

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CAMPUS ARAGON

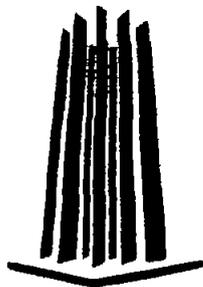
"LOS CODIGOS COMUNICACIONALES EN LA MUSICA
ALTERNATIVA: SKA"

T E S I S

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

*FONSECA HERNANDEZ VICTOR
ROJAS VELASCO CESAR*

ASESOR: MTRO. HUGO SANCHEZ GUDIÑO

SAN JUAN DE ARAGON, EDO. DE MEXICO

2005

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

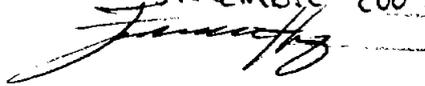
DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta 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.

Fonseca Hernández
Victor

6-Diciembre-2004

Rojas Velasco Oscar César

6-Diciembre 2004

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional Autónoma de México por ser mi alma mater y desde luego a mi lugar de formación: Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón.

Al Mtro. Hugo Sanchez Gudiño por creer en este trabajo y ser cómplice de este sueño.

A la Lic. Edith Balleza Beltrán por su apoyo incondicional y creer siempre en nosotros. infinitamente gracias.

A cada uno de los músicos y personas entrevistados que nos hicieron hacer posible esta quimera de ilusiones hecha realidad y ser parte de esto. Sin ustedes no hubiera sido posible. Mil gracias a toda la banda que gusta y disfruta de este ritmo musical. Dedicado de corazón a tod@s ustedes por creer y hacer música que alegra el alma y cala hasta los huesos.

Dedicación especial al E.Z.L.N por su gran ejemplo de resistencia y lucha a través de todos estos años y ver que las utopías pueden ser posibles mediante tres palabras: Democracia, Libertad y Justicia.

Gracias a su vez a la gente del F.Z.L.N. por su apoyo y en especial a Nely, Prince, Axa y Luis.

Gracias a la música por las maravillas que nos ha enseñado y sensibilizado en este mundo tan loco.

*LUZ, QUE ME DISTE LA VIDA, ERES
ÚNICA, AMOROSA Y HAS ACOMPAÑADO MI
CAMINO EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES NUNCA TE
EXTINGUISTE Y PERMANECERAS POR SIEMPRE
RESPLANDECIENTE EN MI CORAZÓN.
ERES EL LUCERO QUE MIS
OJOS ESPERAN VER TODOS LOS DÍAS.*

TE ENTREGO MI ALMA Y MI ESPIRÍTU; POR TI TODO.

GRACIAS MAMÁ

ABUELITA ANA MARIA, ESTRELLITA QUE NOS CUIDAS DESDE EL CIELO.
Y ESTA SIEMPRE EN MI CORAZÓN, AGRADEZCO TUS HORAS DE CUIDADO Y PACIENCIA, HUBIERA DESEADO DARTTE
ESTE AGRADECIMIENTO EN PERSONA
A SU COMPAÑERO INSEPARABLE, LUIS (MI ABUELITO), POR TU APOYO CUANDO MI MAMA Y YO MÁS LO
NECESITAMOS, POR COMPARTIR CON NOSOTROS SU TECHO.

TÍA EVA, MIS PRIMAS ALE Y ANA GRACIAS POR AYUDARME CON MIS TAREAS, JUGAR Y COMPARTIR SU INFANCIA
CONMIGO, A PESAR DE QUE NO SE AGUANTABAN Y LLORABAN.

TODOS LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA FONSECA MICHEL, ROXANA, VERO, LUIS MARIO, MARA, MI TÍO LUIS Y
ANEXAS, SON UNA FAMILIA EXTRAÑA PERO AL FIN FAMILIA.

ÓSCAR, COMPARTISTE TU SUEÑO CONMIGO Y EMPRENDIMOS ESTE PROYECTO, TUVISTE PACIENCIA PARA
SOPORTAR EL LENTO CAMINAR QUE TUVIMOS PARA ALCANZAR ESTA META. NO TENGO PALABRAS PARA
AGRADECERTE TODO LO HECHO Y VIVIDO. DE ANTEMANO TE OFREZCO UNA AMISTAD SINCERA DE CORAZÓN.
GRACIAS A TU FAMILIA POR HACER DE TI LA PERSONA QUE ERES.

A LOS AMIGOS DE LA GUADANA, WAL, JOHAN, TOTE, DANIEL Y LOS QUE SE ME OLVIDAN. MENCIÓN ESPECIAL, A
BRIAN, CARLOS Y SU FAMILIA POR BRINDARME SU AMISTAD.

MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A ISRAEL, EDGAR, TANIA Y MARÍA ELENA, MIS MUY QUERIDOS AMIGOS
POR ESTAR EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES Y GRATOS DURANTE LA PREPA, AUN MÁS ALLÁ DE LOS MUROS DE LA
ESCUELA, SU AMISTAD ES ÚNICA Y NUNCA LOS OLVIDO.

Y A AQUELLAS PERSONAS QUE DE ALGUNA FORMA HAN ESTADO PRESENTES EN MI VIDA

Gracias Lidya y Arturo por ser mis padres y más que eso, formar parte de cada locura y sueño que he emprendido en la vida como a su vez en cada tropiezo que he tenido.

Madre gracias por ser mi mejor amiga y al Viejo por ser un ejemplo de vida. Los amo.

A mis hermanos:

Gracias carnalito Prieto por cada momento vivido y sufrido, eso me hizo conocer el magnífico ser humano de gran corazón que eres. Nunca cambies y sigue soñando. Te amo.

Gracias Fer por cada consejo y preocuparte por mi. Jamás dejes de luchar por lo que quieres, por que los sueños se pueden hacer realidad. Nunca lo olvides. Te amo.

Ana:

Gracias por existir, me has cambiado la vida gatita por esa sonrisa, esos abrazos y miradas que me regalaste desde tu primer día de vida. Ese amor incondicional que ha dado la certeza de creer que la esperanza si existe, gracias a él puedo construir un mundo donde quepan muchos mundos. Uno de ellos es para ti. Te amo.

A mi sabuelas:

A mi abuelita Gelo (+) por enseñarme la humildad de la vida y creer siempre en mi.

A mi abuela Lola por ser esa gran mujer que me ha llenado de amor con su sencillez y ternura.

A mis tíos:

Gracias Óscar, Gigo, Héctor, Máru, Clara, Margarita, Chucho (+), Gloria, Armando, Lidya, Carlos y todos los demás por ser parte de esta gran familia. Los quiero

A la Familia Torres González por ser parte de mi vida. Torres gracias por alentarme en mis sueños. Prieta te agradezco ser mi tia y mi amiga.

A la Familia Escobar Fuentes, mi gratitud infinita por ser parte de mí, por haber permitido gozar ese pedazo de vida que me toco vivir con ustedes y ser siempre parte de mis sueños. Eternamente los llevaré en mi corazón y en verdad, nunca terminaré de agradecer todo lo que hicieron por mí. Los quiero.

A mis prim@s:

A cada uno de ustedes gracias por estar en cada etapa de mi vida: Adrián, Flaco, Gina, Pamela, Bodoque, Juan Carlos, Liz, Yoyis y todos los demás. Los quiero, nunca olvidaré lo vivido con cada uno de ustedes.

A mis amig@s:

"Por ahora sólo puedo decirles que nunca juguemos a perder la memoria, los recuerdos, porque entonces comenzaremos a perder la vida"

Gracias a toda la bandukis por enseñarme a soñar y luchar para crear mundos diferentes.

Por estar conmigo en las buenas y malas, soportando y aguantando mis locuras. Como olvidar esos viajes que han marcado mi vida.

A mi cómplice en todo esto: Victor, gracias carnal por toda esa amistad incondicional, por creer siempre en mí y desde luego por cuidarme.

A Mildred por ser más que una amiga, no hay palabras para describir lo que eres para mí. Gracias por estar siempre cuando te necesito amiga.

A Mimis por ser mi confidente y desde luego tener la esencia de motivación de que las cosas son posibles.

A Lucía por ser mi ángel y darme palabras de aliento cuando más lo necesitaba. Eres una gran mujer y me alegro que de seas lo que eres: mi amiga.

Gracias Aura por compartir locuras y sueños, que has hecho tuyos. Eres muy importante en mi vida, nunca dejes de reír porque eso nos alimenta el alma y el corazón. No lo olvides.

Gracias a Oscar (Osito) y Gerardo (Vaquero) por alegrarme los momentos difíciles que pase con sus peripecias y locuras totales, sobretodo gracias por esos viajes inolvidables.

A Ivan por regalarme momentos de risa y aventuras vividas, sin olvidar la reflexión, gracias carnal.

A mi carnalito Cepillo por cada instante de amistad y regaño que me hicieron crecer como no tienes idea. Este sueño se hizo realidad y también es tuyo carnal. Salud.

A la chicas ye-ye: Maribel, Berenice, Mónica y Mercedes por los momentos vividos que se disfrutaron como nada más nosotros lo sabemos hacer.

A toda la Familia Dover: Brush, Bonachón, Oscar, Palmira, Gazu, Manuel, Ohayo, Rodrigo, Barrabas, Gallo, Meme, Caterin, Rodolfa, Ariadne y todos lo que hicieron falta, gracias por esa gran amistad y ser parte de esto. Nunca olvidare esas experiencias de vida que gocé con la banda y las que faltan.

A mis cómplices gogos: Dante, Toño, Juan, Andrés, Poncho, Diana y demás. Gracias familia por enseñarme el valor de la amistad y compartir sueños a la luz de una fogata y una guitarra.

A Yazmin, Arlett, Jonhy, Metal por ser unos grandes amig@s y tener la fortuna de conocertos más que nunca.

A cada uno de ustedes GRACIAS INFINITAS por su amistad y formar parte de mi esencia, por que en mí ser llevo algo de ustedes. Y las líneas no me alcanzarían para nombrarlos a todos pero recuerden que los llevo en mi corazón. Los amo

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1

Capítulo 1

El código comunicacional

1.1 ¿Qué es un código?	8
1.2 ¿Qué es un código comunicacional?	11
1.3 ¿Cuáles son las posturas teórico-metodológicas que sustentan el código comunicacional?	14
1.4 Principales exponentes del estructuralismo	16
1.5 Cultura de masas	18
1.6 La contracultura	23

Capítulo 2

Se inicia el Apocalipsis

2.1 El Surgimiento del Ska	29
2.2 Principales representantes en sus inicios.	34
2.3 Como montaña Rusa el Ska sube y baja de popularidad.	38
2.4 Aportaciones Socioculturales.	48

Capítulo 3

“Toloache Pa' mi negra...el despertar”

3.1 ¿Cómo resurge el moviendo SKA en la actualidad?	54
3.2 ¿Cuáles son las nuevas aportaciones o modificaciones que ha sufrido este ritmo musical?	58
3.3 ¿Quiénes son los principales exponentes en la actualidad?	61

Capítulo 4

“Solamente...la dosis perfecta”

4.1	La influencia del SKA en los jóvenes mexicanos.	72
4.2	El SKA visto desde la perspectiva de la juventud.	76
4.3	Los códigos comunicacionales que se utilizan para la identificación de estos núcleos sociales.	82
4.4	La relación que hay entre los mensajes y los códigos comunicacionales para la realización de las canciones de SKA.	85
4.5	¿Será en verdad música de protesta o moda?	90
	CONCLUSIONES.	94
	GLOSARIO	102
	FUENTES	108

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo hablaremos sobre el ska, como movimiento cultural, de su historia, orígenes y los códigos de comunicación que utilizaron y utilizan algunos de los grupos que interpretan este género musical y cómo es adoptado por las nuevas generaciones como medio de expresión y discurso ideológico sobre todo en el ámbito Latinoamericano.

