ROCK

CAPITULO II

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y MUSICA DE ROCK

Consecuentemente al descubrimiento de la escritura como medio de comunicación, emergen formas o sistemas eficientes en rapidez de impresión como la imprenta, cuyo desarrollo - dentro de las sociedades tendientes a la modernización, provoca el surgimiento del periódico, cuyos antecedentes históricos parten aun antes de la era cristiana en diversos puntos del planeta, es decir, el periódico de masas es el complejo resultado de la combinación de diferentes rasgos culturales, según De Fleur y Rokeach, los estudios sobre la historia del periodismo sugieren que muchos rasgos del periódico moderno - la columna editorial, los artículos deportivos, las ilustraciones, las columnas políticas y hasta las historietas cómicas - han sido utilizados en un sitio u otro, mucho antes que la verdadera prensa de masas llegara a existir.

El desarrollo, la institucionalización y la adopción - del periódico de masas como medio de comunicación eficiente, compromete un largo lapso de tiempo para dicho proceso, en el cual se vieron mezclados diferentes tipos de rasgos del desarrollo de la misma sociedad, los cuales no pueden ser disociados entre sí. Dentro de estos cambios se pueden apreciar tanto el desarrollo del nivel cultural de las masas, el desarrollo tecnológico en las diferentes épocas y los muy -

comunes experimentos sociales y financieros que este medio -
necesitó para su formación.

Los cambiantes papeles políticos del ciudadano común, -
el auge del mercantilismo, el avance de la tecnología para -
la impresión y el papel y la realización de la educación co-
lectiva, son los principales elementos que al combinarse -
dieron paso a la creación de un periódico para el público en
general.

A pesar de la importancia del naciente periódico de ma-
sas, todavía se encontraba muy limitado en cuanto a su ob-
tención de noticias, su tecnología de impresión y su distri-
bución. No fue hasta tiempo después, cuando se construyeron -
líneas ferroviarias que unieron a más y mayores ciudades, y
la funcional utilidad del telégrafo, como medio para la rá-
pida transmisión de noticias desde la escena de los sucesos
importantes hasta las redacciones, que se reforzó sustan-
cialmente la atracción del periódico ante sus lectores, y -
aumentó el número de personas entre quienes podían ser dis-
tribuidos sus ejemplares.

El desarrollo de las sociedades implica cambios, ruptu-
ras y conflictos generales dentro de las diferentes estruc-
turas que las conforman, de igual manera, se podrá observar
que el desenvolvimiento y los adelantos o la adaptación de -
los medios de comunicación a dichas sociedades se mueven pa-

ralelamente proporcional a las exigencias y necesidades de estas últimas. "Mientras el periódico crecía, la sociedad norteamericana presenciaba, durante la segunda mitad del siglo XIX, un periódico de rápidos cambios, de agitaciones y de transición. Esa época se caracterizó a un mismo tiempo por una frontera en expansión, una devastadora Guerra Civil y sus consecuencias, el arribo incesante de oleadas inmigrantes, un pronunciado movimiento de traslación desde el campo a la ciudad, una transición cada vez más rápida hacia una sociedad industrial. Cualquiera de esos cambios pudo haber alterado básicamente la organización social. Su efecto combinado se acusó aún más profundamente. Ciertas normas nuevas reemplazaron a las antiguas; se abandonaron ciertas costumbres firmemente establecidas; una forma tradicional de vida cedió su sitio a un nuevo orden social."¹

Los nuevos cambios, las nuevas necesidades, el intento por cubrirlas y el desarrollo inminente de la sociedad, terminó por ajustar y moldear al periódico de masas de acuerdo a sus propios requerimientos [de la sociedad]. La evolución del periódico, según De Fleur y Rokeach, tuvo lugar cuando diversos innovadores propusieron nuevas soluciones tecnológicas y sociales para solucionar los antiguos problemas en la producción y distribución de las noticias. Los periódicos se han hecho progresivamente más diferenciados y especiali-

1 M. L. De Fleur y S. Ball-Rokeach, Teorías de la comunicación de masas, p.64

zados, con secciones, columnas y materiales para todos los gustos y todos los sectores de la vida. Al mismo tiempo, la influencia del conflicto social aparece clara en la evolución histórica de la prensa. El conflicto entre las autoridades y los impresores comenzó temprano. Formó el trasfondo histórico que llevó a los padres de la patria a incluir una Primera Enmienda en la Constitución. El conflicto entre prensa y gobierno continúa conformando la naturaleza y el destino del periódico, cuando la Primera Enmienda y los tribunales judiciales resuelven el proceso dialéctico que se produce entre quienes detentan el gobierno y el Cuarto Poder. El conflicto y la competencia entre los periódicos y los nuevos medios han alterado el uso público del periódico, y en consecuencia el lugar que este último ocupa en el sistema norteamericano de comunicación de masas.

En forma parecida, a base de tropiezos, fracasos e innovaciones tecnológicas, producto del trabajo combinado de muchos hombres en diferentes países, pero principalmente gracias a la invención de la fotografía, nace el cine, cuyo principio fundamental es la imagen en movimiento y su trascendencia principal y aportación dentro de la comunicación social, se manifestó como una simple novedad que con el tiempo, su mismo público exigió mayor interés por el medio en cuestión, pues pasaba de ser novedad a forma de entretenimiento, sobre todo por la capacidad visual que posee y como ya se ha dicho, la sociedad tiene necesidades progresi-

vas y por lo tanto no es conformista, pues una necesidad al ser satisfecha, surgen muchas más, lo cual obliga a los medios a romper con la obsolescencia que su propia limitación o condición crea.

Después de la invención del cine y su exposición como adelanto tecnológico, fue necesario recurrir a la implantación de argumentos cinematográficos cada vez más intelectuales, las salas de exhibición tuvieron que ser ampliadas y arregladas debido a la gran demanda popular que tenía, y como paso crucial, surge el cine sonoro, lo cual repercutió enormemente en el público, pues (el cine), se convirtió en el primer medio de comunicación audiovisual.

Claro que, a diferencia de la prensa, el cine se caracterizó como una forma de entretenimiento familiar, y es por ello que las compañías productoras tuvieron que cambiar el concepto y el contenido cinematográfico. Llegó el sistema de "estrellas", las películas se hicieron de mayor duración, la competencia técnica aumentó debido al creciente entusiasmo que el público mostraba por el cine. "El cine había sido sólo una forma de entretenimiento. No se había ocupado seriamente de la persuasión política partidista, de la elevación moral, de la responsabilidad social o del mejoramiento cultural. En general había seguido a los gustos públicos en lugar de conducirlos. En opinión de algunos, las experiencias bélicas abrían nuevas posibilidades y nuevos objetivos

para el cine como un medio de persuasión. En la práctica, el cine en su forma de entretenimiento nunca ha llegado a ser un vehículo consistente para un comentario político o social efectivo... la posición del cine es distinta a la de la prensa, que continuamente ha asumido la responsabilidad de desempeñar un papel dentro del proceso político."²

Así como el periódico de masas logró una importante aceptación social como vehículo cultural, y después en alcance y facilidad de asimilación fue seguido por el cine, éste a su vez cedió el paso a otro tipo de medios electrónicos que han formado las bases de lo que se llama "medios de comunicación a distancia", que representan el resultado contemporáneo de un prolongado y continuo proceso de evolución en el que están incluidas una cantidad asombrosa de innovaciones tecnológicas, procesos científicos y nuevas formas económicas y sociales.

El telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión, podrían ser considerados como la conclusión momentánea a la necesidad humana de un medio de comunicación rápido a través del tiempo y el espacio, cuyo desarrollo y aplicación social se han sucedido de manera proporcional a la televisión, "... no nació como respuesta a ninguna necesidad inmediata e ineludible. Incluso podría decirse, en este caso particular,

2 Ibid., pp.95-96

invento y necesidad vieron la luz simultáneamente. Cuando el hombre se propuso transmitir imágenes a distancia, por cable o sin hilos, no pensaba en una recepción masiva e indiscriminada, sino en un servicio público que permitiera sólo - la comprobación de documentos, el envío de planos o el de - imágenes necesarias para trabajos técnicos o para la simplificación de trámites burocráticos."³

Tres son los hechos que han logrado que la sociedad - moldee a los medios de comunicación a distancia, "En primer lugar están los abundantes y complejos factores sociales que establecieron la necesidad y la consiguiente búsqueda de un medio de comunicación instantáneo, capaz de salvar océanos y atravesar continentes. En segundo lugar está la cadena de - invenciones científicas y técnicas que fueron acumulando, a medida que las innovaciones se sucedían, mientras se buscaba por diversos caminos el modo de cubrir aquella necesidad. - Finalmente, están los hechos que transformaron la telegrafía inalámbrica comercial y la tecnología de la radio y el teléfono, un medio de masas idóneo para transmitir programas a - los receptores domésticos de naciones enteras."⁴

Se podría concluir que de acuerdo con De Fleur y - Rokeach, a medida que cada uno de los medios de masas fue -

3 Fernando y J. Ramón Parob, Esto es televisión, p.4

4 M. L. de Fleur y S. Ball-Rokeach, Op. Cit., p.102

inventado y luego convertido en una forma de uso adecuado - para las familias, se produjo una difusión más o menos rápida en toda la población. El largo periodo de adopción para el periódico es un marcado contraste con la rápida difusión de la televisión. La declinación del periódico revela el impacto de las alternativas funcionales. La drástica reducción en el público de los cines indica lo que ocurre cuando un nuevo medio gratifica de modo más eficaz las necesidades de entretenimiento en una sociedad. Los medios más antiguos - muestran signos de obsolescencia, mientras los nuevos medios electrónicos no han llegado aún a sus puntos máximos de difusión. Si se inventan nuevos medios, cabe esperar también - que surjan nuevas pautas de utilización.

La proliferación del Rock dentro de la sociedad, o mejor dicho, dentro del gusto popular, ha tenido un desarrollo paralelo o similar al que se puede notar de los medios de - comunicación, en el sentido de que si los individuos como - elementos independientes dentro de su comunidad, han demostrado una lógica preferencia hacia los medios más dinámicos y asequibles, que el avance tecnológico, el desarrollo y los cambios sociales les ha proporcionado, el Rock también llegó a romper con los esquemas tradicionales prevalecientes en - determinadas épocas, y además, sus creadores y público han - requerido mayor conocimiento, sofisticación y desarrollo por el mismo, lo cual ha generado una evolución y renovación que han sido causa de que las masas juveniles de casi tres gene-

raciones, continúen la longevidad del Rock, y de hecho su misma decadencia.

Un punto importante dentro de la difusión masiva, es la discusión acerca de si el contenido de lo que se difunde influye sobre el gusto popular, o si éste es el factor que determina el contenido de lo que los medios difunden, sin embargo, se puede explicar como un mecanismo circular, en el que el gusto popular es una causa y a la vez un efecto del contenido que los medios difunden, quizá por lo mismo es que en México, sea más conveniente para aquellas minorías que poseen el control de los medios, popularizar "valores" que no requieran mayor conocimiento y sean fácilmente digeribles. En ese aspecto es fundamental destacar la presencia de los medios como método transformador de movimientos sociales en modas publicitarias, y de modas en movimientos publicitarios; no es difícil verificarlo, pues si se analiza un poco lo que ha sucedido con el Rock en México, se puede constatar la importancia vital de aquéllos con respecto al género musical y viceversa, pues es sorprendente que a diferencia de otros países, en México, de 1974 a 1985 aproximadamente, existió muy poca difusión de este tipo de música en casi todos los medios, y actualmente se retoma como una especie de moda, pues después de experimentar en países ajenos, se ha visto que el Rock no sólo debe ser asociado a cuestiones nocivas para lo que es el comportamiento de las masas juveniles, que es como se ha traducido en el ámbito nacional, prueba de es-

to es la gran cantidad de conciertos que han sido cancelados por razones de "inmoralidad y atentados contra el buen gobierno". Sin embargo, hay gente con gran visión comercial - que ha visto en esto una mina de oro, pues a partir de 1986, se dio una apertura total a todos estos conciertos, que no sólo se han promovido, sino que se ha intensificado un apoyo comercial colateral, debido a todo el derrame económico que conlleva, por ejemplo, desde la producción de la grabación - discográfica y el alto costo de las entradas, hasta la literatura relacionada con el tema (libros, revistas, folletos, etc.) y todo tipo de objetos de consumo (camisetas, posters, botones y demás recuerdos que emanan de estos eventos musicales).

Es sumamente importante la relación de los medios de - comunicación con el Rock, lo que sucede es que los tiempos - cambian, y si durante la década de los setenta, el Rock era un tema tabú en esta nación, en donde no se podía hablar de un espectáculo a nivel masivo, ahora sucede lo contrario, - pues se ha tenido a bien ver que esto es un gran negocio, y si México necesita recursos económicos, otra fuente de captación es la música de Rock, y si no existiera la difusión, simplemente no se podría tener un conocimiento de lo que ha sucedido en otras naciones con respecto a esta música.

La ocultación del Rock en México durante la década de - los setenta, se debió probablemente a la problemática socio-

económica por la que atravesaba el país. Acababa de pasar el movimiento estudiantil del sesenta y ocho, y lo más cercano a este acontecimiento en lo que a Rock mexicano se refiere, fue el concierto de Avándaro, posiblemente en consecuencia a esta experiencia se prohibieron todo este tipo de eventos - además de que habían muchos intereses de por medio, quizá a una radiodifusora le era más conveniente vender el producto de una música tradicional que vender un grupo de Rock, y - otro punto importante, es que la idiosincracia mexicana no - estaba muy ligada con este género. Existe mucha gente que - sigue la tendencia del Rock, porque entiende la música pero no entiende el mensaje de las letras, y en determinado mo- - mento puede ser hasta una música elitista. Si el Rock se - volvió oculto, fue debido a una situación meramente gubernamental que "ponía en inestabilidad a la paz social", pero - tontamente no se propició esta situación, pues se pudo haber recaudado gran cantidad de recursos que hubieran subsanado - muchas de las necesidades del país. Por otro lado, la juven- tud siempre ha sido consciente, pues como necesidades que - tiene, siempre ha buscado nuevos espacios y formas de expre- sión, lo cual es originado por una inestabilidad y un dese- quilibrio de pasar a echar por tierra todos los valores de - la sociedad y de la familia mexicana. El adaptar al Rock co- mo género musical a la sociedad mexicana, no tiene mayor - problema, lo que sí es muy difícil de asimilar es la filoso- fía debida a una sociedad con tanta moralidad y tantas ata- duras básicamente del siglo pasado en la actualidad.