El objetivo principal es realizar un reportaje para determinar cual es la relación que existe entre la música alternativa denominada ska y los códigos comunicacionales, en particular en la zona delimitada por el Distrito Federal y sus alrededores.

Para entender la definición de código usaremos la que señala Jean Piaget en su libro "El estructuralismo" en la que comenta: "El código, es un signo y símbolo debidamente estructurado, para formular y comprender mensajes secretos. También se define como sistema de signos y reglas que permiten formular y comprender un mensaje protegido en su difusión, factor necesario para su producción e interpretación. Leyes de obligado cumplimiento y normas libremente aceptadas por una profesión o actividad"

Con esta investigación, también se intenta conocer el significado de los nuevos conceptos creados por la juventud (16 - 25 años) que se expresan en su forma de hablar, vestir y actuar; éstos son utilizados como vínculo de identificación de una generación con valores, gustos y necesidades propias, muchas veces determinados por las crisis económicas, los problemas políticos y sociales.

Por otra parte se analizará la influencia de la música ska en las nuevas generaciones y el "BOOM" que este género musical tiene.

Se pretende contribuir al conocimiento del verdadero significado del ska, como un género de música alternativa, debido a que existe muy poca información acerca de este tema. Para ello se utilizará la corriente teórica estructuralista, ésta nos permite llevar a cabo la identificación Ska y Códigos Comunicacionales, concepto cimentado dentro de esta teoría.

Los códigos comunicacionales que caracterizan a estos movimientos tienen que ver directamente con la estructura socio-cultural en México, las recurrentes crisis en la economía, el problema en Chiapas, la corrupción, falta de espacios y oportunidades para los jóvenes, etc.

El "BOOM" del SKA tiene que ver con las necesidades de los jóvenes mexicanos para expresar libremente a la sociedad, sus sentimientos y preocupaciones acerca de los problemas que los rodean. La protesta ante el gobierno por medio de la música y sus consecuentes códigos comunicacionales creados por estos núcleos sociales.

Un movimiento cultural enriquece de forma importante la expresión popular y social de un pueblo, ésta nueva forma de organizarse pone al descubierto de forma consiente e inconsciente lo que para ellos está mal en un sistema, su gobierno y sociedad.

Siempre ha existido música para todos los gustos, y en México han surgido camadas de grupos con nuevos conceptos; éstos, tratan de innovar dentro de la cultura popular, y se convierten en un movimiento contracultural, que como dice el escritor José Agustín un especialista del tema: "*La contracultura es una historia de incomprendiones y represiones*".

En México la contracultura se ha visto como una "bola de jóvenes revoltosos y sin conciencia, pero realmente, nunca se le ha dado el valor que merece, debido a que los jóvenes ven en la contracultura el escape y desahogo de todo el peso que se tiene por el solo hecho de ser joven.

Una manifestación contracultural puede ser una película que muestra una forma de ver la realidad fuera de los esquemas establecidos por el sistema social. Pintura, literatura, teatro, danza son también, las herramientas utilizadas por los grupos contraculturales que afirman: "creo que debemos de cambiar algo por aquí".

En este sentido los códigos comunicacionales juegan un papel importante, así lo determinan los autores estructuralistas.

Los códigos comunicacionales son fundamentales dentro de cualquier sociedad, definen los comportamientos y estructuras sociales e individuales. Para el estructuralista francés Guiraud Pierre los códigos comunicacionales, están clasificados a partir de su origen: individual, natural o social.

Como lo menciona Nitzche en su libro "El crepúsculo de los ídolos" que "los códigos sociales, llevan un mensaje sobre nosotros mismos, es decir, lo que queremos que los demás vean en nosotros. Pero al mismo tiempo respondemos a una identidad estereotipada".

De esta manera el reportaje indagará específicamente los códigos utilizados por los jóvenes integrados en el movimiento cultural de la música Ska como su vestimenta, peinados, marcas de ropa, etc.

Los códigos han existido desde que el hombre apareció en la tierra, a través de la historia ha manifestado su cultura e ideología mediante la escritura, lenguaje, vestimenta, religión, etc. Es decir, un universo simbólico determinado por el pensamiento.

Un código actúa y se representa en una determinada sociedad (sistema) que en el curso de la historia plantea una constante transformación en su forma y estructura, pero no en su esencia.

Para Durkheim la cultura es claramente un código, ya que lo representa como la conciencia colectiva, como un sistema sincrónico complejo de representaciones colectivas. Freud señala que sin el código no hay comunicación, la cual es la transmisión de un mensaje directa o indirectamente de un emisor a un receptor y de éste a aquel; a través de los medios personales o masivos, humanos o mecánicos, mediante un sistema de signos convenidos.

La música utiliza códigos y se convierte en un proceso de contacto social directo e indirecto de comunicación de masas; ésta a su vez, constituye uno de los fundamentos de la sociedad humana actual y de todas sus relaciones, permitiendo que los hombres puedan intercambiar ideas y pensamientos. La comunicación de masas establece ciertas condiciones operacionales distintivas, en especial acerca de la naturaleza de la audiencia que debe ser relativamente grande, heterogénea y anónima.

La idea de una "sociedad de masas" siempre ha existido, pero en realidad fue hasta el surgimiento de la teoría de la sociedad de masas entre los años 30's y 40's cuando se intenta comprender la relación **masa/cultura**. Para los teóricos norteamericanos de aquellas décadas la cultura de masas representa la afirmación y la apuesta por una sociedad de la plena democracia.

La música es un lenguaje universal que se establece desde la aparición del hombre. Las sociedades la utilizan como una forma de comunicación con diferentes códigos, que se expresan a través de la historia, para ello conforman una estructura que los defina como grupo.

Estas nuevas generaciones (90's) han retomado a la música - aunque tal vez nunca se ha dejado - como estandarte, para dar a conocer el sentir de un pueblo y sus jóvenes que quieren gritar a los cuatro vientos todas las carencias que hay en el país; pero no solo denuncian problemas sociales sino también los personales como el amor, la amistad, el noviazgo, la tristeza; sentimientos que constantemente han tenido y tendrán que afrontar. Esto es la diversidad temática que el ska contiene en el discurso de sus letras.

Se tomo al reportaje por ser uno de los géneros periodísticos más completos que puede reunir: entrevistas, crónica, nota, artículo, narración, reseña etc. La investigación de campo que se llevará a cabo será fundamental para éste trabajo, debido a que la información acerca del ska no se encuentra en los libros, sólo en fuentes directas, es decir, entrevistas, testimonios y algunas revistas especializadas a través de los actores principales: músicos, público que asiste a los conciertos, representantes de casas discográficas, así como escritores que abordan temas relacionados con los movimientos contraculturales.

De esta manera, la información será más veraz y oportuna, pero sobre todo, se podrá obtener datos más reales. También se consultarán direcciones en Internet para enriquecer el contenido.

Este reportaje abarcará desde el surgimiento del ska, hace más de cuatro décadas, en una paradisíaca isla caribeña que en esos años comenzaba a respirar los aires de su libertad: Jamaica; para después, hacer un breve recorrido por su trayectoria hacia otros países, como Inglaterra donde evoluciona, se adapta y se transforma pero conservando siempre la base latina.

La emigración del ska se da hacia todas partes del mundo España, Estados Unidos, Sudamérica y por supuesto México, algunos pensarían que llegó hace poco, sin embargo el músico Antonio Quirazco es uno de los pioneros en tocar este ritmo en nuestro país, confundido en aquella época de los años sesentas con el rock and roll que estaba tan de moda entre los jóvenes. Al hacer un poco de memoria, Quirazco fue el primer mexicano que tocó algunos covers de ska como "Jamaica Ska" entre otras canciones. Ese fue el primer acercamiento de este ritmo con el público mexicano.

En México, pasa largo tiempo para que el ska resurja de las cenizas y nuevamente salga a luz; los encargados de retomar este ritmo y fusionarlo con otros son "La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio", conocedores de ésta música.

Para algunos, en nuestro país el "BOOM" del ska se da a partir de 1998, principalmente en la ciudad de México, en especial en el D.F. y zonas conurbadas; Metrópoli pluricultural y donde su principal población son jóvenes adolescentes que han crecido con el "rock en tu idioma", * pero ellos buscaban una música alternativa propia de su generación, un estilo donde pudieran expresar su sentir sobre la sociedad y sus problemas actuales de forma diferente. Es a partir de ese momento que se gesta el movimiento ska

* Nombre con el que se conoce al rock en español; hecho por bandas de procedencia, en su mayoría, españolas y argentinas

Unos de los problemas con lo que se enfrentó el ska fueron la falta de espacios como lo tuvo el Rock en su momento, pero eso no fue impedimento para su crecimiento, toda una generación tomará como estandarte a esta "nueva" corriente musical.

En el primer capítulo se abordará todo lo relacionado con la información teórica acerca de los códigos comunicacionales, en el segundo la Historia del Ska su surgimiento y llegada a México, posteriormente en el tercer capítulo se hablara del BOOM del Ska en la década de los noventa, para concluir en un cuarto capítulo con la relación que se establece entre los códigos comunicacionales en el género del Ska.

El esfuerzo que representa ésta trabajo va orientado para aportar quizás, nuevos elementos que permitan entender el valor de este movimiento musical, y al mismo tiempo, resignificarlo dentro de la sociedad, y ¿por qué no? , también para divertirse y bailar...

Capítulo 1: El código comunicacional

1.1 ¿Qué es un código?	8
1.2 ¿Qué es un código comunicacional?	11
1.3 ¿Cuáles son las posturas teórico-metodológicas que sustentan el código comunicacional?	14
1.4 Principales exponentes del estructuralismo	16
1.5 Cultura de masas	18
1.6 La contracultura	23

CAPÍTULO 1: EL CÓDIGO COMUNICACIONAL

Este capítulo tendrá como contenido la definición de código por parte de varios autores, como a su vez las posturas teóricas-metodológicas que sustentan el código comunicacional y sus principales exponentes.

Por otro lado se abordará el tema de la cultura de masas y la contracultura, la primera con códigos propios ya establecidos y aceptados dentro de la sociedad; y la segunda como medio de expresión de jóvenes que pretenden modificar los códigos ya asentados para formar su propia identidad.

1.1 ¿Qué es un código?

La palabra código es compleja, su significado varía de acuerdo a diferentes autores. Los códigos han existido desde que el hombre apareció en la tierra, a través de la historia a manifestado sus ideas mediante escrituras, lenguas, vestimentas, ideologías y diversos símbolos.

Se puede entender un código como el que está fundamentado en convenciones que poseen un doble carácter debido a que por una parte, son repertorios de unidades establecidas conforme a la pertinencia de un tipo de análisis; y por otra son conjuntos constituidos, también sujetos a convenciones, es decir, un código actúa y se representa en una determinada sociedad.

Se menciona que *“la existencia del código presupone la existencia de una lengua; el mensaje lingüístico basado en un determinado sistema se transforma en otro mensaje basado en otro diferente sistema”*¹, de esta manera se entiende que para que pueda existir un código forzosamente tiene que haber una lengua para poder concluir con un mensaje, el cual va a ser interpretado por un individuo o más.

¹ Beristáin, Helena, “Diccionario de Retórica y poética”, Ed Porrúa, México, 2002, pág. 92

También hay que tomar en cuenta que el término "código" puede tener muchas definiciones, pero una de las más acordes para entender la investigación de este reportaje es: *"El código empieza a perfilarse como el sistema de las unidades significantes y sus reglas de combinación, el sistema de los sistemas semánticos y de las reglas de combinación semántica de las distintas unidades, también el sistema de sus apareamientos posibles y las reglas de transformación del uno al otro.*

Un código como lenguaje se ha de entender como una suma de nociones que por razones de comprensibilidad se puede indicar como competencia del parlante, pero que en realidad constituirá aquella suma de competencia individual que forman el código como convención colectiva.

El código como lengua, es mas bien un reticulo complejo de sub códigos y de reglas combinatorias que van mucho más allá de nociones como gramática.