Podría decirse que a partir de la no difusión del Rock en México (más en español y sobre todo mexicano, que en Inglés), se empezó a ver a los rockeros mexicanos (músicos y público) como una especie de lacras sociales, es por eso que de los muchos grupos surgidos durante la década de los sesenta, pocos fueron los que "sobrevivieron" y de hecho aunque marginados y elitistas, siguen vigentes, pero desgraciadamente se puede constatar, mediante el análisis de material discográfico, que grupos importantes como Three souls in my mind o El Tri, casi todas sus creaciones son prácticamente iguales, pareciera que esa vigencia ante su público, depende de un estancamiento creativo, lo cual no puede ser productivo más que de la falta de competencia artística dentro de este género, pues precisamente por la falta de apoyo comercial, ya no era ni práctico ni costable dirigirse a una entrega total al Rock nacional.

Sin embargo, prevalece la ironía cuando en aquel momento se prohibió el Rock, y los verdaderamente necios Three souls..., Dug Dugs, Chack Mol (excepto Jorge Reyes, que continúa revitalizando su música), La Revolución de Emiliano Zapata, etc., se aferraron a sus ideales y "murieron" en ellos y ahora, viejos y decadentes, ven surgir los "nuevos ídolos" del Rock en español: Timbiriche, Alejandra Guzmán, Menudo (grotescas caricaturas contemporáneas del Rock, si se analiza sólo un poco el complejo desarrollo y energética censura que se tuvo que soportar para poder cimentar las bases

del Rock), lo que sucede es que Televisa, el mayor monopolio de la industria cultural de todo Latinoamérica, encontró desde hace tiempo las fórmulas exactas del negocio musical, y por ello es que el Rock auténtico (en español), prácticamente se encuentra ausente en las programaciones radiofónicas y televisivas, pues ya no es necesario experimentar con nuevos valores, y mucho menos con los completamente desconocidos, si ya existen rocanroleros nacionales que no son otra cosa que los productos preplaneados bajo ciertos estereotipos que, (Televisa) al no tener ninguna competencia difusora de expresiones culturales diferentes a lo que ella misma produce, aunque ya existan algunos grupos auténticos y difundidos como Los Caifanes o Los Amantes de Lola, los medios no están dispuestos a invertir su tiempo ni su dinero en la producción de Rock nacional, si ya tiene sus propios moldes artísticos que les ha dado gran resultado (eso sin mencionar a muchos otros artistas partícipes de otros géneros. Artistas como: Rigo Domínguez, Los Bukis, Bronco, etc.)

Con todo esto se pretende hacer notar que si el Rock en español, básicamente el nacional, no tiene tantos adeptos, es precisamente por la falta de apoyo y difusión comercial por parte de los medios de comunicación, pues ¿qué pasaría si en lugar de haber lanzado al estrellato a Timbiriche, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi o Muñecos de Papel (en otras palabras, "la misma gata pero revolcada"), se hubiera invertido el mismo tiempo, dinero y esfuerzo a grupos como

Consumatum Est, Traviata o Humo Pesado?, simplemente en este momento, en lugar de Pablito Ruiz o Magneto, estarían surgiendo a nivel masivo mucho más grupos cuyo desarrollo se encuentra en los muy pocos y pequeños espacios rockeros o culturales como "Rockotitlán", el "LUUC" (La Última Carcajada de la Cumbancha), o "Rock Stock".

Se mencionó a Alejandra Guzmán, Timbiriche, etc., porque precisamente son artistas que navegan con bandera de rockeros y al público juvenil les ha agradado, con lo cual se puede observar, que el género musical rockero, es consumido y agradablemente aceptado por el público, y entonces, si ha resultado rentable una producción musical muy bien hecha para dichos cantantes, no se sabe cuál sea el problema para producir y difundir a otros valores que ya no sean los hijos, primos o nietos de Televisa.

Actualmente la música de Rock en nuestro país, ha sido utilizada como un gancho publicitario, para atraer un mayor número de público consumidor, mediante la creación de artistas mediocres, que malamente "cantan y bailan" y sin embargo llegan a colocarse en los primeros lugares en venta de discos (como es el caso de la Guzmán, en México y muchos otros países hispanoparlantes), e irónicamente logran imponer a este público, una imagen de superídoles o "dioses" del espectáculo.

Un desarrollo, y más adelante una evolución musical dentro del Rock, como ha sucedido en los Estados Unidos a partir de la paulatina aparición del primitivo Rocanrol, y más tarde con la llamada "Beatlemania" surgida en Inglaterra ocho años después, no es sencillo que se pueda lograr en México, debido a que comparativamente con el Rocanrol original norteamericano (y como dijera Rafael Acosta, baterista y fundador de Los Locos del Ritmo al referirse a este género musical: "...lo que pasa, es que en Estados Unidos hasta el más pelón se hace trenzas"), los mejores intentos de los grupos y cantantes mexicanos de la década de los sesenta, lograron una muy limitada interpretación profesional al Rocanrol, debido a que la fórmula de estos artistas, era revivir los éxitos de los artistas estadounidenses, y adaptarles una letra en español, que no siempre tenía algo que ver con el mensaje escrito en inglés, y también porque los músicos nacionales de aquella década de este género, no tenían una preparación formal musical, además de que la idiosincrasia del mexicano, por cuestiones de cultura, no estaba muy ligada con el Rock. Otro punto trascendente dentro de la dificultad evolucionista del Rock nacional es que a pesar de la carencia de conocimientos musicales formales de los artistas rocanroleros de los sesenta, que abrieron un gran negocio para las compañías disqueras en esa época, cedieron el paso (y de hecho ya implicaba una especie de desarrollo del Rock en México) a los grupos de Rock pesado de principios de los setenta, que como ya se mencionó, los ocultaron (a ellos y a

todo el movimiento), y dejó de haber difusión, por lo tanto terminó la competencia y se "abortó" el nacimiento de una escuela rocanrolera mexicana.

Sin embargo, a pesar de este aletargamiento, que mucha gente lo ha querido ver como una especie de "muerte" del Rock, muchos artistas han permanecido dentro de este ámbito, y muchos otros han seguido ese ejemplo, quizá por ello en los noventa, parece que empieza a despertar el movimiento, aunque de una manera muy marginada pero muy importante, pues ya se vuelve a difundir con ciertas miras comerciales a grupos actuales como Los Caifanes, Los Amantes de Lola, Fobia, etc.

Es indiscutible la presencia del Rock dentro del gusto del público mexicano, lo que sí es lamentable es que sean los creados y no los natos, los que lleven el estandarte del Rock nacional. Durante el desarrollo de la presente tesis, se ha analizado la importancia de los medios de comunicación dentro del gusto popular, y la influencia recíproca de éste hacia aquéllos, y es por esta razón que lo único que se podría pedir es que la difusión musical fuera proporcional, o si no proporcional, por lo menos que se conceda el espacio, pues no necesariamente a toda la gente le gusta este tipo de cosas, y no es por decir "no me gusta" ya que existen razones muy válidas para entender esta inconformidad, pues no se puede dar una justificación de autenticidad, cuando existe

una disociación muy fuerte en la creación artística, es inconcebible que se le pueda dar tanto valor a alguien que únicamente interpreta, que no compone, o ni siquiera ejecute un instrumento y que llegue al estudio de grabación, y de la noche a la mañana ingrese a todo este circuito, que seguramente esto ha de ser lo que "duele" a todos los que de alguna manera están involucrados con este "rollo". Todo esto que impera a nivel artístico en este país, es un reflejo muy concreto de la situación general del mismo, así como existe un partido monolítico, implica a un solo medio de comunicación.

Antonio Zepeda, músico formal egresado de la carrera de Instrumentista de la Escuela Libre de Música, cuyas tendencias y gustos musicales van desde la música culta hasta el Jazz, opina acerca de la difusión musical masiva que: "Es una problemática que se vive en la actualidad, que ha afectado mucho desde el punto de vista sociológico y emocional, es una incongruencia total. Cómo es posible que habiendo tantos músicos que nos hemos fletado más de nueve años estudiando (armonía, contrapunto, conjuntos corales e instrumentales, historia y apreciación musical, etc.), y llegan los Bukis y Iguau!, lo máximo, están supermillonarios, poseen avión y yate, y para colmo, la JBL (empresa norteamericana que se dedica a la producción de equipos de sonido electrónico), les acaba de dar un premio por ser el grupo que mejor ha utilizado la sonorización con este equipo en el mundo.

Hay que tomar en cuenta hasta qué grado llegan los medios, pues si la gente los escucha, dice "sí, son los mejores", y cada vez que los Bukis tienen una presentación, los lugares se atascan. Si los considero, pero no hay ni punto de comparación con las letras de Agustín Lara, Consuelo Velázquez, María Grever, los hermanos Domínguez y tantos otros, que más allá de hacer letras, creaban poemas para sus canciones, y hoy no existe nada de eso. En la actualidad ya ni siquiera es necesario tocar, pues únicamente se reviven refritos de hace veinte años, que hasta supuestamente dentro de la onda Rock, "La chica ye-ye" es una canción que fue grabada hace más de dos décadas por Los Rockin Devils. Existen otros ejemplos nefastos como Alejandra Guzmán o Gloria Trevi, que les gusta a la gente, sobre todo a la juventud, y yo pienso que todo se podría resumir con sólo decir que no hay criterio, no hay gusto. Grupillos como Las Nenas son una molestia, y para mí hasta desagradables, es importante darnos cuenta de lo que logran los medios de comunicación, específicamente la televisión, por eso estamos como estamos, todo eso es producto del sistema que nos rige, están embruteciendo a nuestra juventud. Las muchachas cantantes de hoy, salen a escena y enseñan hasta lo que no-, tal vez traten de justificar su incapacidad por medio de ese tipo de imagen, y los jóvenes a todo dar, y aceptan toda esa manipulación sexual, cuando no debería ser así, pues cuando hay talento, calidad y capacidad, lo demás sale sobrando, sin embargo dicen por ahí que el que no enseña no vende, y si es así, pues

que enseñen.

La comercialización musical para como estamos en nuestro país, por lo menos para mí no es válida, porque lejos de ubicar, orientar o encaminar a la juventud hacia algo positivo, lo único que sucede es que los jóvenes se vayan para los lados, andan como cieguitos con bastón, además de que dentro de las entrevistas que se les han hecho a estos grupos, cada quien sale con algún rollo "filosófico", "astral", que quién sabe si ellos mismos se entiendan. Obviamente, esta es sólo una opinión personal y bastante subjetiva pero a la vez muy interesante, sobre la manera en que mucha gente que forma parte del medio artístico musical, siente y piensa con respecto a los supuestos "valores artísticos" que son apoyados por los medios en México.

Actualmente en otros países, la música de Rock ha abierto una gran industria que cuenta con el apoyo directo de los medios de comunicación, pues ya existen muy variados espacios de difusión del género y todos los productos colaterales que se ven inmiscuidos con él (periódicos, revistas, discos compactos, cassettes, equipos modulares, aparatos e instrumentos musicales, etc.). La importancia del Rock dentro del movimiento económico internacional, es superlativa, ya que "El enorme movimiento económico que está representando actualmente la música en todo el mundo, en vez de disminuir, va aumentando progresivamente... En Estados Unidos y -

en Inglaterra los artistas con un nombre más o menos importante suelen hacer discos de oro cada año, es decir, suelen rebasar el millón de ventas en su disco. Para dar una cierta idea de las cifras que se mueven actualmente en este campo - diremos que en USA, en 1969, se vendieron 1170 millones de discos en mercado abierto y 416 millones de cintas cassettes más 33 millones de ventas al exterior y 789 millones de ventas a domicilio. Sin embargo, esta industria directa del disco, tiene en torno otra gran industria que se incrementa diariamente en todos los países: la industria de los tocadiscos, los magnetófonos, los grandes equipos de alta fidelidad, los posters, los instrumentos musicales adquiridos por gente joven.

Esta industria es, en grandes cifras, mucho mayor, y en parte está formada por el fenómeno de la música. El día que la gente joven de Estados Unidos e Inglaterra se dieron cuenta de que ellos tenían en sus manos este gran poder, fue realmente el día en que la música dejó de ser música sólo y se unieron, por ejemplo, conceptos como música y política o música y comportamiento social. "Uno de los grandes objetivos que se propusieron los protagonistas de la 'beat generation' neoyorquina fue la de acceder paulatinamente al control de los medios de su propia cultura. De este modo nació una industria, un mercado y un tipo de economía y poder juveniles que en los últimos veinte años han cambiado el comportamiento y las ideas de las nuevas generaciones."⁵

5 José M. Inigo y Joaquín Díaz, Música Pop, Música Folk, pp.16-17-18

CAPITULO III

LAS ALTERNATIVAS DEL ROCK AUTENTICO COMO ALTERNATIVA

CAPITULO III

LAS ALTERNATIVAS DEL ROCK AUTENTICO COMO ALTERNATIVA

En base a la gran gama de artistas surgidos y apoyados de manera superlativa por los medios en nuestro país, se puede afirmar que la mayoría de las veces el talento artístico es lo menos importante para la fabricación de ídolos, en la cual se mezclan varios ingredientes:

1. Apariencia física casi óptima (dentro del estereotipo social anglosajón que se ha aceptado como belleza en México), güeros y güeras, imagen atlética y curvilínea.

2. Coreografía sencilla muy bien pensada.

3. Mucho dinero de por medio en la producción discográfica, difusión al cien por ciento a través de los medios de comunicación, principalmente la televisión.

4. Mediocre creatividad en cuanto a los temas y sus letras.

Resulta sumamente increíble que al existir tanta capacidad creativa, se le dé más apoyo a los ya muy quemados "hijos de Televisa". Basta con encender la radio o el televisor, y salvo algunas excepciones, la escena está dominada casi en su totalidad por artistas mediocres como Lucerito, Tatiana, Tim-

biriche, Menudo, Garibaldi, Los Bukis, Los Voniks, etc., o en su defecto, en el cine se proyecta la película debut de Alejandra Guzmán, o simplemente ya está a la venta el videocasete de Luis Miguel.

Cualquier artista se debe a un público, y lo ideal sería que cada uno de ellos pudiera vivir del arte, como cualquier profesionista de su profesión, aunque, por lógica, la diferencia radica en que el artista requiere de una difusión determinada, y en el caso del músico, entra en el círculo mencionado anteriormente (músicos-compañía disquera-medios de comunicación-músicos, etc.).

Un caso interesante dentro de la comercialización musical es sin duda el fenómeno de Juan Luis Guerra, cuya producción de disco es excelente, su voz, estilo (dentro del género sonero), músicos y calidad de grabación, hacen de él (cantante, compositor y arreglista), un artista que contiene los elementos indispensables para gozar del "privilegio" comercial, y haberse hecho merecedor del respeto de los críticos. La comercialización musical de cualquier solista, grupo u orquesta, es válida siempre y cuando exista un verdadero soporte artístico que respalde a dicha comercialización, es decir, que los artistas sean o pesen por sí mismos.

El gran negocio que los medios han encontrado con esta extremada comercialización, ha logrado estereotipar los gustos

tos del público; chavitos bonitos que no tienen ni una mínima idea musical y que cuentan con todo un apoyo económico de respaldo, promueven una mediocre ideología y alimentan de muchas formas la necesidad sexual del individuo, y es algo para pensarse pues este público escucha sus canciones, se las aprende y hasta las canta.

La validez de la comercialización musical masiva podría ser justificada, pero bajo los principios de quién, si por ejemplo lo único que se transmitiera fuera música de Jazz, probablemente la gente lo escucharla con agrado y seguramente sería más existente en cuanto a los valores difundidos y obligaría a los artistas a ser mucho más preparados y conscientes de lo que quieren lograr, es decir, la comercialización musical depende de quién tenga en sus manos a los medios, si no hubiera tanta corrupción por parte de ellos y trataran de mostrar al público una mayor diversidad musical de la que se difunde actualmente en México, esta comercialización tendría mucho más validez.

La revolución musical del Rock ha sido una lucha y al final un mutuo acuerdo entre lo legítimo y la pose. Se "crea" un estilo musical y los medios se dan cuenta de que esto genera una locura juvenil colectiva, entonces el sistema lo asimila, lo domestica y lo vende, y de entre todos los artistas que se ven implicados en el movimiento, hay algunos que realmente sienten esa música y están de acuerdo con esa ideo-

logía "irreverente" para el sistema, es decir, por un lado - existen artistas que son auténticos y, por el otro, hay quienes simplemente se prestan o venden para el negocio. Hay casos penosos como el de Elvis Presley, que a pesar de la gran importancia y trascendencia que ha tenido hasta la fecha, fue explotado y utilizado al máximo, cuya imagen sigue aprovechándose para hacer millonarias a otras personas.

Ha sido muy ingeniosa la manera en que los medios han - utilizado a la música, que hay gente muy capaz y talentosa - para planear sus estrategias pues es innegable que si Estados Unidos tiene a Hollywood y hacen "soundtracks" de las películas en los que intervienen artistas conocidos y los convierten en éxitos del "Top 40", aquí en México existe Televisa en donde se producen telenovelas, y un recurso que se ha utilizado de unos años para acá, es que se incluyen cantantes que interpreten la rúbrica del programa o los temas musicales del mismo que después se arma o se produce el disco y se vende, - lo cual es un mecanismo mercadotécnico muy bien pensado y el único culpable es Luis de Llano.

Aparentemente, el público empieza a darse cuenta de que todo esto se maneja de una forma muy grosera, pues ha salido a discusión el tema del "play back" y es muy importante, pues la gente, por el hecho de que pague por presenciar algún tipo de espectáculo, tiene derecho a exigir, y de repente se presentan una serie de individuos que ni siquiera cantan y se -

mueven como tontos (pues todos desempeñan la misma coreografía), resulta algo lógico para indignarse. El hecho de que sea un grupo, no significa que sea algo cohesionado, de que todos tengan que hacer lo mismo, y que a nivel profesional o seudoprofesional se haga así, carece de validez. Es muy difícil para alguien que se mueva dentro del Rock, no tener prejuicios hacia este tipo de expresiones, pues como es sabido, todos estos fenómenos nacen debido a la oportunidad y si existen elementos para negarlos, ya que como se mencionó con anterioridad, no es lo mismo que alguien componga y cante a que únicamente se le entregue una composición y la interprete, el valor no es el mismo. Los "auténticos" rockeros mexicanos lo han hecho de la manera más honesta posible aunque por diferentes motivos no les ha dado el resultado esperado. Dentro de lo positivo, parece que las condiciones empiezan a cambiar pues antes no existía ningún espacio, y si no los abrían, los mismos músicos se han encargado de encontrarlos.

Nuevamente dentro de lo prefabricado, se dificulta poder emitir un juicio objetivo hacia este tipo de productos, sobre todo por el prejuicio que existe pues a veces es muy concreto y otras es infundado, aunque aparentemente no se puede estar equivocado cuando se siente que es algo impuesto, y es cuando regresan los medios de comunicación, donde se expone una adjetivación excesiva: las sesiones de TV, la exposición radiofónica y las compañías disqueras, en donde sí se realiza un sondeo de cuántas veces se transmite una canción de Gloria -

Trevi en muchas de las estaciones de radio, se encuentran cifras impresionantes, dos mil y tantas veces, que de esta manera, a quien no se le "pega" esa canción, es decir, si el público escucha una melodía diez veces al día, se llega a popularizar y a vender básicamente por su constante repetición, porque Gloria Trevi aparece en la televisión, en las revistas, en los periódicos, y entonces toda esa conjunción de repetición, logra que Gloria Trevi sea importante.

Acerca del Rock auténtico en español, específicamente en México, es preocupante la situación de los grupos que vienen atrás de los ya conocidos, que al paso de los años, estos últimos, si son buenos, probablemente persistirán en algún gusto y en la popularidad de la gente, pero los que vienen detrás, como fenómeno parece que ha funcionado, qué mejor que tener Rock escrito en un idioma que es inteligible para todos los latinoamericanos, algunos europeos y otras comunidades dispersas en el mundo, que se asocian más fácilmente al español. Es brillante la trayectoria de muchas de estas personas que actualmente se desenvuelven en el circuito profesional o semiprofesional, que algunos lo hacen por amor al arte y otros en base a un motivador comercial y han trascendido, es indiscutible la calidad que exhiben, y hasta superior (en determinados casos) que algunos ejecutantes de habla inglesa, no hay demérito en cuanto a lo que aportan, sería aventurado expresar lo que pueda suceder con este movimiento pues se puede terminar la cantera y por ende, toda esa gente podría

ser bloqueada, lo que sucede es que son mercados muy cerrados, pues no es igual dirigirse a 700 millones de personas - consumidoras potenciales de Rock en inglés, a hacerlo con - 2,000 millones de hispanoparlantes, que de ellos se tendría - que descartar un 50 por ciento que no gusta del género y además se tendría que analizar si por localismos inherentes a su nacionalidad, no sean asequibles a toda la gente. Como situación generalista es positivo y sería genial que se abrieran - espacios y canales de expresión para todos esos artistas que van a la zaga en difusión, oportunidades y conocimiento para las masas.

Las alternativas que propone el Rock auténtico en español son muy vastas, y un tema que no se ha tomado en cuenta - hasta ahora, se refiere al mensaje letrístico de sus impulsores. El mensaje en las letras del Rock mexicano, existe, aunque es uno de sus puntos más débiles, y sobre todo porque - existen aquellos que tienen una tendencia poética y olvidan - que el Rock implica la unión de letra y música y que no deben ser separadas en ningún momento, e incluso aunque sea una - buena letra y aunque tenga ciertas connotaciones poéticas, al desprenderla de la música, se le estará restando el 50 por - ciento o más de su valor. De un tiempo para acá, en México se han tratado de realizar mejores trabajos letrísticos, pero - como en otros países, han sido muy pocos quienes lo han logrado. En Estados Unidos y en Inglaterra son muchos los que - realizan una buena conjugación de música y lírica en lo que a

sonido y rima se refiere, pero no necesariamente esto quiere decir que sean letras que contengan una tendencia netamente social, son pocos quienes lo hacen así, y aquí sucede lo mismo, ya se maneja más el español, los músicos ya aprendieron a utilizarlo y a comprender la riqueza del idioma, usan contracciones, metáforas, disonancias y en fin, ha habido un gran avance en ese sentido, pero tampoco es válido que en un momento determinado, cuando se hable de mensaje, se piense que indispensablemente toda canción debe decir algo esencialmente útil o social, porque para esto siempre van a ser muy contados los grupos o exponentes que trabajan bajo ese sentido, por ejemplo algunos como Rockdrigo, que comenzó a darle esa intención más comprometida, sin caer tal vez en el coloquialismo excesivo que siempre ha tenido el Tri. Otro ejemplo podría ser La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, quienes con sus letras no plantean precisamente alguna alternativa, pero la problemática que reflejan es verdadera, como cuando hablan acerca de la brecha generacional, no es plantearle al adolescente cómo debe rebelarse, sino le exponen el ejemplo del padre que censura al hijo por su forma de vestir, y éste a su vez le cuestiona al primero, por qué en sus tiempos él era pachuco y eso le representó al padre una forma de rebelarse, y ahora después de cincuenta años no se puede ser pachuco pero sí se puede ser punk, y entonces lógicamente, un padre que fue pachuco asume su rebeldía desde su referente que fueron los años cincuenta, con sus pantalones holgados, cadenas y vaselina en el cabello, y es difícil que lo asuma.

Es interesante la manera de exponer la problemática, como en el caso de la canción "El Circo", que con una letra describen cómo es la vida en la ciudad de México y todo lo que se genera a partir del hecho de ser un subempleado. De igual manera existen otros grupos que determinadamente no hablan de eso, y otros que son muy introspectivos como Caifanes y Tex Tex, que a veces abordan su problemática en un sentido más particular, pues hablan de lo que les afecta directamente a ellos. Una de las cosas que se puede palpar es que los grupos hacen letras cada vez más universales, a pesar de lo particular que pueda ser el crear una canción que plantee una situación con la que la mayoría de la gente se identifique, como el transportarse en camión y llegar cansado y deprimido a la casa, como es el caso de "Toque Mágico" de Tex Tex.

Una de las cosas fácilmente observables es que lo que siempre se ha pretendido por parte de los grupos rockeros en México, es que sean las grandes compañías disqueras las que abran las puertas a este género, cuando en otros países lo que lo ha generado han sido las compañías independientes, y este punto es muy importante pues hay mucha gente que no sabe qué pasó antes de la primera división del Rock, y es digno de tomar en cuenta a estas compañías y movimientos independientes, es decir, grupos que cuando surgen, nadie los considera y finalmente se convierten en los grupos de moda, y la gente que piensa que el Rock está muerto, debería dar una revisada a lo anterior, estudiar un poco a todas esas compañías inde--

pendientes que generan cientos y cientos de grupos que una vez que llegan a la fama, siguen retroalimentando a esas compañías, por ejemplo, dentro de este movimiento en México, es interesante que grupos como Caifanes, a pesar del éxito que tienen, no se olvidan de presentarse en el LUCC o en Rockotitlán que es donde están sus raíces, pues resulta hasta motivante que no tengan tantas pretensiones o que se sientan "estrellas" pues saben de dónde vienen y todo el trabajo que les costó llegar a ese nivel, y que ahora pueden ayudar a otros músicos que van sobre el camino. Desgraciadamente también existen algunos grupos que creen que alguien debe llegar a contratarlos, como Krista Gali, que después de seis años y haber ganado el "Band Explosion" de Yamaha en 1990, no se decidan a grabar independientemente pues siguen en la espera de que llegue la gran compañía y los promueva, y esto es prácticamente imposible. En el caso contrario se encuentra La Maldita Vecindad..., que a pesar de haber grabado con una importante compañía, no están dispuestos a cambiar nada, y aunque su disco (el primero) no tuvo ninguna difusión porque para empezar el nombre del grupo producía muchos problemas para los programadores de radio, además de que algunas de sus letras contienen elementos del albur (cuando todo mundo sabe que en México el albur es una expresión de la cultura popular), no se han dejado asimilar, continúan con su propuesta y para ellos es importante lo que hacen, son junto con otros más los creadores de un movimiento autóctono, en el que se puede reconocer todo este tipo de elementos.

Otra de las particularidades positivas del Rock auténtico nacional, es que ya existe una gran versatilidad de grupos que hay hasta para escoger, existen mucho más corrientes que antes. Llegó un momento en que todo mundo creaba Rocanrol o música estilo Chicago o Tecno, y actualmente ya se pueden encontrar Heavy Metal, Speed, Trash, Punk, Pop, Musicodelia, etc., en pocas palabras, se han desarrollado, y aunque todavía tarde otros veinte años, ya implica un crecimiento, se notan mucho más formas que hace quince años, y sobre todo a raíz del "boom", lo que destaca también es una continuidad que no existió en ese entonces, pues a excepción de Three Souls... y Chack Mool, todos los grupos eran de un disco y adiós, en cambio ahora ya existen proyectos más consolidados como Radio 14 que tiene tres discos, Tex Tex tiene dos, La Maldita Vecindad... ya va por el segundo al igual que Los Amantes de Lola y Fobia, y sólo por mencionarlos a ellos que son los grupos puntuales, pero también hay otros que hacen su debut y continúan con su proyecto aunque sean independientes. Finalmente lo que ha logrado que en México el Rock sobreviva, es la necesidad de participación dentro del movimiento independiente.