*El código no es una condición natural del universo semántico global ni una estructura subyacente, de una manera estable al complejo de vínculos y ramificaciones que constituyen el funcionamiento de toda asociación de símbolos."*²

Después de lo anterior podemos concluir: es evidente que no puede haber comunicación sin un código previo que establezca una convención entre emisor y receptor. El código siempre existe en una colectividad (grupo) y éste es comprensible y sistematizado para todos los individuos que pertenecen a ese grupo.

Para Durkheim la cultura es claramente un código, ya que lo representa como la conciencia colectiva, como un sistema sincrónico complejo de representaciones colectivas.

El lenguaje es también nuestro pensamiento, en la vida social y de hecho hasta en lo natural son indispensables los códigos, éstos nos integran de una manera fácil a la dinámica de nuestra sociedad; desde pequeños nos acostumbramos a ellos.

A través del código, es decir, del lenguaje o formas de comunicación establecidas, podemos integrarnos con nuestros amigos, agruparnos para el trabajo y hasta para tener una pareja.

² Eco, Umberto, *"La estructura ausente"*, Ed. Lumen, México, 1998, pág. 141

Cada cultura tiene sus diferentes códigos, la mexicana cuenta con una gran diversidad de éstos, somos una mezcla heterogénea de tradiciones y en nuestras raíces permanece latente el sincretismo religioso.

Nuestros códigos son pues una conjunción de imágenes, valores y prejuicios; sin embargo se van transformando para encontrar la identidad mexicana.

Todo código habla de lo que somos y cómo nos comportamos en sociedad.

1.2 ¿Qué es código comunicacional?

Los códigos comunicacionales son muy importantes dentro de la sociedad, debido a que se pueden identificar los grupos sociales y sus comportamientos.

Dentro de este término se manejan varios tipos de códigos comunicacionales, ésta clasificación se hace a partir del origen del código, ya sea individual, natural o social.

Un ejemplo claro son los códigos sociales, los cuales llevan un mensaje sobre nosotros mismos, es decir, lo que queremos que los demás vean en nosotros. Pero al mismo tiempo nos inclinamos a una identidad estereotipada que nos venden los medios de comunicación.

Dentro del reportaje se abordara la identificación, vestimenta, peinados, marcas de ropa que se encuentran en los jóvenes que escuchan y tocan la música ska.

Otros serían los códigos de cortesía en los cuales se encuentran implicados el calor que se utiliza dentro del grupo de jóvenes, también los típicos saludos, que además de identificarlos gozan de un gran significado entre estos núcleos.

Para entender el mundo que rodea a los jóvenes que son afines con el movimiento ska como una forma de vida y constante expresión, es necesario analizar los diferentes tipos de código a través de los cuales se manifiesta “toda” una generación:

Códigos Sociales: Es el mensaje sobre nosotros mismos

1. Los signos de identidad

- a) Las armas, las banderas, los totems
- b) Los uniformes
- c) Insignias y condecoraciones
- d) Tatuajes
- e) Maquillajes y peinados
- f) Los nombres y sobrenombres (apodos)
- g) Los carteles
- h) Las marcas de fábricas

2. Los signos de cortesía (signos prosódicos)

- a) El tono de voz (la relación que hay entre las personas que se comunican)
- b) Los saludos y las formas de cortesía (depende y varía por la cultura)
- c) Las injurias (Matasanos- Médicos)
- d) Los kinésicos (gestos que reflejan sentimientos y actitudes)
- e) La proxémica (La distancia)
- f) Los alimentos (El té de las 5 en Inglaterra)

3. La naturaleza de los signos sociales

- a) Son poco estructurados y convencionalizados
- b) Son arbitrarios
- c) Tienen su origen en una simbólica
- d) Arraiga en el inconsciente colectivo.

4. Otros códigos sociales

- a) Protocolos: Instauran la comunicación entre los individuos
- b) Rituales: El emisor es el grupo (conciertos)
- c) Los juegos: Son la representación de una situación social
- d) Las modas: Son formas estilizadas e individuales de los códigos

Otro tipo de códigos sumamente representativos en los grupos sociales son:

“Los códigos estéticos corresponden al sentimiento íntimo y puramente subjetivo que emite el alma frente a la realidad.

La expresión estética no se aplica aquí simplemente a lo bello , sino también a lo concreto, a lo sensible.

El signo estético es icónico y analógico. En la pintura el significado pictórico es una figura y un icono de esa realidad sin figura.

La ciencia significa un orden que imponemos a la naturaleza, el arte es una emoción que experimentamos frente a esta naturaleza.

Los signos estéticos son imágenes de la realidad. El arte es intransitivo.

Los signos estéticos son mucho más convencionalizados y por lo tanto codificados y socializados que los signos lógicos.

Otros códigos estéticos significan nuestros deseos recreando un mundo y una sociedad imaginaria, compensan los déficit y las frustraciones del mundo y de la sociedad existente.”³

Un ejemplo claro son los Skatos que emplean en los *graffitis* los códigos estéticos (pinturas en muros hechas con pintura aerosol) mediante la expresión de sus sentimientos hacia una sociedad que los rechaza por su forma de ser a través de este arte.

Los códigos lógicos sirven como: relevos, sustitutos y auxiliares del lenguaje; dentro de éstos últimos se encuentran los prosódicos que se utilizan en las variaciones de elevación, de cantidad y de intensidad del habla articulada. Otro es el código Kinésico que se basa en los gestos, mímicas y es estrechamente paralelo al habla, y muy particularmente a los signos prosódicos. El proxémico es utilizado entre el espacio del emisor y el receptor.

³ Guiraud, Pierre, “La Semiología”, Ed. Siglo XXI, México, 2002, pág. 87-88.

1.3 ¿Cuáles son las posturas teórico – metodológicas que sustentan el código comunicacional?

Una de las posturas teórico metodológicas que ofrecen una alternativa para el estudio de los códigos comunicacionales es el estructuralismo, debido a que es una corriente que se fundamenta en el estudio lingüístico.

El concepto de código es introducido por R. Jakobson, un lingüista reconocido por el círculo de estudio Ruso. El estructuralismo entiende a la comunicación como un conjunto de sistemas en donde se une el pensamiento, palabra y acción.

La sociedad siempre se ha estructurado con base en códigos culturales o sociales, es por eso que esta teoría metodológica es ideal en el estudio del código.

Todos los procesos elementales humanos entre ellos la comunicación son estudiados de manera separada a partir de las estructuras y los sistemas.

La metodología estructuralista asume que hay una toma de conciencia, de tal forma que el individuo entienda que un todo simbólico lo rodea. Construir y entender por medio del lenguaje, los fenómenos sociales son también estructurados.

Según Adam Shaff uno de los principios del estructuralismo es que los elementos de un sistema son dependientes, porque cada uno de ellos tiene un lugar correspondiente, y el cambio de lugar afecta al sistema.

Cada sistema posee una estructura determinada y en presencia de esto la ciencia tiene la tarea de descubrirlo.

Piaget dice que el estructuralismo se explica de la siguiente forma:

“En el estructuralismo abarcaría de hecho todas las teorías filosóficas no estrictamente empíricas que han recurrido a formas o esencias.

El estructuralismo comprende de tres características: totalidad, transformaciones y autorregulación⁴”.

⁴ Piaget, Jean, “El estructuralismo”, Ed. Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, México, 1998, pág. 6-7

TOTALIDAD: El carácter de totalidad propio a las estructuras es evidente, pues la única oposición en la cual todos los estructuralistas están de acuerdo es que aquella de las estructuras y los agregados o compuestos a partir de elementos independientes del todo. Una estructura está ciertamente formada por elementos, pero estos se subordinan a leyes que caracterizan al sistema como tal.

TRANSFORMACIONES: Si lo propio de las totalidades estructuradas resulta de sus leyes de composición, son entonces estructurantes por naturaleza; esta constante dualidad o más precisamente, polaridad de propiedades de ser siempre y al mismo tiempo estructurantes que explica en primer lugar el éxito de esta noción que como la del orden de Coumot, el cual asegura su intangibilidad por su ejercicio mismo, es decir, una actividad estructurante sólo puede consistir en un sistema de transformaciones.

LA AUTORREGULACIÓN: Esto produce su conservación y un cierto hermetismo y sus caracteres de conservación con estabilidad de fronteras a pesar de la construcción indefinida de nuevos elementos, supone una autorregulación de las estructuras, y esta propiedad esencial refuerza sin duda la importancia de la noción y las esperanzas que ella suscita en todos los ámbitos, porque cuando se llega a reducir un cierto campo de conocimientos a una estructura autorreguladora, se tiene la impresión de entrar en posesión del motor íntimo del sistema. Los procesos esenciales de autorregulación son: ritmos, regulaciones y operaciones.

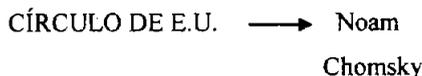
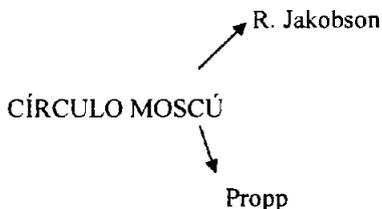
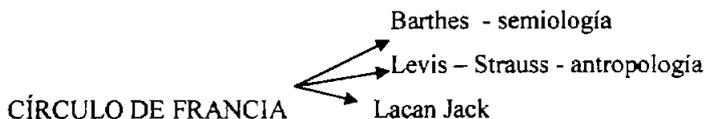
El estructuralismo no explica de manera simple la existencia de los códigos, su fundamento y teoría es el lenguaje como producto del pensamiento y viceversa.

La ciencia no es lineal porque es producto del hombre, y el pensamiento es adaptable a las condiciones sociales, económicas y políticas. El comunicólogo busca una sociedad basada en principios filosóficos justos.

1.4 Principales exponentes

Una estructura es una forma de construir algo, además todas las ciencias surgen de letra y números. El estructuralismo se gestó desde diferentes escuelas metodológicas, las más importantes son:

Foucault – filosofía

FRANCIA: El estructuralismo tiene un enfoque antropológico, Levy Strauss es el primer exponente dentro de esta rama científica; Michel Foucault es uno de los autores más críticos, Lacan y Barthes tienen un enfoque más metodológico. Lo que sí queda claro es que esta escuela es una de las más vanguardistas y algunos autores también son considerados marxistas entre ellos Foucault.

MOSCÚ: Este círculo reunió a una decena de investigadores de Leningrado y Moscú entre 1915 y 1930. Se construye a partir del rechazo a considerar la literatura como la transposición de cualquier otra serie.

Los formalistas trabajan sobre el ordenamiento de las palabras, del discurso y no en la esencia de la literatura. Al tener en claro la existencia de un lenguaje cotidiano y automatizado y la lengua poética mediante el extrañamiento, afirman que es en esta última donde se encuentra la "literaturidad", es decir, el carácter literario del lenguaje.

Es Jakobson quien formula en 1919 el punto de partida de toda poética dice "Si los estudios literarios quieren llegar hacer una ciencia, deben de reconocer en el procedimiento su personaje único".

Esto quiere decir, que en el círculo de moscú se basa en el ordenamiento del discurso y no en la esencia de la literatura (literalidad).

ESTADOS UNIDOS: Noam Chomsky es un verdadero contemporáneo en el estudio estructural, la escuela norteamericana basa muchos de sus métodos en la llamada transformación a la democracia. ¿Cuál es el lenguaje del nuevo siglo ante la globalización? Los estudios de Chomsky, no sólo son recientes sino básicos. Son tres escuelas importantes de las cuales se pueden obtener diferente tipo de información y una visión distinta para realizar este trabajo.

"No nos estimamos lo bastante cuando hablamos con los demás, lo que verdaderamente nos acontece, no es elocuente. Aunque los acontecimientos quisieran no podrían comunicarse por sí mismos, carecen de palabras. Estamos por encima de las cosas que podemos comunicar por medio de palabras. En todos los discursos hay algo de desprecio. Al parecer, el lenguaje no ha sido inventado más que para las cosas mediocres, vulgares, comunicables. Con el lenguaje el que habla empieza a vulgarizarse. Extractó de una moral para sordomudos y de más filósofos".⁵

⁵ Nitzche, Federico, "El crepúsculo de los ídolos", Ed. Trillas, México, 1985, pág.26

1.5 Cultura de masas

La idea de una "sociedad de masas" siempre ha existido, pero en realidad fue hasta el surgimiento de la teoría de la sociedad de masas entre los años 30' y 40' que se está intentando comprender la relación **masa/cultura** .

La historia se origina en el siglo XIX en donde los cambios se producían de forma que a medida que las técnicas eran más racionales y las riquezas materiales más abundantes, las relaciones sociales eran mas irracionales y la cultura del pueblo más pobre. A mediados de siglo la utopía progresista ya se había convertido en una ideología y era una interpretación del mundo en evidente contradicción con el estado real de la sociedad.

Las teorías sobre las nuevas relaciones de las masas con la sociedad constituirá el soporte fundamental de la racionalización con que se recompone la hegemonía y se readecua el papel de una burguesía que de revolucionaria pasa en ese momento a controlar y frenar cualquier revolución.

En la doctrina de la sociedad –masa se tiene fuentes diferentes y una paternidad mixta, compuesta de liberales descontentos y conservadores nostálgicos, más algunos socialistas desilusionados y unos cuantos reaccionarios abiertos⁶.

Tocqueville da una nueva visión sobre la relación sociedad/masas en donde comenta que las masas se encuentran ahora dentro disolviendo el tejido de las relaciones de poder, erosionando la cultura, desintegrando el viejo orden y a su vez se están transformando de horda gregoriana e informe en multitud urbana; transformación que aunque se percibe ligada a los procesos de industrialización se atribuye ante todo al igualitarismo social, en el que se ve el germen del despotismo de las mayorías.

También proyecta la imagen de la masa ignorante, sin moderación, que sacrifica permanentemente la libertad en aras de la igualdad y subordina cualquier cosa al bienestar. Estamos ante una sociedad compuesta por una enorme masa de personas semejantes e iguales, que incansablemente giran sobre sí mismas con objeto de poder darse los pequeños placeres vulgares con que llenan sus almas.

⁶ Eco, Umberto, "Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas", Ed. Tusquets , México, 1999, pág.56

Tocqueville define por primera vez el concepto de **masa** el cual es un movimiento que afecta a la estructura profunda de la sociedad y a la vez mistifica la existencia conflictiva de la clase que amenaza el orden.

A mitad de siglo XIX Stuart Mill da su propia tesis sobre la **masa** en la cual menciona que la mediocridad colectiva que domina cultural y políticamente, pues los gobiernos se convierten en el órgano de las tendencias y los instintos de las masas.

En 1895 Gustave Le Bon da su explicación de masas como un fenómeno psicológico por el que los individuos, por más diferente que sea su modo de vida, sus ocupaciones o carácter, "están dotados de un alma colectiva " que les hace comportarse de manera completamente distinta a como lo haría cada individuo aisladamente. Alma cuya formación es posible sólo en el descenso, en la regresión hacia un estado primitivo, en el que las inhibiciones morales desaparecen y la afectividad y el instinto pasan a dominar, poniendo la "masa psicológica" a merced de la sugestión y del contrario.

*Primitivas, infantiles, impulsivas, crédulas, irritables...las masas se agitan, violan leyes, desconocen la autoridad y siembran el desorden allí donde aparecen. Son una energía pero sin control"*⁷.

No es hasta 1937 que Wilhelm Reich continuará con la investigación en la cual se realizan preguntas entre las cuales resaltan ¿Cómo es posible que un Hitler o un Stalin puedan reinar como amos sobre ochocientos millones de personas? ¿Cómo es posible eso?

Estas son preguntas difíciles de responder; sin embargo encontró el porqué..."no existe ningún proceso socioeconómico de alguna importancia histórica que no haya anclado en la estructura psíquica de las masas y que no se haya manifestado a través de un comportamiento de esas masas. Entonces el verdadero problema que una psicología de las masas debe enfrentar es el problema de la sumisión del hombre a la autoridad de su degradación, ya que aunque por doquier grupos humanos y fracciones de las clases

⁷ Barbero, Martín, "De las masas a las mediaciones", Ed. AKAL, España, 1985, pág.35.

*oprimidas luchan por el pan y la libertad, el grupo de las masas se mantiene al margen y reza o simplemente lucha por la libertad en el bando de sus opresores”.*⁸

Para Ferdinand Tönnies el cambio que significa la presencia moderna de las masas debe ser pensado desde la oposición de dos tipos de colectividad: la comunidad y la sociedad (asociación).

La comunidad se define por la unidad del pensamiento y la emoción, por la predominancia de los lazos cortos y concretos, las relaciones de solidaridad, lealtad e identidad colectiva.

La sociedad por el contrario está caracterizada por la separación entre razón y sentimiento, entre medios y fines, con predominancia de la razón manipuladora y la ausencia de relaciones identificadoras del grupo con la consiguiente del individualismo y la mera agregación pasajera.

Los acontecimientos que surgen a principios de siglo XX: la primera guerra mundial, revolución soviética, surgimiento y avance del fascismo van a conducir el pensamiento sobre la sociedad-masa.

Uno de los más preocupados fue José Ortega el cual argumenta en dos puntos la relación que tienen masa/cultura: El primero es que la cultura integral definida por la oposición a la ciencia y la técnica, a su vez reafirma aquel humanismo que delimita la cultura por su diferencia con la civilización y el segundo que la cultura es ante todo *normas*, cuanto más precisa, cuanto más definida la norma mayor es la cultura.

Oswald Spengler propone la filosofía en la cual la vida de la culturas son el interior de la estructura orgánica de la historia lo que da como resultado una vida vegetativa en donde las culturas nacen, se desarrollan y mueren.

Esto es que la cultura es el alma de la historia, esa animidad que orienta desde adentro y que la empuja en forma de destino mientras las civilizaciones son su “exterior artificial y sucesivo”. Cuando la cultura se degrada la civilización toda se desagrega y pierde su sentido quedando reducida a mera explotación de las formas anorgánicas y muertas.

Según Spengler las evidencias de la muerte de la cultura occidental es la *democracia* porque en su forma moderna acaba con la verdadera libertad, un ejemplo que pone es el

⁸ Barbero, Martín, *Op.cit.* pág. 86

periódico con su *uniformación* que impone y hace que cada cual piense sólo lo que hagan pensar.

Para los teóricos norteamericanos de los años 40-50 la cultura de masas representa la afirmación y la puesta por la sociedad de la plena democracia. El "síndrome del liderazgo mundial" que los norteamericanos adquieren por esos años, según Hebert Schiller, la fusión de la fuerza económica y del control de la información, a la vez que en la identificación de la presencia norteamericana con la libertad: libertad de comercio, libertad de palabra, libertad de empresa.

Fue necesaria toda la fuerza económica del nuevo imperio y todo el optimismo del país que había derrotado al fascismo y toda la fe en la democracia de ese pueblo, para que fuera posible la inversión de capital y esto permitió a los teóricos norteamericanos asumir como la cultura de ese pueblo la producida por los medios masivos: la cultura de masas⁹.

En los procesos de socialización en donde se está transformando la raíz al cambiar el lugar desde donde se mudan los estilos de vida los medios de comunicación juegan el papel de "mediador" en el cual son ya el espacio clave de la socialización, "los mentores de la nueva conducta son los films, la televisión, la publicidad", que empiezan transformando los modos de vestir y terminan provocando una metamorfosis de los aspectos morales más hondos. Lo cual implica que la verdadera crítica social ha cambiado también de "lugar", ya no es la crítica política, sino la crítica cultural, aquella que es capaz de plantearse un análisis que va más a allá de las clases sociales, pues los verdaderos problemas se sitúan ahora en los desniveles culturales como indicadores de la organización y circulación de la nueva riqueza, esto es la variedad de las experiencias culturales.

Por su parte Edward Shils afirma que la sociedad de masas ha suscitado e intensificado a la individualidad, esto es, la disponibilidad para las experiencias, el florecimiento de sensaciones y emociones, la apertura hacia los otros ha liberado las capacidades morales e intelectuales del individuo. Así pues masa debe dejar de significar anonimato, pasividad y

⁹ Gubern, Román, "Mensajes iconos en la cultura de masas", Ed. McGrawHill, Colombia, 1998, pág.86

conformismo; la cultura de masa es la primera en posibilitar la comunicación entre los diferentes estratos sociales.

David Riesman propone tres tipos de sociedad: la caracterizada por ser una sociedad dependiente de la dirección tradicional, la sociedad dependiente de la dirección interna y la sociedad dependiente de la dirección por los otros.

A cada uno de estas sociedades pertenecen tipos de familia, de escuela, grupos, modos de hablar, trabajar, vivir el sexo, etc.

Por lo tanto la explicación de una nueva cultura no se halla ni en el capitalismo, ni en la nivelación que comporta la democracia, ni en una peculiar configuración de carácter, sino que se arriesgaría una formulación positiva al decir que la tecnología moderna es la causa necesaria y suficiente de la cultura de masa.

1.6 La contracultura.

En México la contracultura se ha visto como una bola de jóvenes revoltosos y sin apariencia intelectual, pero realmente nunca se le dio el valor que merece, ya que los jóvenes ven en la contracultura el escape y desahogo de todo el peso que se tiene por el solo hecho de ser joven y pensar como tal.

A todo esto definamos pues, que la contracultura "es la denominación que se dio al hecho de manifestarse culturalmente contra el sistema opresor en algún sentido ya sea en general o en particular".

Por otro lado José Agustín dice: *"es toda una serie de movimientos y expresiones culturales, regularmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Y por cultura institucional se da entender a la cultura dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida al status quo y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de una expresión auténtica entre los jóvenes, además de que acepta la opresión, la represión y la explotación por parte de los que ejercen el poder, naciones, centros financieros o individuos. En la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a través de militancia política, ni de doctrinas ideológicas, si no que, muchas veces de una manera inconsciente, se muestra una profunda insatisfacción. Hay algo que no permite la realización plena; algo que esta mal y que no deja ser. Ante la situación la contracultura genera sus propios medios y se convierte en un cuerpo de ideas y señas de identidad que contiene actitudes, conductas, lenguajes propios, modos de ser y de vestir y en general una mentalidad y una sensibilidad alternativas a las del sistema; de esa manera surgen opciones para una vida menos limitada. Y por eso la contracultura también se le conoce como culturas alternativas o de resistencia y de ninguna manera se trata de una subcultura, pues ni remotamente esta por debajo de la cultura; podría no conformarse con ella pero siempre se trata de fenómenos culturales".*¹⁰

¹⁰ Ramírez, Agustín José, *Op. cit.* pág.86

En México la primera manifestación contracultural que se dio y se vio realmente fuerte fue el concierto de Avándaro, el cual marcó una diferenciación entre los jóvenes y adultos, pero también marcó una era de satanización de la juventud y sus expresiones.

Fue hasta finales de los 70's que se volvió a ver una expresión de este género con la llegada del punk el cual se volvió una forma de alzar su voz en contra del sistema y a su vez requerían de mostrar su sentir a través de las ideas y sus sentimientos a la sociedad.

Todo movimiento contracultural es prepositivo y busca la realización, tal vez dentro de su muy particular filosofía y forma, pero en todo caso es una realización y una estabilización de lo humano, de lo interno con lo externo.