Con todas sus formas y matices, el tipo de mensajes que manejan la mayoría de los grupos mexicanos completamente desconocidos que cuentan con prácticamente nulos canales de difusión, es importante pues mediante el análisis de ciertas grabaciones (caseras en su totalidad), se puede notar la in-

conformidad que existe por parte de éstos, ya que se manifiestan si no como víctimas, si como eslabones conscientes de la sociedad, su intención social es clara, exteriorizan a grosso modo esa inconformidad contra el sistema establecido, protestan contra los artistas que aparecen en "Siempre en Domingo", que de hecho existe un programa radiofónico que se llama "Sólo para Bandas", en donde se desarrolla un determinado tema, y como fondo es acompañado por música de Rock nacional relacionada con dicho tema. En este tipo de programas, es donde se puede encontrar una gran diversidad ideológica que al final resulta ser homogénea para la mayoría de esos grupos mexicanos, pues plantean problemáticas comunes a la mayoría del populacho, es decir, en mayor o menor grado llevan consigo un agente concientizador.

Dentro de esta autenticidad nacional rocanrolera, sean grupos difundidos o no, existe un mensaje específico: "Despierta, ya tenemos la oportunidad de comunicarnos contigo... adhiérete al movimiento...", lo que sí es de temerse es que sea sólo la "llamarada de petate", que sea únicamente el "boom" o la situación de moda pasajera la que mantenga despierto al Rock nacional. Si se empieza a tener resultados, si llega a haber derrame económico en esta cuestión, continuará su producción y aumentará su demanda. En la gran mayoría de los casos, al menos dentro de lo nacional, existe una gran cantidad de personas que se preocupan por transmitir algo, aunque tampoco sería válido caer dentro del panfletismo poli-

tico (como muchos lo hacen, que exacerban los sentidos en aras de una lucha de clase), pues aunque toda expresión artística no es carente de alguna implicación o motivador político, no va a significar lo mismo para quien lo escuche en las Lomas de Chapultepec, como para quien se desarrolle en la colonia Industrial, existirán variaciones de fondo en la comprensión de la lírica. Entre la opresión, todos los artistas tiene una situación que aportar, y tan válida puede ser la problemática de el desempleado, como la de la gente que no sabe qué hacer cuando el trabajo se convierte en una rutina asesina.

Aunque para algunos resulta un término exagerado, algo que puede socavar las conciencias de una sociedad y ponerle "los pelos de punta", es lo suficientemente peligroso para haber sido considerada una revolución, como una especie de terremoto que sacude a las instituciones a pesar de que existían ciertas condiciones para que se pensara que el Rocanrol fuera un ritmo pasajero como el Swing o el Mambo en México. El período más importante dentro de la historia de este género, es cuando deja a un lado el "Rol" y se convierte en Rock, cuando los Beatles, dentro de su aparente ingenuidad comienzan a crear música, y que lo determinante fueran las condiciones o la coyuntura de la cual se rodeaban, pues existía la llamada literatura "Beat", la sicodelia y mucha gente que en Estados Unidos revalidaba a los músicos y sus canciones y se les daba el estatus de obras artísticas. En ese sentido pare-

ce que esa década de los sesenta, llevaba algo mágico, pues - no sólo surgieron muchos de los grupos más importantes hasta la fecha, sino también muchos acontecimientos como la llegada del hombre a la Luna, los asesinatos de John F. Kennedy y - Martin Luther King, la psicodelia, la revolución sexual, los - movimientos estudiantiles, la guerra de Vietnam, es decir, - sucedieron demasiadas cosas que repercutieron también en Mé- xico.

El Rock es muy parecido a una Mantis Religiosa, es capaz de comerse a sí mismo, de regresar cada vez más a sus raíces, de reformularse para tratar de esquivar esa asimilación in- - dustrial. La industria necesita crear nuevas etiqueta, y el - público a su vez, necesita un referente para saber qué es lo que va a comprar, por ejemplo, el término "punk", puede decir mucho para quien está enterado, pero para aquél que no conoce le va a parecer absurdo y todo lo que oiga le va a "sonar" - igual, pero existen tantos matices, que después de escuchar - muchos discos, leer revistas y confrontar cientos de pláticas sobre lo mismo, se puede dar cuenta de que la industria siem- pre regresa, siempre trata de mediatizar las expresiones, y - por eso es importante recalcar el punto de las compañías in- dependientes, de que un grupo o artista que grabe con ellas, aunque no cuente con todos los recursos técnicos, su frescura está implícita, pues lo hacen como ellos mismos consideren - que se grabe su producto, tal vez con muchas asperezas y con muchos sonidos que todavía hay que pulir, y que cuando ingre-

san a una compañía fuerte, aunque tengan a su disposición toda la tecnología existente, al pulir ese sonido se le omite esa rariedad. Es muy obvio que pocos son los grupos que en realidad pueden soportar ese gran paso, afortunadamente ya se ha superado la idea de mencionar a los grupos nuevos como "los nuevos Beatles" o "los sucesores de los Beatles", que todavía durante los setenta se hacía mucho este seguimiento y que terminó con la muerte de John Lennon pues fue el momento en que todos se dieron cuenta de que ya no se podía vivir de los viejos ídolos y sencillamente ya no se utiliza, simplemente surgen los grupos. Hay bandas que son muy importantes a nivel mundial actualmente, incluso U2, que a pesar de toda la moda que generó y que de momento no se sabe nada de ellos, continúan vigentes y han trascendido, en el mismo caso está The Cure, que de repente se volvieron éxito y en cuanto a sus letras, no se alcanza a visualizar en dónde radica este último cuando hablan de temas oscuros, depresivos, y esto, como opinión personal del que escribe, es como exponer el lado desagradable de la vida. Antes era diferente pues grupos como los Doors, cuando gritaban "¡Queremos el mundo y lo queremos ahora!", era porque creían que su posición política era la adecuada, aunque después el tiempo les demostraría que no era así. Por esta razón los rocanroleros actuales saben que deben tomar más en cuenta a la acción directa, como los conciertos de amnistía, es decir, una acción más concreta que implica no sólo encerrarse en una cuestión musical sino que deben ir hacia afuera, que sus conciertos o presentaciones sean de bene-

ficencia, como apoyo a equis tipo de causa, lo cual, aunque - también da pie para que entren muchos oportunistas al asunto, no se le resta validez a la labor de aquellos que lo iniciaron.

Como punto de vista optimista, a pesar de todos los obstáculos que ha tenido que librar el Rock nacional para continuar con su propuesta, se comienzan a abrir nuevas expectativas (por lo menos eso es lo que aparenta) tanto en el escenario nacional como en el internacional. En el caso de Caifanes, tienen en sus manos el privilegio y la gran responsabilidad de ser el grupo de Rock número uno de México. Esta responsabilidad se refiere básicamente a la imagen de los grupos rockeros mexicanos que ellos representan, afortunadamente han realizado un buen trabajo musical en estudio, y lo han interpretado dignamente en todos los lugares donde se han presentado, y los diversos públicos a quienes se han dirigido los - han aceptado con agrado. Un reportaje que apareció en las páginas del periódico "El Nacional", en septiembre de 1991, da una interesante visión de lo acontecido en el festival ¡Viva Chicago! el día 8 de septiembre del mismo año, con la actuación de Caifanes en dicha ciudad estadounidense: "CAIFANES - CONQUISTO CHICAGO. Chicago, Ill." De Chicago se han contado - muchas cosas, pero lo que se conoce poco es la cantidad de latinoamericanos que radican ahí, que en números redondos sobrepasan el millón, siendo así la tercera parte de la población total.

De esos latinos encontramos que el 80 por ciento son mexicanos, comúnmente conocidos como 'chicanos' que han hecho de esta parte norte de Estados Unidos su casa.

Todo esto viene porque el grupo de rock mexicano Caifanes estuvo en esta ciudad, tocó para los latinos y los conquistó, logrando con ello abrir una puerta más del tan difícil mercado estadounidense.

Todo esto en las actividades musicales del tercer festival ¡Viva Chicago!, que se realiza al aire libre en el Grant Park de esta ciudad. Recital que reúne a distintas voces y géneros musicales, que van desde el mariachi, pasando por la balada romántica, hasta la música guapachosa del merengue o la salsa, estos últimos ritmos muy socorridos por los hispanoparlantes.

Por lo que se puede ver, no era un público nada fácil para un grupo de rock, del cual no se conocía nada -o casi nada- y que aparecía como la excepción en este tutifrutí sonoro.

Pero en fin, nuestros paisanos nunca se amilanaron y esperaron, no sin un poco de incertidumbre y nerviosismo, una prueba de fuego. Unos días atrás estuvieron en el Segundo Encuentro de Rock Iberoamericano, en la ciudad de Huelva, España, donde alternaron con Rosendo, un músico español muy duro,

y se puede decir que el público iba por el hispano. Pero con todo en contra, Caifanes salió airoso de esa prueba.

Días después tocaron para la prensa especializada en Madrid, que iba a ver un grupo mexicano 'que probablemente se pareciera a alguno de los que ahí había', pero cuál fue su sorpresa al encontrarse con un grupo de rock pop con personalidad propia. Las felicitaciones estuvieron al día; incluso Diego Manrique, el crítico rockero más prestigiado de esos lares, dio su aprobación.

Pero volvamos al ¡Viva Chicago!, festival donde el coordinador Enrique Muñoz confiaba en Caifanes y expresó que el año pasado fue una agradable sorpresa tener a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio.

Muñoz señaló también que él estaba consciente de que el rock era parte de la cultura juvenil y que en esos festivales, promovidos por el alcalde de la ciudad, se le daría entrada a grupos de primera línea.

El Grant Park está a un costado del lago Michigan. Días antes estuvieron como plato fuerte Nelson Ned, Beatriz Adriana y Ray Barreto. El domingo 8, Caifanes alternaría con el salsero Eddie Santiago.

Una breve lluvia hizo pensar que todo terminaría pronto.

Pero ésta pasó y el público estoicamente aguantó. En lo que prepararon el foro los animadores contaron algunos chistes.

Por fin empezó Caifanes su 'show' e irrumpieron en la escena con "El negro cósmico" y los dos grupos de 'fans' empezaron a gritar, ondeando sus mantas donde daban la bienvenida al grupo en Chicago. Estos se lanzaron al foro ante la impotencia de los guardias de seguridad que los conminaban a regresar a sus lugares. No hicieron caso.

Siguieron con "La vida no es eterna", "Los dioses ocultos", "Mátenme porque me muero" y cuando estaban tocando "Detrás de ti", ya se habían echado al público a la bolsa, aunque perduraban algunos escépticos salseros que no dejaban apreciar que estaban frente a una buena banda.

A ciencia cierta no sabemos con exactitud cuántos asientos eran, pero se calculó entre 65 y 70 mil, de los cuales la mayoría al llegar a "La célula que explota" y "La negra Tomasa" ya estaban eufóricos. Esta última conocida canción que los muchachos cada vez la hacen más jazzera.

Se despidieron y ¡oh sorpresa! los llamaron una vez más, cosa poco frecuente en este tipo de conciertos, donde los aclamados son los guapachosos. No se hicieron de rogar y regresaron a tocar "Perdí mi ojo de venado". Los aplausos y otra pieza, pero nada pasó.

En el camerino había entusiasmo, lo habían logrado. Los llamaron a una entrevista con el canal patrocinador, el 44 de Chicago, y cuando fuimos a la parte posterior, nos encontramos con un par de cientos de jóvenes que coreaban al grupo y los llamaban por su nombre. Marusa Reyes -manager del grupo- rebosaba de satisfacción.

Firmaron autógrafos. Saludaron algunos 'fans', se tomaron fotos con otros y los de seguridad estaban nerviosos, - pues esperaban que los ansiosos chavos se lanzaran sobre los músicos y eso se volviera un desastre. La mejor opción fue - sacarlos de ahí. Se hizo.

Más tarde... comentábamos lo sucedido y decían que ellos no venían con la intención de ser superestrellas. Sólo llegaron con sus canciones a tocarlas con muchas ganas. Hablamos - sobre las posibilidades del mercado de esta ciudad para los - grupos de rock mexicano y llegamos a la conclusión de que - eran muchas, que sólo hacía falta encontrar el camino y que - este festival era uno...

Bajo este tipo de información es que los grupos mexicanos mantienen la esperanza y la búsqueda de las alternativas que los grupos puntuales pueden descubrir; algo parecido quizá a la llamada "Invasión Inglesa" en Estados Unidos y después - el mundo entero durante la década de los sesenta, provocada - prácticamente por los Beatles y que continúa vigente con el -

surgimiento de los grupos de la nueva ola... en fin, soñar no cuesta.

CAPITULO IV

ANALISIS DE DISCOS

CAPITULO IV

ANALISIS DE DISCOS

Uno de los puntos más interesantes que se pueden notar dentro del concepto musical trabajado por Caifanes dentro del disco en cuestión es sin duda el discreto manejo de sincopas y cambios rítmicos, además de que dentro de la misma interpretación se puede notar el desempeño de complejas armonías que obviamente se salen de la llamada triada perfecta (es decir, primera, tercera y quinta), o sea, rompen con el tradicionalismo de los tonos naturales que comparablemente con el Rock norteamericano e Inglés (y de hecho el de casi todos los países altamente desarrollados), no implica nada novedoso, pero al hablar del ámbito nacional, demanda un avance o por lo menos un intento o el inicio a la superación y al experimento del taller musical, que en determinado momento esa podría ser la alternativa de aquellos músicos y oyentes del Rock en español. Si se pudiera escribir una lista de todos los grupos mexicanos que ya se mueven dentro del circuito del Rock nacional (esto no significa que sean grupos conocidos a nivel popular), resultaría algo extenuante e interminable, tan sólo bastaría con analizar un poco cuántos son los que se presentan al mes en lugares como Rockotitlán o el LUCC, y mínimamente se contarán aproximadamente cien de ellos, de los cuales, a pesar de que ya existe una mayor preparación y conciencia musical, pocos son los que han logrado concretar un sonido que los identifique. Y aunque den-

tro de los grupos conocidos, muchos de sus integrantes luchan por el logro del virtuosismo, la idea musical es o demasiado visceral o ridiculamente intelectual, pues lo único que se puede percibir es un malogrado alardeo interpretativo.