Esta a su vez surge cuando aumenta la rigidez de la sociedad y las autoridades pregonan que todo está bien e inmejorable con sus discursos de siempre; sin embargo el discurso entre la realidad y el decir es muy grande y desfasado y tan es así que mucha gente, en su gran mayoría jóvenes lo perciben y por tanto desconfían de las supuestas bondades del mundo "real". Como diría José Agustín: *"la contracultura es una historia de incomprendiones y represiones"*.¹¹

Un movimiento contracultural o cultural no se refiere a un grupo de gente idealizando que hacer para cambiar al país o al gobierno o simplemente a ellos mismos, no, un movimiento contracultural puede serlo aun sin que la gente del movimiento lo sepa. *"Un movimiento cultural es todo aquel que ofrece algo que enriquece la cultura popular o social. Este a su vez es todo aquel que muestra de una manera consiente o inconsciente lo que esta mal en un sistema. en un gobierno, en una sociedad que cree que todo está bien cuando en realidad solo se sostienen de ideas carcomidas por el tiempo, muestra el cansancio, la necesidad, el ansia de un cambio. Una manifestación contracultural puede ser una película que muestra la "real realidad" de una situación como lo puede ser un grupo de gente que hace música, teatro, literatura, etc"*.¹²

¹¹ Ramírez, Agustín José, *Op. cit.*, pág. 46

¹² Solange, Alberto, *"Cultura, ideas y mentalidad"*, Ed. Gedisa, México, 1999, pág.125

En pocas palabras podríamos decir que la contracultura comienza como una oposición a lo establecido, porque las personas que lo apoyan creen que algo está mal y deben de cambiarlo, ir en sentido contrario a lo establecido.

Como se mencionó anteriormente hay diferentes expresiones en la contracultura que va desde la literatura, teatro, danza, cine, música, etc; está última es donde vamos a hondear porque tiene una gama tal multifacética que va desde los punks y su anarquía, la Generación X y su consumismo, los dark's y su oscuridad, los ravers y sus tachas y desde luego la música ska y su slam.

El ska que tiene sus bases musicales: guitarra corta y repetitiva, bajos, batería y metales, se caracteriza hoy en día por sus personajes tan populares que no pueden dejar de pasar inadvertidos dentro de la contracultura por su vestimenta, peinados, perforaciones, etc.

La gente metida en el movimiento ska tanto en las bandas como en el público son de clase-mediera, como a su vez las edades oscilan entre los 12 y 20 años, pero también hay seguidores de más edad.

A principios de los 90's la situación en México estaba complicada y las nuevas generaciones, al no identificarse con las demás corrientes musicales, estaban ávidas de no alinarse al sistema y tenían la necesidad de formar parte de algo, se necesitaba un ámbito donde desahogar su energía y sus frustraciones; y por donde lo encontraron fue en el ska y su baile tan especial llamado slam o skankear (como se le llamó originalmente al baile del ska).

Por ejemplo el vestirse con ropa holgada y de colores, sus peinados extravagantes, tener muchas perforaciones o tatuajes es por estética, por mostrar algo que les guste y que los hace ver bien, cuando en nuestra sociedad los modelos estéticos de belleza son los que dan la televisión y demás medios de comunicación. En todo caso las características mencionadas anteriormente solo tienen un significado y ese es "personal".

Dentro de los núcleos donde se dan cita los jóvenes que gustan de la música ska podemos observar todo tipo de expresiones que van desde traer camisetas con logotipos de empresas transnacionales(Coca-Cola, Bimbo, Pepsi, Sabritas, etc.), peinados exóticos y de colores rimbombantes, muñecos de peluche, mascarás de gas, etc; esto es a que se ha manifestado la multiconvivencia y libertad de expresión y totalitaria en el ska. En este movimiento no se critica o juzga a alguien por traer "algo" diferente o inusual como parte de su vestimenta o de su vida propia, sería algo así como el libre albedrío.

El público ska se junta para sentir pertenencia a algo, se dice ser revolucionario y la mayoría ni lee el periódico y lo único que quieren es reventarse y vivir el momento, por lo general el skato es una persona desenfadada que busca la satisfacción de divertirse y pasar un buen rato. Esto se verá en los capítulos siguientes; la forma y vida de los jóvenes que gustan de la música ska el cual es un ritmo donde se fusionan ritmos latinos como cumbia, jazz, swing, reggae.

La filosofía del skato es la de libre convivencia multirracial y la paz entre toda la gente, que en realidad es una falacia, porque hay algunos que son muy utópicos que sueñan con un mundo perfecto de paz y armonía unido por la música y otros que en realidad ni les interesa.

De lo que sí podemos estar seguros es que el ska es una manifestación contracultural de acuerdo con las definiciones que hemos explicado, pero a su vez no deja de ser un movimiento subterráneo, porque todavía hoy en día las agrupaciones luchan por darse a conocer tanto en los medios de comunicación como con el público.

Por último retomamos algo interesante que comento Teresa Fernández en una entrevista: *"no quiero estar cerca de los que tratan de verse lindos, de lucir tan hermosos, de ser tan "personas correctas", esos que hablan de todo y no saben nada, que discriminan a los diferentes, que se burlan de toda la gente que ven y se mueren de la risa por estupideces..."*¹³

¹³ Entrevista exclusiva realizada a Teresa Fernández en el tianguis del Chopo, Mayo de 2003

Es por eso que a través de nuestra investigación que se desglosa a continuación se estudiara el fenómeno del ska que va desde la perspectiva de los músicos como del público y así poder entender más el movimiento de fondo.

Capítulo 2: Se inicia el Apocalipsis

2.1 El Surgimiento del Ska	29
2.2 Principales representantes en sus inicios	34
2.3 Como montaña Rusa el Ska sube y baja de popularidad	38
2.4 Aportaciones Socioculturales	48

CAPÍTULO 2: SE INICIA EL APOCALIPSIS

En el presente capítulo se hace una semblanza del surgimiento del ska y de sus principales representantes dentro de sus inicios, como además del porque se mantuvo durante un largo tiempo en el anonimato musical.

También se mencionarán algunas de las aportaciones culturales que este movimiento ha dejado a través del tiempo y que son base fundamental de este ritmo musical denominado: Ska.

2.1 El Surgimiento del Ska

El ska es un ritmo musical que surgió en el país caribeño de Jamaica a finales de los años 50's y principios de la década de los 60's; este género es el resultado de la fusión de varios ritmos caribeños y sajones. En el año 1962 tras largos años de dominio e imperialismo británico consiguen la independencia, pero los británicos sólo habían dejado miseria en el país, excepto en las ciudades turísticas.

En su origen, el ska sonaba muy similar al jazz sin que ningún instrumento predominara sobre los otros; trompetas, trombones y saxofones enfatizaban el constante rasgueo en tonos agudos de la guitarra, mientras el piano marcaba a contragolpe el ritmo de la batería. Era frecuente que en las melodías se incluyera un solo de metales absolutamente improvisado, ejecutado por los virtuosos integrantes de los diferentes grupos de ese entonces.

Jamaica es una isla caribeña, la tercera en tamaño de las grandes Antillas, la mayoría de los jamaicanos tiene ascendencia africana, pero hay pequeñas minorías étnicas de origen chino, indio, árabe y europeo. Los habitantes de esta isla profesan mayoritariamente la religión anglicana y católica, aunque están muy arraigadas religiones provenientes del continente africano, como es la santería; el idioma oficial de Jamaica es el inglés, pero se habla comúnmente un dialecto basado en este idioma.

Este país no tenía música distintiva propia. Los satíricos y articulados Calypsos de Trinidad fueron procesados y podados antes de que fueran a tocar para los turistas. El mento de

Jamaica que se desarrolló en los años cincuenta, nunca fue más que una forma suave y debilitada, derivada de la que originalmente había sido de verdad un género muy poderoso. Más allá de esto Harry Belafonte, la costa Norte hizo la samba con las melodías de Willy López y su orquesta latina-suiza. Pero en West Kingston, el Rythm & Blues (R&B), importado de los Estados Unidos, comenzó a atraer la atención. Hombres como Duke Reid pronto reconocieron las posibilidades de obtener ganancias y se lanzaron a sí mismos como disc jockeys (DJ), formando la llamativa aristocracia de las barriadas, y con eso comenzó la era de los equipos de sonido (sound system).

La supervivencia en el muy competido mundo de las discotecas de traspatio, en las que los DJ rivales competían por el título de “sonido-jefe”, exigía estar alerta, tener frescura y ser emprendedor y como el Rythm & Blues americano comenzó a perder su ímpetu original en los últimos años cincuenta, los DJ más ambiciosos abrieron un nuevo expediente al diversificarse, irrumpiendo ellos mismos en la producción de discos. Todo lo que se necesitaba eran los aparatos de grabación, y el DJ debía inventar las letras (usualmente simples y de fórmulas, como work-it-out. Work-it-out, etc, “resuélvelo”, “resuélvelo”, etc.) durante las presentaciones “en vivo”. Algunos de los más importantes precedentes se establecieron en estas primeras grabaciones.

En primer lugar, los músicos se escogían en el vasto filón de los desempleados; se les llamaba para una sesión, se les pagaba cualquier cosa y regresaban a las calles. Esta explotación despiadada de talentos jóvenes permanece inmoderada en algunos sectores de la industria del disco. En segundo lugar, la música queda, aún ahora, ligada esencialmente a los sistemas de sonido, y está diseñada, sobre todo, para bailar. En tercer lugar, la tradición de skating, salpicar un fondo repetitivo con letra improvisada, sigue produciendo algunos de los más interesantes y excitantes canciones de reggae. Por último, y lo más importante, el ska debutó en estos primeros discos sin disqueras. El ska es un tipo de música para bailar descompasado tocada en guitarra eléctrica con los agudos muy altos. El énfasis se hace en sonar alto más que en lo original como en R&B, y se acentúa por el bajo, la batería y la sección de bajos (los trombones fueron parte indispensable en el ska primitivo). El ska es estructuralmente un regreso al frente de batalla del R&B.

Una vez más, como sucede con el lenguaje y la religión, la distorsión de la forma original parece ser deliberada, tanto como inevitable; la inversión de los términos parece denotar apropiación, significando que está sucediendo una transacción cultural. Sin embargo, la alquimia que cambió el soul en el ska no fue simple. *“La música importada se entremezcla con las formas musicales subterráneas ya establecidas de Jamaica. Los Kumina, Big Drum y los bailes burra (danza folklórica budista) desde hace mucho tiempo resucitaron los ritmos de África, y los contextos en que estas formas evolucionaron determinaron directamente su forma y su contenido dejando una marca indeleble en la semántica del ska”*.¹⁴

La danza burra fue particularmente significativa. Tocada con el bajo y tambores repetidores, el burra constituye una celebración abierta de la criminalidad. Ya desde los tempranos años treinta fue costumbre de los habitantes de los barrios de West Kingston dar la bienvenida con el baile llamado burra a quienes regresaban a sus comunidades después de estar en prisión. La música consolidaba alianzas locales y afiliaciones criminales a costa de los compromisos que pudieran tener con la sociedad que vivía más allá de los barrios.

Así, el ska fue música difícil que sobresalió, rough and tough, áspera y dura en más de un aspecto. Su gestación lo salvaguardaba de interferencias extrañas o de manipulaciones en su nivel de significado. El estigma con que fue marcado el ska por los árbitros oficiales del buen gusto en Jamaica se relaciona directamente con las connotaciones criminales del baile burra, y los intentos iniciales, por parte del gobierno, para manufacturar un sonido nacional fueron francamente infructuosos.

*“En los gettos de la gran ciudad (Shanty Town, Trenchtown); se formaban pandillas de jóvenes delincuentes, pistoleros y traficantes de marihuana que se buscaban la vida. Del getto surgen también nuevos ritmos influenciados por jazz y rhythm&blues: primero el ska, luego el rocksteady, posteriormente el Reggae”*¹⁵.