Afortunadamente Caifanes ha logrado una magnífica mezcla que provoca la visceralidad sin descuidar las influencias intelectuales que pueden rescatar la magnificencia musical del Rock mexicano.

El anteriormente mencionado concepto musical de Caifanes es aparentemente sencillo y muy ameno, pues a pesar del uso de síncopas y cambios de tiempo en la batería y el bajo, se recurre en la generalidad de los temas, al uso del tiempo de cuatro cuartos, que es el ritmo más asequible usado hasta la fecha.

Actualmente dentro de la música popular, existen equipos electrónicos muy sofisticados, guitarras y bajos electrónicos con una sensibilidad y calidad sonora impresionantes; baterías electrónicas y programadores de ritmo capaces de sustituir al percusionista más apto (sin dejar de tomar en cuenta que estos desplazamientos carecen del sentimiento e intención que un ser humano puede plasmar en determinada interpretación), y dentro de esta sofisticación tecnológica, lo más relevante ha sido, es y será la inclusión de los lla-

mados sintetizadores electrónicos, que no son otra cosa que la tecnología aplicada al tradicional piano, que de hecho existen módulos que pueden ser conectados a través de computadoras y lograr con ello que una sola persona interprete, bajo los programas incluidos en estos módulos, piezas musicales a nivel de cualquier orquesta musical. Una de las grandes ventajas que brinda esta innovación dentro del Rock, es que los intérpretes de teclado no necesitan ser precisamente unos grandes exponentes del mismo, sino ser músicos con idea y buen conocimiento de los nuevos productos en materia de música que están puestos a su alcance. En el caso de Caifanes, el tecladista y saxofonista Diego Herrera, con quien llevo ciertas buenas relaciones, muy aparte de que es una persona con admirable conocimiento y preparación musical, pues lo he escuchado al piano interpretando melodías clásicas de Bach, otras de Jazz como algunas de Dave Grusin e incluso más de su propia inspiración, en cuestión tecnológica está muy actualizado con respecto a los nuevos sonidos que existen en el mercado internacional. Afortunadamente en la actualidad ya no se puede hablar de un buen músico como alguien que únicamente interprete bien un instrumento, sino que además y sobre todo en el Rock, esté enterados y utilice los nuevos implementos tecnológicos, con lo cual pueda lograr una mayor superación y satisfacción musical. Precisamente este es el caso que se presenta en el mencionado disco en relación al desempeño de los teclados; en lo tecnológico, por el tipo de voces empleadas, que sumado -

con la capacidad creativa e interpretativa de Diego, logra crear una sensación atmosférica muy rica en relación a los diferentes colores y matices plasmados durante el transcurso de los cortes musicales.

Otro de los puntos importantes que es necesario recalcar es, ya que se tocó el tema de la tecnología al alcance del músico, que muchos de ellos, grupos y solistas, utilizan la programación de instrumentos por medio de los sintetizadores, con lo cual resulta mucho más sencillo y ágil poder realizar una grabación en un tiempo mínimo y obviamente es hasta más barata la producción de la misma. Dentro de un punto de vista personal, este es un procedimiento netamente comercial y muy socorrido actualmente en la música popular, lo cual implica un desplazamiento humano terrible, pues como se mencionó, se pierde la naturalidad indispensable del talento y capacidad del músico en sí. Caifanes no lo hace de esa manera, pues lo único que programan son las voces y sonidos de los sintetizadores y los efectos de la guitarra, por ello es que se puede percibir al primer momento todo ese sonido tan característico del grupo, además de que no caen en lo estridente y rebuscado que caracteriza a la mayoría de los grupos actuales. Por otro lado, la fina calidad del grupo es excepcional, pues lo han demostrado en sus presentaciones en vivo, y está latente en las dos obras discográficas que hasta el momento han presentado (aunque es claro que si cuentan con un gran apoyo de producción, sería

ilógico que no se realizara un producto de óptima calidad).

Otro asunto musical de gran trascendencia dentro del concepto Caifanes, es sin duda la voz indiscutible del vocalista-guitarrista Saúl Hernández, cuyo estilo personal le ha otorgado (a él y al grupo mismo) una imagen seductora, además de que a pesar de no ser un guitarrista consagrado, sabe darle un buen uso a la guitarra, con lo cual ha podido admirar a muchos otros músicos o cantantes, pues es una persona que al interpretar dos instrumentos a la vez (voz y guitarra), es sujeto de admiración.

Cuando se habla de mensaje dentro de la música, generalmente se relaciona el término con una cuestión denotativa, es decir, con el mensaje letrístico que pueda enriquecer a determinada obra musical, y esta no es precisamente la mejor traducción que se deba leer cuando se maneje este término. El mensaje musical que en el caso de una agrupación se pueda manejar, va a depender del concepto y la intención desarrollados mediante la concretización de una idea general determinada, la cual, si se ha trabajado a conciencia, logrará crear un sonido fácilmente identificable, que en otras palabras es, el estilo definido del grupo. A partir de este punto, es necesario regresar al manejo de la idea, lo cual es una cuestión un tanto débil en muchos de los grupos actuales en México, que aunque sí existe (la idea), la mayoría de ellos divagan dentro del concepto de autenticidad, pues -

al pretender ser tan originales, se pierden en un mar de confusión y por lógica, también se pierde el mensaje musical que en un principio pudo haber sido claro. En este caso se encuentran (dentro de un punto de vista personal), grupos como Los Amantes de Lola o Fobia que a pesar de ser buenos músicos, a excepción de unas pocas canciones, su concepto musical se dispara demasiado, y aquí es donde es importante analizar la música de Caiñanes, cuyo sonido y estilo son bastante concretos o definidos, sus canciones están muy bien pensadas, además de que utilizan elementos y conocimientos que sugieren una buena preparación musical, debido a los puntos mencionados al principio del presente capítulo.

En conclusión, el mensaje musical de determinado concepto, debe contener cierta lógica e intención, aunque se recurra a ejecuciones armónicas, melódicas o rítmicas complicadas, es decir, se puede componer alguna pieza muy complicada sin perder su estructura y su mensaje, tal es el caso de los llamados clásicos de la música culta (Bach, Mozart, Beethoven, etc.), o en el caso de los clásicos de la música contemporánea como los Beatles, en donde se puede percibir ese sonido de conjunto, no se escuchan los instrumentos aislados, sino que varios o muchos instrumentos ejecutan la misma unidad, como las piezas de un rompecabezas que al unirlos forman un todo.

Ahora sí se puede abordar el tema del mensaje letrístico-

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

co de la música de Caifanes. En primer lugar, el interesante estilo de composición de Saúl (pues es el compositor principal del grupo), es admirable, ya que primero crea el tema - (la letra), después le adapta una determinada música (acompañado por su guitarra), la propone a los demás integrantes del grupo y consecutivamente surgen los arreglos musicales - en donde todos participan con sus propias ideas y capacidad creativa e interpretativa.

La composición letrística es muy rescatable pues manejan ciertos caracteres de índole poética (sobre todo por la métrica de las letras), en donde salvo algunas canciones en que manejan temas hasta cierto punto universales, la mayoría de ellos son más personales y se deja abierta la alternativa para que el escuchante le pueda dar su propia interpretación al mensaje letrístico de la canción.

Para poder verificar esta teoría, se recurrirá al análisis de las letras incluidas en el disco a discusión.

Detrás de ti

Voy detrás de ti
como un perro infeliz
voy detrás de ti
como una sombra vil
ya no quiero andar
detrás de ti

nunca volteas
nunca me miras
ya no sabes quién anda
detrás de ti

voy detrás de ti
como nunca nadie fue
voy detrás de ti
como nunca nadie andará
ya no quiero andar
detrás de ti

nunca volteas
nunca me miras
ya no sabes quién anda
detrás de ti

...

voy detrás de ti
recogiéndote la piel
voy recogiendo lágrimas
en un vaso de papel
ya no quiero andar detrás
detrás de ti

Letra sencilla que contiene un mensaje aparentemente -
muy trillado, que sin embargo plantea una temática conscien-
te en relación al individuo enamorado mal correspondido, en
el que éste ha logrado darse cuenta de su indignante actitud
de acción ante su problemática, y asume su dolor al preferir
su propio amor que entregarlo a quien probablemente no lo -
merezca. No plantea suicidios o deseos negativos a la segun-
da persona. La importancia del mensaje de esta canción es -
bastante obvio, es en pocas palabras algo tan sencillo como:
"Si algo te hace daño, córtalo de tajo", o como se dice co-
loquialmente, "... a grandes males, grandes remedios", en -
donde lo que realmente se debe rescatar no es el orgullo o -
el rencor, sino la dignidad de uno mismo.

Antes de que nos olviden

Antes de que nos olviden
haremos historia
no andaremos de rodillas;
el alma no tiene la culpa

antes de que nos olviden
rasgaremos paredes
y buscaremos restos;
no importa si fue nuestra
vida

antes de que nos olviden
nos evaporaremos en magueyes
y subiremos hasta el cielo
y bajaremos con la lluvia

antes de que nos olviden
romperemos jaulas
y gritaremos la fuga;
no hay que condenar el alma

aunque tú me olvides
te pondré en un altar de
veladoras
y en cada una pondré tu nombre
y cuidaré de tu alma

amén

Letra muy vivencial en la que se muestra cómo Caifanes asumen su propio concepto, son conscientes de que el éxito y la popularidad no son eternos. Plantean lo importante que es el recibir el apoyo del público, que de hecho cuando dicen - "... aunque tú me olvides, te pondré en un altar de veladoras, y en cada una pondré tu nombre...", es ya un reconocimiento a este público al que en síntesis le dicen que aunque él los olvide, ellos no lo olvidarán a él, pues saben que la fama es esporádica, sólo existe en el presente, después... - quién lo sabe.

La vida no es eterna

Mira cómo te ha dejado esta vida
antes que pienses que vas a envejecer
mira cómo te ha dejado esta historia
antes que pienses que vas a enloquecer

mira que la vida no es eterna
en cualquier momento nos olvida

mira cómo se te cae todita la cabellera
antes que pienses que vas a enloquecer
mira cómo se te escurre todito el corazón
y tú, y tú, y tú no haces nada

mira que la vida no es eterna...

El tema central de esta canción plantea toda una realidad acerca de la manera tan despreocupante en que vive mucha gente que no ha sabido aprovechar la juventud; porque "gozan" el momento sin preocuparse por su futuro, que a cualquier persona le llega la vejez sin haberse dado cuenta de ello, y en muchos casos lo que llega antes es la muerte prematura. -

Lo que más destaca de la letra, y que además es una pequeña frase pero que contiene mucha sustancia es: "... mira que la vida no es eterna, en cualquier momento nos olvida", que personalmente creo que son unas pocas palabras pero que encierran algo digno de meditar, ya sea para los actuales jóvenes o para los viejos, pues como dijera Quino en una de las viñetas de su personaje Magalda, "la mejor etapa de la vida es estar vivo". La alternativa propuesta por Caifanes en esta canción, depende del mismo escuchante, es decir, debe pensar y hacer algo al respecto.

De noche todos los gatos son pardos

Hay perros que no ladran
pero te lamen los huesos
hay gatos que maullan
hasta exprimir su vientre

de noche todos los gatos
son pardos
pardo me duermo
pardo te sueño

así:

hay gente que no arriesga
le tiene miedo a la muerte
hay gatos que no mueren
le dan la vuelta al cielo

así:

hay gente que no ladra
pero te exprime el alma
hay gente que te odia
pero te lame las manos

hay perros que defienden
hasta clavar colmillos
perro que ladra
perro que ladra no muerde

de noche todos los gatos
son pardos
pardo me duermo
pardo te sueño...

Esta canción es solamente un reflejo de algo que todo mundo conoce y enfrenta diariamente en los diferentes medios sociales en que se desenvuelve, pues es sabido que el hombre combate al hombre mismo con diferentes recursos y bajo moti-

vos de poder. En el caso por ejemplo de una persona que sea líder de determinada empresa, y que por lo mismo tenga en sus manos el poder de contratar, despedir o ascender a sus subordinados, esta persona debe ser respetada por los mismos, aunque ese respeto no se dé precisamente por convicción sino por cierta conveniencia económica (pues de ello depende el que determinado empleado pueda incrementar su sueldo y por ende, lograr un mejor estatus, que es así como funciona el sistema en nuestro país), y entonces es cuando el respeto se convierte en una serie de caravanas y "sombbrerozcos", es decir, el empleado se convierte, como se dice vulgarmente, en un "lambiscón". Esa exposición de la hipocresía humana existe en todos los niveles, lo interesante es esa manera de plantear esas características humanas por medio de la comparación con las actitudes de los animales domésticos como el perro y el gato, donde el mensaje podría ser únicamente poner en alerta y concientizar al escuchante de esta situación, en otras palabras "caras vemos, corazones no sabemos". No plantean alternativas, simplemente esta es una crítica sobre una inconformidad personal vigente, en la que lo único que se puede concluir es que "... de noche todos los gatos son pardos".

Sombras en tiempos perdidos

Voy, a través del cristal
microscópico de tu piel celular
ciego incompleto terreno cruzado
de esquina a esquina te pierdo
de esquina a esquina te pierdo

junta tu rostro mojado con el mío
nunca me quites ese embrujo tuyo
ay amor, házme creer que todo es verdad
ay amor, házme brincar sobre el mar

somos sombras en tiempos perdidos

quiero romper el cristal
que empaña mi cuerpo confuso, difuso
muero historias humanas
que nunca han sido comprendidas, olvidadas

junta tu monstruo dolido con el mío
nunca me lleves a templos perdidos
ay amor, házme creer que todo es verdad
ay amor, házme brincar sobre el mar

somos sombras en tiempos perdidos
somos sombras en tiempos perdidos

La nostalgia por un amor es desarrollado a lo largo del presente tema. Probablemente es un amor del pasado que ha regresado al presente y crea una serie de dudas y conflictos al autor, en el que denota ciertas regresiones en el tiempo de su memoria, sin por ello perder la ubicación del presente. Es una canción que plantea una experiencia personal sobre el eterno tema del amor y el desamor, en el que refiere a Joaquín Sabina en su canción "El blues de la soledad" en una parte de la misma en que dice: "... el lugar en que has sido feliz, no trates nunca de regresar...", pues lo único que puede suceder es que el protagonista caiga en estas dolorosas circunstancias (me refiero a los sentimientos)

que plantea Caifanes en este corte, y que como se dice por ahí, segundas partes nunca fueron buenas.

El negro cósmico

Estoy perdido entre las misas de María
en una doctrina que no entiende libertades
estoy cambiándome de fases a escondidas
estoy regado en la misma sobredosis

estoy perdido en las escamas de tu vida
estoy quedándome sin sangre querida
estoy hundido en las palabras sobrehumanas
en que me digas que me crees y no crees nada

qué voy a hacer
si el cadáver no se olvida con la piel
qué voy a hacer
si el presente distorsiona mi razón

estoy perdido en un negro cósmico
estoy perdido en un negro cósmico

Aquí es donde Caifanes expone su manera de sentir y pensar ante el sistema social prevaleciente en México, crítica básicamente a todos esos canales que ejercen control sobre los individuos. Cuando menciona que está perdido entre las misas de María, toca el punto de la iglesia (no precisamente la religión), que es uno de los aparatos de control del Estado. Muchas veces, en diferentes pláticas, se desarrollan temas que van más allá de los límites que marca por ejemplo y en este caso la iglesia, en los que invariablemente surgen los escépticos religiosos que no dan la mínima oportunidad de existencia a los fenómenos paranormales que muchas otras personas apoyan y de hecho se dedican a estudiar. El hecho de intentar ver más allá de lo establecido, -

de procurar quitarnos las vendas de los ojos, nos puede otorgar una visión más clara de lo que sucede a nuestro alrededor, y poder criticar de una manera positiva a todo este tipo de cuestionamientos, aunque puede también resultar peligroso para quien tenga esta posibilidad de concientización, pues a mayor conciencia, mayor dolor, y es precisamente esto lo que le sucede al protagonista de la canción, que como él mismo dice está perdido en un negro cósmico, está solo, en una vitrina (aislado), que no entiende libertades, y le crea un estado de desesperación pues no encuentra dónde pisar, se convirtió en un "desadaptado", por no compartir la misma ideología que los demás integrantes de su núcleo social. Hay que recordar al célebre astrónomo Galileo Galilei, cuando propuso la teoría de que la tierra, junto con los demás planetas del sistema solar, giraban alrededor del sol, cuando en ese entonces la teoría egocéntrica (que afirmaba que la tierra era el centro del universo y tanto el sol como planetas y estrellas giraban alrededor de ella), era apoyada por el clero, y por lo tanto Galilei fue tachado de blasfemo y agitador, por manejar ideas que eran contrarias a las que el sistema imponía. Murió defendiendo su teoría, que al paso del tiempo fue verificada por los consecuentes descubrimientos y adelantos científicos. Caífanos reroma toda esta serie de condicionamientos, y caen irremediabilmente en una realidad de impotencia social, que es como yo traduzco la frase "... estoy perdido en un negro cósmico", en la obscuridad total, no hay alternativa, así nos educaron... "y sin embar-

go, se mueve".

La célula que explota

Hay veces que no tengo ganas de verte
hay veces que no quiero ni tocarte
hay veces que quisiera ahogarte en un grito
pero no me atrevo

hay veces que no dejo de soñarte
de acariciarte hasta que ya no pueda
hay veces que quisiera morir contigo
y olvidarme de toda materia

y olvidarme de toda materia
pero no me atrevo

hay veces que no sé lo que me pasa
ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro
somos como gatos en celo

somos una célula que explota
y esa no la paras

Canción interesantemente planteada, en la que se retoma el sonido y los elementos musicales del clásico (y de mal gusto) mariachi hollywoodense combinado con instrumentos y cortes estrictamente rockeros, en la que nuevamente se nota el eterno conflicto emocional, que a diferencia de "detrás de tí", o "sombras en tiempos perdidos", en este corte ya existe un amor netamente consolidado, que a pesar de ello aparentemente el tema del amor en sí, es la pérdida total del protagonista, pues hay veces en que no quisiera tocar a su pareja aunque no deje de soñarla. No quiere llegar al enamoramiento irracional, pues como dice "somos una célula que explota, y esa no la paras", Él no quiere depender de otra persona, quisiera romper con cualquier tipo de atadura

sentimental, pues de alguna manera podría suceder que esto -
le corte sus actitudes cerebrales. Este es simplemente un -
tema igualmente personal que las otras dos anteriores, en la
que lo único que se logra es la expresión subjetiva de las -
experiencias sentimentales de Saúl, que en lo personal, me -
parece que es un planteamiento poco común y muy bien escrito
sobre estas vivencias que de una manera u otra todos conoce-
mos.

Aquí no pasa nada

*Eramos todos de papel
liso y blanco sin doblar
y fuimos hechos para andar
de par en par sin reclamar*

*hace tiempo me dijeron
aquí no pasa nada,
que todo está guardado
para que no le pase nada,
que esta tierra es de ciegos
y que el tuerto está en el cielo
para guardarlo todo
y que aquí no pase nada*

*somos sumisos y obedientes
con ganas de gritar
con ganas de matar
pero hace tiempo que aquí
nos educan para mentir*

*hace tiempo me dijeron
aquí no pasa nada,
que todo está guardado
para que no le pase nada,
que esta tierra es de ciegos
y que el tuerto está en el cielo
para guardarlo todo
y que aquí no pase nada*

Esta canción plantea una crítica directa al gobierno de

México y a la sumisa actitud que todos guardamos con respecto al mal manejo del mismo, pues es evidente que las grandes mayorías están inconformes, pues son conscientes de los malos tratos e injusticias que se cometen en aras del poder que este implica. "Eramos todos de papel liso y blanco sin doblar" significa que cuando los seres humanos nacen, ya están expuestos a una determinada domesticación o condicionamiento que cuando crecen y llegan a desarrollar criterios o alternativas, es difícil lograr cambios, pues la sociedad vive y piensa bajo ciertos estereotipos creados a través de costumbres tradicionalistas y que aunque existan inconformidades, nadie se atreve a romper con ellas, pues sería ir contra del sistema. Cuando mencionan que esta tierra es de ciegos y el tuerto está en el cielo, no es otra cosa más que el hablar de un líder político (seguramente el presidente), y el pueblo es el ciego, y como se dice tradicionalmente, en tierra de ciegos el tuerto es rey. No se menciona que el pueblo no se dé cuenta de lo que sucede, al contrario, si lo hace pero no actúa al respecto, aunque quisiera hacerlo, por eso creo que es muy atinada la frase: "... somos sumisos y obedientes con ganas de gritar, con ganas de matar, pero hace tiempo que aquí nos educan para mentir". La conservación del poder por parte de quien lo tiene, es una de las principales denuncias que se exponen en el presente tema, pues al decir que el tuerto (rey, presidente, líder, etc.) está en el cielo (paraíso, gobierno, etc.) para guardarlo todo (dinero, poder, etc.) para que no le pase nada, sería muy difícil in-

interpretarlo de otra manera. Me parece una letra muy bien -
realizada, en la que otra vez retoman cuestiones universales
que forman parte del dominio y acuerdo popular. Como se po-
drá notar, la ausencia de alternativas está presente, por lo
cual vuelve a resultar un mensaje digno de pensarse, y que -
quien lo haga, saque sus propias conclusiones.

Los dioses ocultos

Por qué no puedo andar a gatas
como lo hacen los locos

por qué no puedo aullarlo todo
como lo hacen los lobos

por qué no puedo resignarme
y aguantarme hasta la risa

por qué uno quiere lanzarse
desde lo alto
y al bajar buscar olvido

serán los Dioses ocultos
o serás tú

será una decisión mortal

por qué no puedo
desgarrarme la piel
hasta lograr un vacío

por qué uno se retuerce entre rincones
mirando al cielo en busca de alguien

Esta es seguramente la canción más vivencial y personal
incluida en esta producción discográfica; a la primera lec-
tura resulta un tanto complicado darle una buena interpreta-
ción, pero si se analiza con detenimiento, se puede concluir
que el protagonista quisiera buscar el olvido, la inconscien-

cia, pues como se mencionó en el análisis de una de las canciones anteriores, es muy complicado para él, ser consciente de lo que le sucede, aunque en este tema jamás se comenta la existencia de algún problema determinado, sino que abordan simplemente el resultado de actitud que éste pudiera haber provocado. Él quisiera, aunque no pueda, andar a gatas como lo hacen los locos [adquirir la inconsciencia sobre esta realidad], o lanzarse desde lo alto y al bajar buscar olvido (es obvio que habla de la muerte, es decir, la inconsciencia total), personalmente y en síntesis, creo que el tema que se aborda es el de la búsqueda del antidoto de la conciencia - pues nuevamente ha caído en una depresión intelectual... - irrealmente será para considerarse una decisión mortal...?

El elefante

El otro día pude hablar
con el sabihondo paquidermo
muchos secretos me contó
pero uno sólo quiso ver
y fue volar
volar y volar
hasta llegar
a la nada
bajo el sol

"estoy dispuesto a destruir
todo lo que no sea verdad
Estoy dispuesto a marginar
todo lo que no sea real
para ti
para mí
para seguir buscando el penacho
bajo la luna

"estoy dispuesto a imaginar
que no existe represión"

después de tanto reclamar
bajó su trompa y se echó al suelo

y se fue, se fue
de su jaula hacia la nada
sobre la luna

Esta es una canción que plantea el punto de vista de un joven al escuchar hablar a un anciano, en el que este último da un reflejo general de su propia vida llena de anécdotas y experiencias, pero que al final quizá lo único que espera es el descanso eterno, volar y volar, que aparentemente lo consigue pues mencionan que el viejo paquidermo (han de haber comparado al elefante con el anciano, quizá debido a la pesadez corporal de ambos, y que la piel del elefante es tan áspera, que está invadida por arrugas), bajó su trompa y se echó al suelo. Los años y la experiencia que se acumule a través de ellos logran una visión más objetiva sobre los sucesos sociales de la actualidad, no es tan fácil que la gente (menos si son de la llamada tercera edad), caiga en los engaños políticos o humanos, es decir, se agilizan ciertos agentes concientizadores que las personas aprenden a utilizar en forma empírica, aunque no puedan hacer nada al respecto. El hecho de tomar en cuenta a los ancianos, de por lo menos escucharlos, podría ser un avance que los rescatara de ciertos estados depresivos; ése es para mí el mensaje encerrado en esta canción.

Amárrate una escoba y vuela lejos

*Aunque no te importe nada
la vida de un delfín
nadarás a fin de siglo
en tu pecera*

*si no sabes si eres rata
o una masa amorfa más
sólo basta darle un beso al
espejo*

*si no quieres entender
que invernando están las brujas
amárrate una escoba y vuela lejos,
lejos*

*muy lejos
aunque no puedas
aunque te mueras*

Se ha hablado mucho acerca de la belleza humana, que lo único que se puede concluir es que ésta es un concepto basado en ciertos lineamientos sociales, sólo basta con estudiar un poco cómo se trata a la belleza en otro tipo de civilizaciones ajenas a la ideología occidental (norteamericana básicamente), y se descubrirá que no existen reglas naturales para que alguien sea bello o no, es decir, la belleza no la otorga la naturaleza sino los estereotipos sociales. Pues - bien, este corte musical está dirigido a la gente acomplejada por su "fealdad" social, en la que sí existe un mensaje - optimista, que sería algo así como "no te deprimas, debes - sobrellevar tus características físicas (no he mencionado la palabra 'defectos'), como todo ser viviente lo hace, pues - tienes tantas cualidades como las de cualquier ser humano, - no te des por vencido". La sucia manera en que se ha logrado

estereotipar a la belleza humana, bajo las características - típicas anglosajonas, han dado pie para idear ciertas bromas que encierran una gran verdad. Por ejemplo: la diferencia - entre una rubia y una mujer negra que se desnudan, radica en que la rubia aparecerá en las páginas del "Playboy", mientras que la negra lo hará en el "National Geographic".

Caíñanes:

Saúl Hernández	-	Guitarra y voz
Diego Herrera	-	Teclado y Sax
Sabo Romo	-	Bajo
Alfonso André	-	Batería y Percusión
Alejandro Marcovich	-	Guitarra

- - -

El siguiente análisis está dirigido a la producción - discográfica más reciente del grupo Magneto, lo cual, junto con el análisis anteriormente desarrollado, servirán para - comprender mejor los puntos relacionados con la llamada co-mercialización musical del Rock en México y su explotación - masiva.

La música trabajada por Magneto en el presente disco - es, en síntesis y en términos generales, música para bailar, muy rítmica, en la que predomina la instrumentación progra- mada (sintetizadores, programación de ritmos y voces emplea-

das con sonidos de metales como trompetas y saxofones), y - que a excepción de unos cuantos cortes, aparecen la guitarra, el bajo o un saxofón real, donde se puede apreciar una buena preparación musical de sus ejecutantes.

Este disco está apoyado, en cuanto a la grabación, por músicos excelentes, que siguen los arreglos sencillos de - aquél que los ideó. El tiempo de cuatro cuartos es el protagonista principal en todas las canciones en donde esporádicamente aparecen algunos remates rítmicos sincopados. La - mayoría de las canciones son netamente rítmicas, y las que - no, son de corte romántico, de las cuales, una de ellas es - un "cover" de un éxito de la década de los cincuenta que - fuera interpretada por los hermanos Phill y Don Everly (más conocidos como los Everly Brothers) que son algo así como - los precursores de los Beach Boys y que hasta la fecha son - reconocidos como uno de los duetos más finos en lo que a - perfección armónica vocal se refiere.

Las canciones bailables de Magneto son una interesante mezcla de Rock (básicamente por el estilo de la guitarra), y música Disco (por los desprendimientos monótonos de la batería y bajo programados).