El ska, ritmo nativo de Jamaica, es el resultado de la ingeniosa mezcla de diferentes sonidos musicales, especialmente usados por los negros de Estados Unidos como el Jazz, Swing y

¹⁴ Analco, Aida; Zetina, Horacio. *“Del Negro al Blanco. Breve Historia del ska en México”*, Ed. Instituto Mexicano de la Juventud, México, 2000, pág. 11

¹⁵ *Ibidem*. pág. 14

el Blues, así como ritmos caribeños entre los que destacan el Calypso, Boogie woogie y el Mento, de hecho *"el ska fue llamado como el baile y la música nacional de Jamaica"*¹⁶

En sus orígenes el ska era principalmente instrumental, debido a sus raíces Swing y jazz; además de que era interpretado por bandas musicales con esas tendencias. Se puede decir que la primera banda netamente ska fueron Los Skatalities, quienes aún siguen tocando en vivo.

Hay varias versiones de cómo se inventó el ska, y una de ellas es la que tiene *"Cecil Campbell (Prince Buster) como protagonista; y cuenta que él le pidió a su amigo Jah Jerry, quien más tarde sería guitarrista de los Skatalites, que acentuara el tiempo del Rhythm and Bluse (R&B), hecho que dio como resultado el famoso sonido de guitarra característico de este ritmo musical, que sonaba más o menos: ska, ska"*¹⁷; Horacio Zetina, autor del libro "Del Blanco al Negro", apoya esta teoría.

Otra versión *"es que a finales de los años 50's; Clement "Coxsone" Dodd, quien realizaba fiestas en los barrios de la isla, en espíritu de emerger el nacionalismo jamaicano mandó a sus músicos a que crearan un ritmo bailable netamente jamaicano, es así como el bajista (músico) Cluet Johnson crea él ritmo ska, nombre que proviene de un saludo Lovee Skavoovie usado por él y sus amigos"*¹⁸.

Durante los últimos días de la década de los 50's Duke Reid y Clement "Coxsone" Dodd viajaban asiduamente a Estados Unidos en busca de los nuevos discos que allí se grababan; entre los dos existía una feroz competencia, ya que ambos poseían "soundsystems" que eran unos camiones equipados con parlantes y altavoces, que se usaban para dar fiestas callejeras.

¹⁶ Bravo, Ricardo;Tajobase, Miguel, (2001, 20 de Marzo) "Nuestra forma de hacer escandalo", Revista Nuestro Rock. Vol. 1, pág. 25-26

¹⁷ Cisneros, Morales, Jorge, (2002, 12 de Marzo) "El ska de Jamaica para las urbes del mundo", Revista Bembe. Núm.8, Vol. 3, pág. 16-17.

¹⁸ Analco, Aida; Zetina, Horacio. *Op. cit.* pág. 33

El ska es el padrastro menospreciado del reggae, el soul jamaicano modulado por el blues, que popularizaron en Estados Unidos Jimmy Cliff y Bob Marley y fue visto en espléndido avance en *The Harder They Come*, una de las mejores y más populares películas de culto de los años setenta. El reggae tomó sobre sí las cargas políticas y los ultrajes sociales, algunas veces sonó casi introvertido en las preocupaciones y visiones religiosas de su isla. Por contraste, el ska es definitivamente música de reuniones tocada más rápido que el reggae, tomada si no como frívola, al menos como sin valor.

2.2 Principales representantes en sus inicios.

Cuando el R&B pasó de moda en Estados Unidos, hubo una importación masiva de discos a la isla, lo cual obligó a los productores locales a buscar una solución, ya que los discos que ellos traían habían dejado de ser "rarezas". La solución al problema fue producir sus propias grabaciones con músicos locales.

En opinión de algunos la primera canción ska grabada fue, "Easy snappin" del pianista Theophilus Beckford, grabada en el año 1959. La banda que acompañó al pianista estuvo formada, entre otros, por el ya mencionado Cluet Johnson y Roland Alphonso, quien después formarían parte de los Skatalites. El hit más grande de toda la historia del ska fue "My boy lollipop" de Millie Small, adaptada a este estilo por Ernest Ranglin.

Con el paso del tiempo el ska se extendió hacia Europa, principalmente a Inglaterra consecuencia de la migración de jamaíquinos a ese país.

"En 1960 y 1961 el ska se volvió rápidamente popular, con artistas como: Phyllis Dillon, Desmond Dekker y Bob Marley (entre otros). El ska hizo su debut mundial en la feria mundial de New York de 1964, en el pabellón de Jamaica y fue un gran éxito musical"¹⁹.

Poco a poco fue evolucionando, lo cual generó todos los ritmos musicales jamaíquinos conocidos en la actualidad, siendo los principales el Rocksteady, nacido a mediados de los sesenta el cual volvió a encontrarse con el ska a finales de esta década formando el *reggae*. También tenemos otros "hijos del ska" como el Dub, el Dancehall así como el Punk. A finales de los sesenta la locura ska había decaído, y prácticamente desaparece al finalizar esta década.

Los Skatalites, la banda más importante del ska hasta nuestros días y que incluso estuvieron en la ciudad de México, se formó oficialmente en 1964, dando un concierto en el "Hi-Hat club". A partir de este momento la banda Graba su primer LP "Ska Authentic" y empieza a girar por el país dando conciertos acompañando a diferentes cantantes, entre los que podríamos destacar a Jackie Opel, Lord Tanamo, Laurel Aitken. Después del suceso de la

¹⁹ Analco, Aida; Zetina, Horacio, *Op. cit.* pág. 22

cantante Millie Small con "My boy lollipop" se realizó un especial para la televisión estadounidense titulado "This is Ska".

Además de los Skatalites, dentro y fuera de Jamaica también se destacaron: Owen Gray, fue el primer jamaicano en grabar un disco R&B "Please don't let me go". También fue el primero en grabar un Ska en Inglaterra "Darling Patricia", acompañado por "Carlos Malcolm And His Afro-Jamaican Rhythms".

Derrick Morgan, conocido en su momento por sus locuras, escribió el tema "Forward march" el cual describía el optimismo general del país al haber obtenido la independencia en el año '62. En el momento cumbre de su carrera mantuvo una guerra mediática con Prince Buster, ya que este grabó un tema agrediéndolo. Derrick le contestó y así siguieron con una seguidilla de canciones uno contra otro. Finalmente resultó que eran muy amigos y todo había sido una estupenda campaña publicitaria que terminó con un concierto donde cantaron los dos ante una multitud desconcertada.

Laurel Aitken, nacido en Cuba, emigró con su familia a Jamaica cuando todavía no había cumplido los doce años. Su carrera comenzó a finales de los '50 y su repertorio iba desde el Boogie hasta el Calypso, obviamente pasando por el R&B. Empezados los '60 fue apodado "The Godfather of Ska" (el padrino del Ska) ya que el simple "Little Sheila/Boogie in my bones" fue el primer gran hit ska, se mantuvo en el Numero 1 durante once semanas. Se mudó a Inglaterra, donde fundó la comunidad jamaicana en Brixton. Son muy destacables sus trabajos en la etapa del Rocksteady y posteriormente del Skinhead Reggae, después de esto desaparece un tiempo. Vuelve a aparecer de la mano del revival "Two Tone", donde trabaja como productor. Actualmente Laurel sigue grabando discos y dando shows a través de todo el mundo.

Prince Buster, Trabajaba en el sound system de "Coxsone" y lo abandonó para instalar el propio, que se llamó "The Voice of the people", fue el que mejor sonido tenía, pero nunca pudo superar en concurrencia al de Duke Reid. Mas tarde se puso a trabajar en una estación de radio llamada RJR y se lanzó como productor y posteriormente como cantante. Las letras de sus canciones reflejan su modo de ver la vida.

The Wailing Wailers, Peter Tosh, Bunny Wailer y Bob Marley. Grabaron su primer simple en el año 1962, fue el tema "Judge not". Esto fue gracias a Jimmy Cliff, ya que él era amigo de Bob y se lo presentó a Leslie Kong (uno de los productores más importantes). El tema con el que ellos llegaron a la fama fue "Simmer down" donde la banda acompañante era Skatalites.

Dentro de los artistas de Rocksteady podríamos destacar a Desmond Dekker, Alton Ellis, Slim Smith, Dandy Livingston (El autor del clásico "Rudy, a message to you"), Jimmy Cliff (quien fue protagonista de la película "The Harder They Come", donde personificaba a un joven que venía del campo a vivir a Kingston, también es muy recomendable su música en esta etapa, con una forma de componer muy particular y exquisita).

Entre los conjuntos vocales se destacaban The Paragons, The Ethiopians, The Jamaicans (cuyos integrantes eran Rude Boys), The Heptones, The Melodians, The Coolies, entre otros.

El grupo de punk "The Clash" ejecutaban sus propias versiones ampulosas de reggae. Pero un grupo llamado Specials, al igual que su banda aliada, Mandes, desempolvó al ska y lo hizo brillar como nuevo. Ambas bandas tuvieron éxito en discos sencillos y álbumes en su tierra natal. Los discos han recibido ahora aquí una alentadora cantidad de tiempo en la radio, en frecuencia modulada, mientras que los chicos de la nueva ola carentes de derechos, y los punks asisten con entusiasmo a los conciertos que ofrecen en Estados Unidos los grupos Specials y Mandes. El ska puede ser o no la última cresta de la nueva ola, pero por lo menos está claro que los Specials y los Mandes pueden unirse libremente en un bello coro de Stranger Cole en la tonada de ska, "We are Rolling", de 1963.

Suficientemente humildes para el confort musical. Los siete miembros de Mandes son muchachos de clase media del norte de Londres, su rango de edad estaba entre los 18 y los 23 años. Los siete miembros de los Specials salieron de Coventry, en Inglaterra central, y permanecerán arraigados allí porque, según *"Panter, es una ciudad pequeña y conocemos a todos los muchachos. La gente de allí sabe que no somos nada especial"*, añade

*Dammeers, que era hijo de un ministro anglicano; decía que era importante conservarse en el mismo nivel de la gente que compra tus discos*²⁰.

Del total de 14 miembros, sólo dos —el vocalista Neville Staples y el guitarrista Lynval Golding, ambos de los Specials—eran negros, aún así estas bandas han fraguado un nexo musical común con la música de la isla, haciéndole honor, pero también al hacerla propia, siguieron en mucho el mismo camino que los primitivos Rolling Stones, los Animals y Los Beatles, que sobresalieron en la revisión del Rhythm & Blues americano (R&B), en un punto similar de sus carreras.

Los Specials coquetean con el comentario social y señalan la injusticia racial en “Doesn't make it alright”, en el que mezclan con solemnidad su letra honesta y melódico ritmo. Los integrantes de Specials y Mandes se visten a la usanza de los rude boys de Kingston, desde las descuidadas valencianas de sus pantalones bombachos hasta sus gorras que se asientan en sus cabezas como versión de vagabundo de las capuchas que usaban los bufones. En sus presentaciones, ambas bandas brincan en arranques de demencia benigna. Lo sobresaliente en la presentación de Mandes es una versión de “El Lago de los Cisnes” en ska.

Las bandas del Two Tone fueron las más populares entre 1978 y 1985, pero ellos no eran los únicos que hacían ska, existían otros grupos como: The Tigres, ska City Rockers, The Akrylykz (con Roland Gift en el saxofón, quien después se unió a los exEnglish Beat, Cox y Steele como cantante para formar Fine Young Cannibals), The Employees, The Pirañas y otros más. Así se cierra la segunda era del ska, el ritmo se debilita, pero no se vuelve obsoleto.

Llega a mediados de la década de los ochentas y principios de los años noventa reanimándolo e involucrando a bandas como Weaker Youth Ensemble, The Allstonians, Bim Skala Bim, The Voodoo Glow Skulls y The Toasters. Muchas bandas muy populares de rock/hard core/funk como los Mighty Mighty Bosstones, están fuertemente influenciados por los sonidos del ska y algunas bandas como Hepcat, Steady Ernest, The Allstonians, Skavoovie y Los Epitones han recuperado las raíces del ritmo en los últimos años.

²⁰Ramirez, Oscar, (1996, 29 de Agosto) “Un vistazo general al Rock”, Revista Banda Rockera, Núm. 133.