Dentro de la lírica incluida en las canciones, la mayoría habla de cuestiones muy trilladas y fácilmente entendibles, como el clásico enamorado, abandonado por una determi-

nada chica. Otros temas que se manejan en este disco, hablan de cosas más de acuerdo al temperamento de los adolescentes, como la invitación al baile; "ven a bailar conmigo", etc.

Todas las canciones están hechas a primeras voces, con ciertos destellos a segundas; la armonía musical, cumple con la triada perfecta, son demasiado sencillas, la melodía y el ritmo (sobre todo el ritmo) son predominantes; la ejecución y arreglos son notoriamente repetitivos, pegajosos; la composición letrística explota ciertas frases que a lo largo de cualquier corte, el escuchante termina aprendiéndose la canción.

La calidad de grabación es excelente, lo que realmente es lamentable, es que para haber podido realizarla, sólo en lo musical hayan tenido que intervenir más de siete personas, de las cuales sólo unas cuantas de ellas son las que en realidad exponen su capacidad musical, y su trabajo no es reconocido.

A continuación se presentan las letras incluidas en el disco en cuestión.

Vuela, vuela
(Voyage, voyage)

Cuando pienses que el amor
se ha olvidado de que estás ahí
vuela, vuela
con tu imaginación

...

si no puedes ser feliz
no te rindas puedes recurrir
vuela, vuela,
con tu imaginación

volando encontrarás
un mundo nuevo
sólo déjate llevar
vuela, vuela,
no te hace falta equipaje,
vuela, nadie compone tu imagen,
vuela, verás que todo es posible,
vuela, despierta tu mente...

si estás solo en un rincón
y la tristeza entra en tu corazón
vuela, vuela,
con tu imaginación

si andas buscando un lugar
donde el cielo se une con el mar
vuela, vuela,
con tu imaginación

volando encontrarás
un mundo nuevo
sólo déjate llevar
vuela, vuela...
(se repite)

Lo que se puede rescatar de la presente letra, es un mensaje ingenuamente optimista que plantean, en pocas palabras, procuran hacer creer al escuchante, que la vida es fácil, lo único que hay que hacer es volar y volar, es decir, olvidarse de los problemas, en lugar de asumirlos. Irónicamente, aunque éste es el sencillo más vendido del disco, la original es una canción europea (no estoy seguro si es francesa o italiana), con lo cual se podría concluir que nadie sabe para quién trabaja.

Déjame estar a tu lado

Ahora que he aprendido a quererte
te vas de mí,
y ahora que he soñado contigo
te vas de mí

déjame estar a tu lado
déjame estar a tu lado
déjame estar a tu lado
que no puedo vivir sin tí

quiero estar contigo esta noche
para sentir
ese cuerpo tuyo desnudo
cerca de mí

déjame estar a tu lado
déjame estar a tu lado
déjame estar a tu lado
que no puedo vivir sin tí

quisiera ser libre y correr,
siempre ganar, nunca perder,
ser un amigo de ocasión
como eres tú y no soy yo

aléjate y no vuelvas más
que ya empezó la vuelta atrás
jugaste con mi corazón
yo he sido esclavo de tu amor

y ahora que he aprendido a quererte
te vas de mí
y ahora que he soñado contigo
te vas de mí

déjame estar a tu lado
déjame estar a tu lado
déjame estar a tu lado
que no puedo vivir sin tí

En esta letra, cuyo mensaje es bastante obvio y ya muy sonado, parece que el amor y el rencor van agarrados de la mano, en donde el segundo es derivativo del primero, cuando todos sabemos de antemano que las relaciones de pareja son una eterna prueba, que nada es eterno, y que simplemente si

no funciona, alguno de los dos puede tomar la iniciativa para romperla, pues realmente, y aunque duela, nadie está obligado a nada. Promueve una ideología machista, y contiene también ciertas denotaciones sexuales que, si nos damos cuenta de que el grupo Magneto está dirigido al público adolescente, plantear este tipo de cuestiones como si fueran actitudes comunes y corrientes, puede en determinado momento acarrear consecuencias peligrosas para los adolescentes, pues como se sabe, la educación sexual en México, es bastante deficiente, sobre todo porque todavía existen muchas ataduras moralistas, y el pueblo en general, aún no está preparado para asimilar este tipo de ideologías.

Adiós

Toda la semana, deseando oír tu voz
y cuando te llamo, oigo:
"¡Val, olvidalo, es mejor"

soy un chico más
en tu colección de mujer fatal
cuando digas: "Ven", diré no, no,
no puedo más

adiós a la vida que tú me das
adiós, esta historia se terminó
adiós, decidido vuelvo a empezar
adiós, buscaré un nuevo amor

somos como extraños
en un extraño carnaval
ocultos tras la máscara
transparente como el cristal

cuando busqué las ruinas
de aquel viejo amor
encontré sólo espinas en la flor

adiós a la vida que tú me das
adiós, esta historia se terminó
adiós, decidido vuelvo a empezar
adiós, buscaré un nuevo amor

Aparentemente esta es la continuación, lo que no terminaron de decir en la canción anterior... sin palabras.

Para siempre

Recuerdo bien el patio de tu casa
mi sitio favorito el fin de semana
con la luz apagada, para ver las estrellas
hacia el sur

tus jeans eran algo tan detestable
no permitían iniciar la batalla
echados en la yerba, me gustaba explorarte
hacia el sur, al sur

cuando me entrapa la melancolía
vuelven esos inolvidables días
tú eres algo para siempre
tú eres algo para siempre

vivíamos al tope nuestras vidas
de cara al mundo en franca rebeldía
tú eres algo para siempre
tú eres algo para siempre,
para siempre, para siempre...

hasta que un día nos pescó tu padre
y me corrió a golpes de tu vida
pocas veces nos vimos
yo emigré con los años
hacia el sur, al sur

cuando me entrapa la melancolía...
(se repite)

Esta es una clara explicación de lo que le sucedió al protagonista de la canción, la cual plantea el añoramiento, el recuerdo de un amor perdido. Tema con el que mucha gente

se puede identificar.

Hey campeón

Hey campeón
si estás solo en la vida
si te encuentras deprimido
conecta tu magnetofón

hey campeón
si tu cuerpo está cansado
si te encuentras muy tirado
conecta tu magnetofón

aquí estamos para dar y recibir
la energía para ser feliz
te cantamos esta canción
para que sientas que no,
que no estás solo campeón

salta, salta,
gira, gira,
sigue el ritmo de nuestra voz

no te pares, vas de prisa
deja libre tu corazón

salta, salta,
gira, gira,
sigue el ritmo de nuestra voz

no te pares, vas de prisa
siente la libertad,
abre tus alas y echa a volar

hey campeón
dime cómo te encuentras
y si ves que no conectas
sigue diciendo oh, oh,

hey campeón
no estás solo
somos un millón de amigos
cantando una misma canción

Con esta canción, Magneto se plantea a sí mismo como el
remedio infalible para la depresión y la soledad. He parece

una canción con un tema demasiado presuntuoso en cuanto al concepto que ellos mismos quieren imponer al escuchante sobre lo que significa Magneto, es decir, si alguien escucha al grupo, será una persona feliz.

Oyeme

Dime mujer que me quieres
como yo te quiero a ti
dime que nunca en la vida me vas
a olvidar
sabes que si te marchas
yo te sigo a donde vas
dime mujer que me quieres
de verdad

Aquellos días de verano
llenos de felicidad
unidos tú y yo de la mano
mirando hacia el mar
dijiste que me querías
que por siempre me amarás
dime mujer que me quieres
de verdad

Oyeme!, tú sabes que siempre
me acuerdo de ti
que sin tus besos no puedo vivir
déjame hacerte feliz

Oyeme!, ... (se repite)

dime mujer... (se repite)

Realmente, lo más rescatable e interesante de esta canción es sin duda el arreglo musical de la misma, pues lleva ciertos cortes musicales de estilo flamenco, sobre todo en la indiscutible interpretación de la guitarra valenciana o clásica (me refiero a la tradicional guitarra acústica española de cuerdas de nailon) que a lo largo del presente corte

es uno de los principales protagonistas.

La puerta del colegio

Amanece un nuevo día
otra noche sin dormir
recordando los momentos
de mi vida junto a ti

en la puerta del colegio
donde yo te conocí
un tropiezo y unos libros
que cayeron para que mirándonos
los dos, habláramos sin voz
yo nervioso y tú apenada
sentimos que el amor
se despertara

cada puerta de un colegio es
el padre de nuestro amor
cada puerta de un colegio es
la que me recuerda a ti
ahora que no estás aquí

cada puerta de un colegio es
como una mirada atrás
cada puerta de un colegio es
donde puedo ir a llorar
pensando que estás detrás

te sentabas a mi lado
en las clases de inglés
entre risas y caricias
planeábamos qué hacer

cuando el año se acababa
me dijiste "escúchame...
tengo que cambiar de curso
y me iré muy lejos
pero pronto volveré"
el mundo se me hundió,
me rogaste que te esperara,
pero es tan duro amor,
te echo de menos

cada puerta de un colegio es
{se repite}
donde puedo ir a llorar,
a soñar, a esperar...
... te echo de menos

Personalmente creo que ésta es una de las mejores canciones incluidas en el disco, pues plantea una situación personal objetiva sobre ciertas experiencias lógicas y sanas por las que pasan muchos adolescentes, y que de muchas maneras se pueden identificar.

Mírame

Las luces se apagan,
la noche se acaba y yo
no puedo olvidar tus caricias,
tu forma de amar

todos mis sueños
todo lo que hay en mí
lo llevas tú,
sabes traducir
todo lo que pienso

mírame, sin tí no soy nada
yo te quiero cerca de mí,
mírame, nada soy si tu no estás
quiero tu cuerpo tocar,
sentir tu alma vibrar
sentir de cerca tu forma de amar

aún lo recuerdo
estabas colgada en el mostrador
tan radiante,
bella como el sol

son tantos momentos,
son tantos los sueños que
hicimos los dos
y ya soy parte de tu cuerpo

mírame, sin tí no soy nada
(se repite)

es mi guitarra mi mejor amor,
yo soy sus manos, ella es mi voz
si yo estoy triste, si quiero
llorar,
es mi guitarra quien me sabe amar

Se ha hablado mucho sobre la relación que hay entre los músicos y sus instrumentos o con la música misma, en relación a que muchos de ellos opinan que lo mejor que se puede hacer cuando se es músico, es casarse con ella, pues ésta es como si fuera una mujer celosa, a la que es necesario cuidarla y dedicarle mucho tiempo, y cosas por el estilo. En la presente canción, ese es más o menos el tema que se maneja, lo triste es que ninguno de los integrantes es intérprete musical, y para colmo, ni siquiera son los compositores letrísticos de la misma (me refiero a los integrantes de Magneto).

Reza por mí
(Let it be me)

Cuando me dejes solo,
y llueva desde el cielo
cierra los ojos
reza por mí

cuando te den un beso
y sientas más que eso
eso me debes
reza por mí

por muy distinta
por muy distante
por muy lejana
tú estás aquí

cuando el amor te invada
y yo no tenga nada
agradecida
reza por mí

cuando se acabe todo
y estés a bajo cero
aquí te espero
tú vuelve a mí

La letra de el presente corte musical, es tan sencilla como todas las demás incluidas en el disco, no se necesita analizarla demasiado para poder entender el mensaje, lo que sí es que está forzosamente adaptada a la melodía de la misma, y que además, la presente versión no tiene ni punto de comparación a la original de la década de los cincuenta de los hermanos Everly.

Mira, mira, mira
(Yummy, yummy)

Mira, mira, mira
estos pasos de Rock
para que aprendas y
bailemos tú y yo

oye, oye, oye
cómo va la canción
canta sin miedo
muy cerquita mi amor

siente tus piernas
mueve tus caderas
son una tentación

rompe tus medias
juega con ellas
hechas de imaginación

ven, ven, ven
muñequita de piel
tienes que hacer que yo
me ponga a cien

sigue, sigue, sigue
que lo haces muy bien
con este ritmo
vas a enloquecer

siente tus piernas...
(se repite)

tararú, baila
tararú, baila
tararú, baila
tararurá

más, más, más
quiero oírte gritar
hasta que sientas que
no puedes más

sí, sí, sí
quítate eso de ahí
muy despacito y me lo
tiras a mí

La invitación al baile y al sexo es el tema principal - de esta canción, en la que le plantean de una manera directa a las muchachas jóvenes, toda esa ideología sexual, que no - creo que sea la mejor manera de hacerlo, en donde lejos de - conducir o proponer algo positivo, pueden llegar a algún tipo de manipulación debido a la gran difusión que tiene este grupo... pero el Rock no tiene la culpa.

Huy que llego tarde

Son las cinco y media
y ha tocado el reloj
y yo sin lavarme y sin
vestirme, qué horror

y pienso:
huy que llego tarde
huy que llego tarde
huy que llego tarde
más de prisa, más de prisa
que el tiempo corre

salgo de mi casa y
entro en el ascensor
en el tercer piso
va y se para el motor

y pienso:
huy que llego tarde
huy que llego tarde
huy que llego tarde
más de prisa, más de prisa
que el tiempo corre
que llego tarde
que llego tarde

ya por fin me sacan
corro hacia el autobús
tengo que alcanzarlo
creo que es aquél azul

y pienso:
huy que llego tarde
huy que llego tarde
huy que llego tarde
más de prisa, más de prisa
que el tiempo corre

llego al ensayo
no habla nadie
¿qué es lo que pasará?
míro el calendario
esto en rojo ¿qué será?

ya no llego tarde
ya no llego tarde
ya no llego tarde
es domingo, es domingo
voy a acostarme
ya no llego tarde
ya no llego tarde...

Canción muy rítmica,ailable y sustancialmente amena, plantea simplemente una situación chusca y hasta cierto punto divertida sobre algo que en la realidad es difícil que suceda.

*Vuela, vuela
{ver. remix}*

Versión remezclada de la primera canción incluida en el disco, con la inclusión de mayor programación de ritmos.