2.3 Como montaña Rusa el Ska sube y baja de popularidad.

Durante años el ska a estado presente dentro de la escena musical mundial, sin embargo tiene etapas en las que pareciera que desaparece, este ritmo alcanza periodos de auge para después hibernar y, años más tarde, resurgir con más fuerza.

La primera Ola (finales de los 50's, principios de los 60's) En esta ola comenzaron a aparecer los primeros grupos de este contagioso ritmo, como The Skatalites, que fueron los creadores del genero, y personajes importantes como Desmond Dekker, Laurel Aitken, Prince Búster, etc. La difusión del ska estaba encargada por los Sound System, los cuales se paseaban por la ciudad ubicándose a las afueras de alguna licorería, y aquí, en la calle, se armaban fiestas que hacían bailar a todos los asistentes. Los Sound System estaban compuestos por Dj's, un equipo de música y un par amplificadores. En estos tiempos se grababan los discos de 45", y los Sound System se encargaban de vender y difundir este nuevo tipo de música, es así como aparecen ritmos como el Rap y el Raggamuffin ya que cada disco por el lado B traían las pistas instrumentales de los temas del lado A y los Djs o también conocidos como Toasters, improvisaban sus propias letras. Al pasar el tiempo esto se volvió lucrativo y Prince Búster tomó ventaja de eso y se crea "Estudio 1", la cual abre sus propias tiendas de discos y sus propios centros con Sound System incluidos. Ya a finales de los 70's el Ska prácticamente desaparece por la llegada del nuevo ritmo que llenó la isla, el reggae, con Bob Marley como su más grande exponente de todos los tiempos.

*"Lloyd Knibb baterista de los Skatalites, quienes ofrecieron un concierto en tierras mexicanas, asegura que no sé a qué se deba, pero hoy el ska es más popular que el reggae; la gente ama el ritmo, estoy seguro de que el ska va vivir más tiempo que el reggae, porque el músico de ska debe tener una formación como jazzista antes de lanzarse a tocar nuestro ritmo y encontrarle el estilo"*²¹

La popularidad de este ritmo tiene una continuidad de montaña rusa, con subidas y bajadas; el frenesí por el ska despertó en 1962 y lo llevó a la feria Mundial de Nueva York en 1964 y fue seguido por un periodo de olvido casi absoluto, cuando la música de Jamaica dejó atrás el ska para convertirse en *Rock Steady*.

²¹ Ruíz, José, (2001, 26 de Abril) "Los Skatalites en México", Periódico Reforma, Sección Espectaculo, pág. 4-e

Eddie Seaga, quien fundó una de las primeras compañías disqueras de Jamaica (la West Indies Records), fue uno de los que trataron de promover al ska en el mundo como forma representativa nativa” (y por lo tanto respetable). Su admisión en el Gabinete Laborista lo animó en este proyecto y reclutó a Byron Lee y a los Dragonaires, “una representación de calidad”, que tocaban de ordinario en la Costa Norte y los envió a West Kingston primero, a estudiar la música nueva y, después, a Nueva York, a presentar un producto terminado. Algo sufrió la música en el traslado. Byron Lee era demasiado pulido para tocar el ska de manera apropiada y el ska crudo era demasiado “rudo”.

La era *Two-Tone* (70`s); Esta época se inicia en Inglaterra, con la llegada de los inmigrantes jamaquinos a esta ciudad, que iban en busca de un mejor futuro. Estos rude boys, no solamente llevaban esperanzas de encontrar un futuro en tierras lejanas sino que también llevaron su música. Los rude boys se unieron con los Hard-Mods ingleses y mezclaron sus estilos propios y así nació una era que nunca se olvidará, por su calidad y temas inolvidables, la era Two-Tone (2 tonos).

La era Two-Tone se caracterizó por aumentar el ritmo del Ska isleño, haciéndolo más fuerte, más rápido. El grupo precursor de este movimiento fue sin lugar a dudas The Coventry Automatics o más conocidos como The Specials, los cuales compusieron el primer single de este periodo, "Gangster". En este tiempo se comenzó a caracterizar a los Rude Boys por su vestimenta la cual se basaba en la combinación del blanco y el negro (2 tonos) y sus peculiares lentes oscuros, los cuales hacían ver al rude boys con una imagen de Gangster.

También las ideas antirracismo que surgieron en esta era fueron importantes porque aquí aparecieron los grupos con formaciones multirraciales de ingleses y jamaquinos y en el público también se notó el cambio al asistir gente de todas las razas, por esto esta era se caracterizó por el tablero de ajedrez (cuadros blancos y negros) por la unión racial que se produjo.

Esta ola duró pocos años, con grandes exponentes como serían los ya mencionados The Specials, Madness, The Selecter, The English Beat, Bad Manners, las Rude Girls de Deltones, etc. El sello 2-Tone, que fue y sigue siendo uno de los sellos más importantes del movimiento ska a nivel mundial, fue creado en esta ola. Este sello albergo y dio difusión a

muchos grupos de la era. Es así como termina la 2ª ola del ska con la disolución de los más importantes grupos y el hecho de que en América el Two-Tone no tuvo gran éxito y de a poco fue desapareciendo para ya a mediados de los 80's dar paso al resurgimiento del ska con su 3ª Ola.

En los comienzos de los años sesenta la industria disquera se desarrolló bajo los auspicios de Seaga en su empresa West Indies Record, de Ken Khouri en los Federal Studios y de Chris Blackwell, un blanco hijo de un dueño de plantación, en "Island" Records. Pero Blackwell no se confinó a las Indias Occidentales, pronto salió a explotar el mercado de Inglaterra, donde se venderían más discos a los nostálgicos rudies (rude boys) que a los jamaíquinos. Blackwell compró unos locales en Kilburn Road, Londres, y comenzó a desafiar el monopolio que la disquera Bluebeat pretendía ejercer sobre el mercado británico de los discos de Indias Occidentales.

El triunfo de Blackwell sobre el sello Bluebeat fue reconocido públicamente en 1964, cuando lanzó el primer disco popular de ska, "My boy Lollipop" cantado con una amable urgencia nasal por la joven de 16 años Millie Small. Blackwell creó otro sello, Trojan, quien lidió con la mayor parte de las concesiones inglesas y dejó a Lee Gophtal que supervisara la distribución desde el sur de Londres. Después, durante el verano de 1966, la música se alteró de modo palpable y el ska se moduló como rocksteady (más lento). Los metales daban menos énfasis o fueron abandonados, y el sonido se hizo algo más suave, más sonámbulo y erótico. El bajo comenzó a dominar, y el rocksteady, a su vez, se fue tornando más pesado y se comenzó a conocer como reggae. Al pasar los años, el reggae atrajo tal multitud de seguidores que Michael Manley utilizó la canción "Better must come" en la campaña electoral de 1972. el Partido nacional del Pueblo (People's national Party) ganó por abrumadora mayoría.

Pero esto no significa que la música se hubiera esfumado, durante este periodo, los rude boys fueron evolucionando al mismo tiempo su estilo visual, lo que hizo justicia a la estructura de mosaico del ska. El elemento de soul americano se reflejó más claramente en el porte autosuficiente, en la ropa llamativa, en el exagerado, jive-ass, andar que afectó a

los chicos de la calle. Los políticos del ghetto de vida nocturna (pimpery) encontraron su acceso al lenguaje de las barriadas de Jamaica; los chicos rudos, recién llegados de algún lugar remoto rural pobre, pronto comenzaban a rodar y tratar con los mejores de ellos en los ubicuos bares de Ghost Town y Back O' Wall.

Asimismo, el grupo jamaicano Toots and the Maytals, a finales de los años sesenta tocan ska al que empiezan a denominar como reggae, bandera musical del rastafarismo, aparece con las canciones "Nanny Goat", y más tarde "Do the Reggae". El ritmo se vuelve aún más lento, los tiempos débiles son cada vez más marcados y predomina el bajo. En ésta década, el mundo descubre el reggae y al cantante Jimmy Cliff, pero Bob Marley es, sin duda, quien se convierte en el máximo exponente de ésta música.

En 1962, para cuando Jamaica copiaba el estilo de América, aparece Cecil Bustamante Campbell, conocido después como Prince Búster, con su guitarrista Jah Jerry, quien hacía énfasis en el contracomás en lugar del último compás y hasta nuestros días el contracomás (AfterBeat) es esencial para la síncopa jamaicana.

Hacia fines de los años sesenta, el ritmo cobró fuerza de nuevo en manos de los primeros *skinheads*, que lo convirtieron en su música de culto para dejarla en el olvido unos años más tarde ante la avalancha del progresivo. Cuando los setenta llegaban a su fin, los punks fusionaron el lánguido *tempo* del ska con la rabia que salía de sus guitarras eléctricas y dieron origen al *Two Tone*, ese movimiento que reunió a músicos blancos y negros abanderado por bandas como The Clash, Madness, Selecter e English Beat, entre otros.

Al unir los sonidos repetitivos del ska, con la energía del punk nació el movimiento Two Tone, compuesto por grupos interraciales (algo nunca visto en Gran Bretaña) como The Specials, Mandes, Bad Manners, English Beat, Selectery Body Snatchers, entre otros, quienes promovieron un anticipo de rebelión sostenido sobre el insistente rasgueo de la guitarra y los acordes del piano. Las letras irónicas cantadas con voz nasal y los desplantes escénicos de la comedia inglesa completaban el cuadro.

El blanco y negro se convirtió en un símbolo y la era Two Tone del ska nació. En 1979, Jerry Dammers realizó grabaciones two tone en Two Tone Records; su deseo, como el de Prince Buster a principios de los años sesenta, era crear algo Nuevo. El logo del Two Tone era un hombre vestido con un traje negro, camisa blanca, corbata negra, lentes para el sol, sombrero estilo pork pie (que era un sombrero negro pequeño con ala caída al frente y la de atrás levantada, algunas veces adornados con un cintillo en cuadros blancos y negros), calcetines blancos y mocasines negros. Esta imagen se volvió el logo oficial y se le puso el nombre de Walt Jabsco (Walt por Walt Disney), el dibujo de Dammers estaba basado en una fotografía de Peter Tosh con The Wailers.

Así es como el ska vio reflejado este ambiente en sus letras.

"Por qué quieres matarme,

Dime por qué,

Dime por que..."

(The Specials Aka)

Bandas como Madness, The Beat, The Selecter, The Body Snatchers y The Specials revitalizaron los sonidos clásicos del ska de Prince Buster (incluso covers de Rough Rider, Madness, Too Hot, etc.) y otros artistas de la primera era. Otra banda que no está etiquetada como parte de Two Tone, pero fuertemente ligada al movimiento, es Bad Manners.

Había también una gran mezcla de músicos de la primera ola con las bandas del Two Tone (Rico Rodríguez, por ejemplo, quien tocó con The Specials, fue entrenado por Don Drummond y tocó como su músico de estudio en Jamaica).

A finales de los años setenta, un grupo de jóvenes obreros con una característica muy distintiva: la cabeza rapada y que había tenido mucha relación con la gente negra que había llegado a trabajar a la ciudad de Camden Town, en el Reino Unido, toman como música el ska que de alguna forma viene a sustituir la explosión sonora del punk y del new wave; es así como surge el fenómeno de los Skinheads.

*"Todo lo que yo quiero es que ustedes Skinheads se pongan de pie, pongan sus tirantes juntos y sus botas en los pies y me den algo de la vieja luna pisoteada"*²².

Los Skinheads originalmente provinieron de la misma clase trabajadora de la cultura del ska. Sólo hay que mirar las fotografías de principios de los años sesenta de Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer, donde no tenían cabello. La cultura skinhead se dispersó a finales de esa misma década cuando más y más jamaquinos se fueron a Inglaterra, y ahí influyeron a la cultura blanca juvenil de esos momentos.

Estos viejos calvos ingleses eran rude boys, la moda skinhead fue un legado de la Jamaica negra. Los primeros skinheads trataron de parecerse a los cabezas rapadas rude boys. Los skinheads de hoy vienen de todo el mundo, en todos colores, formas y tallas.