Magneto:

Mauri

Elias

Alan

Alex

Charly

Como se podrá apreciar, la importancia de la publicidad y su difusión en los medios de comunicación, es determinante, pues de la noche a la mañana pueden convertir a unos completamente desconocidos en superídolos juveniles, lo cual representa una gran demanda adquisitiva para aquél que tenga en sus manos la producción artística de determinado producto musical. Hay que aclarar que en el caso de Magneto, ninguno de los cinco integrantes es intérprete de algún instrumento, o mucho menos compositor de alguna de las canciones incluidas en su disco, que a pesar de tener un mayor margen de ventas en el mismo, comparativamente con Caifanes, estos últimos denotan una real convicción artística, pues son compositores y a la vez intérpretes de sus canciones, además de que su música puede llegar a ser de lo mejor en el ámbito nacional, a tal grado que Adrián Belew (exguitarrista vocalista de Frank Zappa y consecutivamente del legendario grupo británico de Rock progresivo King Crimson), producirá el próximo disco del grupo rockero mexicano. Lo único que se puede esperar, es que la difusión musical sea cada vez más proporcional (de hecho más intelectual), pues podría ser la

alternativa dentro del gusto popular y la superación artística en México.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

En el primer capítulo de la presente tesis se habló brevemente de la importancia de la comunicación dentro de las sociedades humanas, y del proceso de comunicación que consta de un transmisor, un mensaje y un receptor, que cuando se gesta una comunicación de masas (en donde el mensaje cuenta con gran cantidad de canales y claves), es indispensable que el transmisor sea consciente de la gran responsabilidad que implica el tener en sus manos el espacio y los canales para poder llegar a un gran número de espectadores (receptores). En el caso del artista (tomando en cuenta que el arte es una forma de expresión del hombre), necesita determinadamente de una difusión específica para que su trabajo tenga validez, es decir, que sea considerado como obra artística. Es superlativamente importante destacar la trascendencia social de la música popular, pues como se sabe, a diferencia de otras artes, la música por sí misma es un idioma universal que transmite estados de ánimo sin necesidad de la palabra. Como característica propia que la distingue de las demás artes, la música utiliza como único material de expresión, sonidos y silencios (el ritmo, aun cuando es esencial, es sólo una manera de ser del sonido), considerándose por esto subjetiva. Las demás bellas artes emplean como medio de expresión la materia, por eso es que se les considera objetivas. "En la actualidad la música popular sigue teniendo la misma importancia que en otros tiempos. Los

medios de difusión como la radio, las grabaciones, el cine y la televisión, han permitido el paso a un nuevo tipo de música popular que surge como un fenómeno socioeconómico y para la cual el adelanto de la tecnología pone a su alcance, - como medio de expresión, modernos instrumentos electrónicos, tales como la guitarra y el bajo eléctricos, la caja de ritmos, ... órgano eléctrico, etc.

Estas nuevas expresiones de la música popular han encontrado aceptación fundamentalmente entre la juventud. Se manifiesta en el gran número de conjuntos tanto profesionales como de aficionados, que surgen día a día en todo el mundo."¹

Si, en el caso de Magneto (transmisor), que cuenta con el apoyo de Televisa (todos los canales y medios de comunicación masiva), promueve mensajes sumamente facilistas (muchos de ellos con una carga sexual muy marcada, y además sabemos de la gran demanda y popularidad que ha tenido este grupo en México y muchos otros países hispanoamericanos), entonces es pertinente aclarar que en éste y en muchos otros casos, los medios de comunicación masiva en México, no son otra cosa que el infalible medio de control de la industria cultural, que una vez lograda la mediatización de este tipo de expresiones, concretan el gran negocio artístico y ali-

1 Gustavo Carrillo Paz y Fernando Cataño M. Temas de Cultura Musical, p.50

menta de muchas maneras una mediocre ideología que a su vez se retroalimenta del gusto estereotipado del receptor (en este caso las masas juveniles, que como se mencionó, el aumento del poder adquisitivo como fuerza independiente de la gente joven -por medio de la música- ha entrado a formar parte del gran capital de todos los países y a la vez ha movilizad o grandes cifras de la industria y la exportación).

En relación a este comentario, se puede concluir que los medios de comunicación colectiva, no cumplen con una función como vehículo cultural y/o concientizador de masas, sino que se ha visto en ellos una mina de riquezas garantizada, lo cual ha logrado manipular los gustos populares, convirtiéndolos en una inversión que finalmente se incrementará en cifras económicas impresionantes. A pesar de lo que mucha gente pudiera responder en contra de este planteamiento (en el sentido de que una de las tantas funciones que deben cumplir los medios, es precisamente la de divertir y entretener), cualquier argumento carecería de validez por el simple hecho de que (los medios) lo hagan a través de este tipo de valores creados exclusivamente para vender, en donde se puede notar toda esa carencia de conocimientos y preparación por parte de aquéllos que se venden para el negocio, es decir, si lo que se difundiera fueran siempre verdaderos artistas (que así debería ser siempre), seguramente el sentido de apreciación artística (en este caso musical) del receptor sería cada vez mayor, y entonces sería interesante ver qué

sucedería con toda esta gama de pseudoartistas que, si trataran de imponerse como hasta ahora lo han hecho dentro del gusto popular, creo que no tendrían el mismo margen de aceptación, pues en ese sentido, el receptor ya tendría la posibilidad de exigir un compromiso mucho mayor por parte del transmisor, en otras palabras, el mensaje tendría que ser mucho más rico y sustancial de lo que se ha manejado hasta ahora en relación a los valores artísticos comerciales que a nivel de transmisión y difusión, van a la vanguardia en cuanto al conocimiento que de ellos tienen las masas.

Cualquier forma artística de expresión es un medio de comunicación, pero con respecto al Rock, es importante preguntarnos ¿qué comunica?... creo que al tratar de contestar esto, estaremos muy cerca de saber por qué es un medio de comunicación. Veamos:

En el Rock es posible escuchar una de las formas que adopta el sonido de la crisis (sus reacomodaciones horriblemente destructivas y a la vez productivas de nuevos modos de vida) que son sonidos olvidados o negados, y por otro lado se pueden apreciar elementos de vanguardia sumamente depurados (poesía, rima y armonía). El Rock nos sumerge en el murmullo o en el grito de lo desconocido, es nuestra mirada al entorno metropolitano y el grito por la respuesta, por momentos ensordecedor y por momentos inteligible. El Rock nos cuenta, nos enamora, nos expresa un estado del alma.

El Rock es como el cine o como cualquier otro tipo de arte, es una forma capitalista de producción, el artista ya no es un productor independiente, y en cualquier caso (incluso si se autoproduce), debe tomar en cuenta criterios de comercialización, del gran capital aplicado al negocio de las comunicaciones. Esta situación hace que los grandes empresarios controlen el mercado, y cual alquimistas "creen de la nada" grupos de Rock diluido y sin propuesta alguna, con esquemas consumistas (ropa, peinados, moda), con la capacidad de transformar en mercancía cada compás, cada melodía. Este Rock no busca, porque su fin no es encontrar, cuestionar o poetizar (recordemos que buena parte del Rock expresa de formas muy variadas, estrategias espontáneas de rechazo a políticas de opresión). Este "Rock oficial" o al menos protegido por el capital, es una chachara estupidezante sin propuesta y sin contenido, basta con nombrar al tristemente popular "Siempre en Domingo". En resumen, el Rock auténtico es el que nace de una necesidad de expresión, luego puede volverse comercial; el Rock no auténtico es el que se fabrica únicamente con fines comerciales.

La difusión de cierta música se da en función de su aceptación popular, México es un país en donde a las grandes mayorías les agrada música muy sencilla, digerible y en ocasiones hasta mal hecha, lo cual es algo que los medios desconocen, por lo que se concentran en ello para lograr un éxito comercial, \$\$\$\$. En realidad para hablar de difusión,

es decir de mercado, es necesario estudiar con detalle todo su proceso de determinación mutua con la producción. Es imposible concebir que a los 90 millones de mexicanos nos guste una música artificialmente inventada por un grupo de manipuladores expertos. La radio nos propone escuchar para no escuchar, nos "regala" sólo una música de fondo, algo para tararear pero que no nos sacuda, no nos ofrece poesía (porque la poesía es evolutiva, la palabra por sí sola es información y sonoridad), pero que sí puede inducirnos a introspectar ("soy la reyna de corazones...", etc.).

Muy aparte del contenido poético que conlleva el Rock, también emana una fuerte carga de propuesta. El Rock no sólo es un estilo musical; más allá de eso, se ha constituido como el foco de una nueva forma de ver al mundo y por lo tanto de vivir en él. Es necesariamente interdisciplinario, pues cuenta con elementos de otras áreas como: poesía, artes plásticas, moda, filosofía, teatro, cine, e incluso tecnología, y por supuesto el vértice alrededor del que todo esto gira: la música. Sin temor a sobreestimarlo por una apreciación parcial, el Rock está alcanzando los pasos de la ópera clásica en sus años dorados.

La autenticidad y su misma negación, existen en el Rock, como en cualquier otra disciplina del arte. Un músico no crea una obra con el fin u objetivo de ser alabado, sino para exponer su expresión al mundo y dejarla en él para que,

quien así lo desee, pueda reproducirla. El factor que convierte esta práctica en algo deleznable y por sentado, falta de autenticidad, es la intención y por ende, el objetivo. - Específicamente en el caso del Rock, existen varios niveles de autenticidad que pueden ir desde el grupo o solista que compone letra y música, y además interpreta sus canciones, - hasta las agrupaciones de productores, arreglistas, cantantes, etc., que en un afán cien por ciento económico, plagian indiscriminada y sistemáticamente partes de música y/o letra de temas clásicos del Rock, para obtener verdaderos "éxitos" sin detenerse a dar siquiera el mínimo crédito a los autores, yendo en algunos casos a extremos como traducir letras y títulos, dándole significados completamente distintos, robando literalmente los temas de principio a fin. Por esto, - los objetivos son fundamentales para determinar la autenticidad y validez dentro del Rock. Creo que estilos e idiomas vienen siendo harina de otro costal.

La razón que determina el hecho de que en México se difundan más otro tipo de "valores" musicales, es la misma que marca el que se difunda más otro tipo de literatura y cine - entre otras cosas. Esto se debe a un fenómeno de atraso cultural, que deja muy claro para quien se encarga de la difusión, que para que un pueblo inculto consuma, la fórmula es darle, en este caso, música predigerida de poca calidad pero de fácil asimilación, y con esto se penetra en un círculo vicioso de un pueblo inculto alimentado con expresiones que,

lejos de sacarlo de su atrofía, va generando en él, una involución cada vez más difícil de desarraigar. "Idolos" como Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Timbiriche, Magneto, Garibaldi, etc., son los más comercializados porque son prototipos de aplicación real en un entorno en el que no hay que arriesgar mucho para ganar grandes cantidades de dinero. La fórmula ha funcionado por años, entonces ¿por qué arriesgarse a lanzar una banda original por muy auténtica que sea? Sin embargo, y por otro lado, los medios de difusión se empiezan a dar cuenta, o por lo menos eso es lo que aparenta, de que la autenticidad no está peleada con el potencial comercial, por eso es que ya existen ciertas miras comerciales en apoyo a grupos de Rock nacional como Caifanes, Los Amantes de Lola, La Maldita Vecindad..., etc., aunque como se dijo, esto sólo son "ciertas miras" y las ventajas que esta situación genere, sólo son "ciertas ventajas", pues aún parece un experimento que se lleva a cabo con cuenta gotas y mucha cautela; hace falta mucho trabajo por parte de las bandas del circuito de Rock mexicano y sobre todo paciencia durante el tiempo que ha de transcurrir antes de llegar a la coyuntura histórica, cultural y social que permita una verdadera apertura en general respecto al arte.

El Rock no es de ninguna manera la panacea de un país o grupo de naciones sumidas en un atraso cultural, pero sí es una faceta importante de la cultura que hasta ahora está marginada, misma de la que carecen países como México y La--

tinoamérica en general, por lo tanto el beneficio inmediato de incorporar el Rock al quehacer cultural de un país que carece de ello, es contar con una gama de expresiones artísticas (y sociales en el caso del Rock) más integral y completa.

Las revoluciones culturales, sociales y políticas se han dado porque ha existido alguien que ha creído en ellas y en la necesidad de que el cambio se dé así, en forma de revolución. Muchos de sus postulantes e iniciadores quedaron en el camino, y otros han tenido que hacer sacrificios que han llegado hasta ofrendar la propia vida. El cambio cultural se dará en la medida de que haya gente con una verdad, una actitud y disposición de hacer hasta lo imposible para lograr su objetivo: la evolución cultural.

BIBLIOGRAFIA

- M. L. De Fleur y S. Ball Rokeach. Teorías de la comunicación de masas (México, D. F., editorial Paidós Mexicana, 1982, 339 pp.)
- Wilbur Schramm. La ciencia de la comunicación humana (México, D. F., editorial Grijalbo, 1982, 181 pp.)
- Fátima Fernández Christlieb, Margarita Vélez Hernández. Comunicación y teoría social (México, D. F., UNAM, 1984, 302 pp.)
- Mauro Wolf. La investigación de la comunicación de masas - (Buenos Aires, editorial Paidós, 1987, 292 pp.)
- J. Antonio Paoli. Comunicación (México, D. F., editorial Edicol, S. A., 1979, 191 pp.)
- Fernando y J. Ramón Pardo. Esto es televisión (Barcelona, - colección Salvat T. 69, Salvat editores, S. A., 1985, 64 pp.)
- Gustavo Carrillo Paz, Fernando Cataño M. Temas de cultura - musical (México, D. F., editorial Trillas, 1979, 137 pp.)
- José Ramón Pardo. La música pop (Barcelona, colección Salvat T. 45, Salvat editores, S. A., 1981, 64 pp.)
- Diego A. Manrique. Historia del Roc'n'Roll T. 1-2 (Barcelona, Iniciativas Editoriales, S. A., 1976, T. 1, 73 pp., T-2 - 77 pp.)
- José Ma. Inígo, Joaquín Díaz. Música Pop, Música Folk (Barcelona, editorial Planeta, S. A., 1975, 155 pp.)
- Pete Frame, John Tobler. 30 años de música Rock (México, D. - F., Salvat mexicana de ediciones, S. A. de C. V., 1984, - 300 pp.)