En Singapur, en Canadá, en Puerto Rico, negros en Milwaukee, blancos en Boston. Los skinheads nazis en sus inicios retomaron la imagen del ska (rude boys) que era antirracista y, posteriormente, derivaron en grupos intolerantes y violentos, hasta llegar a ser lo que ahora se conoce como neonazis.

A pesar de su impacto en Europa, el ska permaneció casi desconocido en América. Sólo en la costa Este de Estados Unidos obtuvo reconocimiento, y unas pocas bandas como English Beat hicieron giras en el circuito universitario. Hacia 1981, los grupos racistas desataban el terror en Inglaterra y los músicos enfrentaban dificultades para comercializar sus discos en forma independiente, así como para manejar la parafernalia comercial asociada al movimiento (botones con logotipo de Two Tone, playeras con la estampa The Specials, calcetines Selecter, etc).

Años después, Latinoamérica cedió al influjo de una música que tiene raíces latinas y se convirtió en el signo que identifica a bandas como Los Fabulosos Cadillacs, King Changó, además de grupos nacionales como Panteón Rococó, La Tremenda Corte o Inspector.

Esta música se expande a otros países, y para muchas bandas son parte perenne o pasajera de sus influencias y estilo. Ejemplos de esto hay muchos, grupos como los españoles de

²² Analco, Aida; Zetina, Horacio, *Op. cit.* pág. 28

Kortatu, Potato, Dr. Calypso, Skatala, Seguridad Social, Celtas Cortos, Semen Up, Platero y Tu, Aerolíneas Federales; argentinos como Los Auténticos Decadentes, Sobrecarga, La Sonora de Bruno Alberto, Los Fabulosos Cadillacs; los grupos Maldita Vecindad y Tijuana No en México, Desorden Público de Venezuela, The Busters en Alemania, Operation Ivy de los Estados Unidos, y muchas bandas más.

La tercera era del ska existe en muchas formas y combina todo tipo de ritmos imaginables. Bandas como Jump With Joey, Hepcat, Yebo, New York SKA Jazz Ensemble Y Stubborn All Stars, se apegan más a las raíces jamaicanas; Operation Ivy, Voodoo Glow Skulls, Janitors Against Apartheid, etc., utilizan el punk para crear el ska-core, Regatta 69, Filibuster, urbanBlight y otros dependen fuertemente del reggae y el rock steady; Punch the Clown, Undercover SKA, etc., se mantienen más cercanos al estilo y sonido del two tone; otros estilos interesantes incluyen a la formación de Florida Pork Pie Tribes, integración de folk irlandés tradicional, The Blue Meanies, y también hay bandas como The Brownies, los cuales combinan todo.

Venezuela y Estados Unidos hispano, a pesar de ser naciones sin un gran peso dentro del rock en español, han dejado grupos importantes en el actual movimiento, entre ellos los caraqueños de Desorden Público y los neoyorquinos de King Changó.

Desorden Público es una banda contemporánea a La Maldita Vecindad y Los Fabulosos Cadillacs, influenciada visualmente también con la imagen rude boys, aunque en sus cuatro discos ha ido ganando terreno su identidad latina. Su éxito y su peso motivó la aparición en Venezuela de agrupaciones como: La Banda de la Banana Voladora, Katalíticos o Descarriados, a finales de los años ochenta y más recientemente otras como Fauna Crepuscular, Cebollas Ardientes, Palmeras Canibales, Farándula Popular o Soma Raza, casi todas ellas incluidas en el acoplado "Venezuela ska".

En el caso de Estados Unidos, además de King Changó (banda fundada en 1994 por gente de origen venezolano principalmente) que grabó su primer disco de título homónimo gracias al apoyo del ex Talking Head, David Byrne en su sello Luakak Pop (Distribuido por WEA), hay varias bandas mexicano-estadounidense relativamente nuevas que han

alcanzado niveles muy interesantes, sobresaliendo el caso de los chicanos de Voodoo Glow Skulls, que con el respaldo del importante sello estadounidense Epitaph grabaron su disco debut "Firme" (en 1997), en versiones en inglés y español.

También de California están bandas como Yesca o Los Mocosos, mientras que desde San Antonio, Texas, llama la atención el trabajo del grupo Los Skarnales, quienes cuentan ya con tres grabaciones: "No más desorden" (1995), el EP "Vatos Crudos" (1996) y "Vatos Rudos" (1997); mientras que en Miami está Estación Local.

El actual movimiento de ska en español en la Unión Americana se vio recientemente reunido en el acoplado Puro "Skañol-Latin SKA Underground", vol. 1, editado por Aztlán Records, distribuido por Opción Sónica.

En Chile están bandas como Santiago Rebelde, Skatalíticos, Los Miserables (con cinco discos ya), así como Santo Barrio; en Perú están Psicosis y Carnaval Patético; Costa Rica aporta a Garbanzos; en Uruguay, sin olvidar lo hecho por Los Tontos a finales de los años ochenta tenemos a La Sangre de Verónica; Puerto Rico tiene a Los Naborias, Los Pies Negros y a Skapulario; Colombia dio a Suburbia en la etapa anterior del ska, y a Alerta Camaradas, Papa Montero, Escritura Sagrada en esta última.

De Argentina son; Espías Secretos, Atlantes, Karamelo Santo, (apadrinados por Todos Tus Muertos), Butumbara, Patrulla Romana (con exintegrantes de los Intocables), La Verdulera y Los Calzones Rotos (siendo estos últimos los más populares), hecho que los llevó a ser firmados por Polygram. Todos estos y más grupos están reunidos en un acoplado llamado "Skamania".

En España están The Refreshcos, una banda festiva que hizo mucho ruido a finales de los años ochenta, junto con otras como Korrozkada (dos de sus producciones se pueden conseguir en Discos Suicidas), Tijuana In Blue (en sus comienzos), Farmacia de Guardia, Hertzainak, Sindicato Malone, Los Kardiacos y Kortatu (mítica agrupación, reclamada igual por punks y skaseros como suya, de cuya fractura salió Negu Gorriak), momento que se intentaría resumir en un acoplado ska llamado "¿Qué ska?" (de discos DRO 94). SKA-P

es un grupo madrileño formado hace unos años y capitanea una generación más reciente en la que también están: Dr. Calypso, Skatala (cantando en catalán y español), Los Malarians, Delincuencia Sonora, Knockouts, Banana Boats, Discípulos de Otilia, Skalariak (con letras en vasco). Luego de un exitoso primer disco en 1995 llamado como ellos. Los integrantes de SKA-P fueron contratados por la disquera BMG, quien sacó su más reciente álbum "El vals del obrero" el año pasado, ambos editados en México.

En opinión de Horacio Zetina el ska dentro del ámbito internacional siempre ha estado presente ya que desde sus inicios en Jamaica tuvo mucho auge a tal grado que llegó a ser un ritmo nacional en aquel país. Después en Inglaterra en los finales de los sesentas y principios de los setentas también fue un estilo de música que estuvo muy de boga tanto que llegó a influir a grupos y géneros como el punk.

Horacio Zetina señala que el ska a finales de los 80's estuvo muy de auge, sobretodo en países de Latinoamérica y en países como España, EU, Alemania, y considera que en los 90's hay muchos grupos tocando ska en todos los países.

"En cualquiera de sus múltiples formas, el ska, un género nacido en Jamaica y difundido a principios de los años sesenta llega saludable al nuevo siglo, y en su diversidad radica la fuerza que en palabras de Manu Chao (ex cantante de Mano Negra), la sitúa como la música del futuro"²³.

²³ Entrevista a Manu Chao. realizada en la estación de radio Órbita 105.7 F.M. en Julio de 2002.

Lista de algunos artistas importantes clasificados por su estilo musical en que se destacaron y en que años tuvieron mayor actividad artística.

ARTISTA / GRUPO	ESTILO	AÑOS
Alton Ellis	Rocksteady y Ska	50's y 60's
Bob Marley	Reggae	80's
Blues Busters, The	Ska	60's
Desmond Dekker	Rocksteady	60's y 70's
Ethiopians, The	Rocksteady	60's y 70's
Heptones, The	Rocksteady	60's, 70's y 80's
Jimmy Cliff	Ska y Reggae	60's, 70's y 80's
Laurel Aitken	Ska	50's, 60's, 70's, 80's, 90's
Prince Buster	Ska y Rocksteady	50's y 60's
Skatalites	Ska	50's, 60's y 90's
Tommy Mc Cook	Ska	50's, 60's, 70's, 80's, 90's
Bad Manners	Ska	80's
Madness	Ska	70's y 80's
Selecter, The	Ska	70's y 80's
Specials, The	Ska	70's y 80's
Mighty Mighty Bosstones	Ska	80's y 90's
Stubborn Allstars	Ska	90's
Toasters, The	Ska	80's y 90's
Dr. Calypso	Ska y Reggae	90's
Mararians	Ska	90's
Skarlatines	Ska	90's

2.4 Aportaciones Socioculturales.

El ska tiene gran influencia entre la juventud, la mayoría de conciertos son para jóvenes de todas las edades y a precios bajos. También permanece con el concepto de unificación y armonía de muchos ritmos y estilos musicales y entre la gente que ama el ska”.

Como lo mostró la década de los setentas, la música se mudó de América a Etiopía, y los chicos rudos con la música. Se intensificaron las lealtades raciales y de clase, y, como la música maduró, se hizo un rompimiento crucial con el R&B, que había sido el catalizador original. Se hizo más “étnico”, menos frenético, más meditativo, y las metáforas políticas y la mitología densa de los locksmen comenzaron a insinuarse a sí mismos más indiscretamente en su liricismo. Grupos como los “Wailers”, los “Upsetters”, los “Melodians” y los “Lionaires” surgieron con material nuevo que, con frecuencia, fue revolucionario y que siempre fue intrínsecamente jamaquino.

Algunos chicos rudos comenzaron a dejar crecer sus dreadlocks, y muchos adoptaron las gorras de lana en colores amarillo, dorado y rojo de la bandera etíope para proclamar su separación del Oeste. Esta transformación (si tan sutil cambio de vestimenta merece tal terminología apocalíptica) fue más allá que un estilo para modificar y encauzar la conciencia de clase y de color de los chicos rudos. Sin estirar demasiado el punto, hubo una tendencia que va de la violencia sin dirección y del individualismo competitivo de los tempranos años sesenta hacia un enojo más articulado e informado; si el crimen continuó ofreciendo la única solución disponible, hubo entonces distinciones que hay que hacer. *“Uno de los chicos rudos, citado por Rex Nettleford en el Mirror, exhibe una conciencia más profunda en sus comentarios sobre la violencia:*

“No es el hermano que sufre al que deberías destacar, son estos grandes comerciantes que tienen todos estos doce espacios...con todo el cúmulo de instalaciones lujosas.

Lo que nosotros realmente queremos es esto: iguales derechos y justicia. Que los hombres tengan buenas condiciones de vida, buena escolaridad, y entonces sentiría que las cosas serán mucho mejores”²⁴

²⁴ López Efrain. (2000, 16 de Mayo) Fanzin “Barrio Babylonja”, Núm. 31, Vol. 1 pág. 22

Los rastas mismos comenzaron a alejarse de soluciones violentas para dirigir la estética nueva, los chicos rudos, apoyados en el ska, adquirieron pronto el término de referencia de los locksmen, y se convirtieron en el brazo militante del movimiento rasta. Así, cuando la música evolucionó y pasó a las manos de los locksmen, hubo una expansión que acompañó la conciencia de clase y de color, a través de la comunidad de las Indias Occidentales.

El surgimiento de una “conciencia más profunda” de desarrollos más amplios en los ghettos y campus de Estados Unidos fueron algunas de las aportaciones socioculturales del ska. También el efecto estimulante del movimiento del Black Power Jamaiquino, que a finales de los años sesenta fue tomado por los estudiantes de clase media y se arraigó alrededor de la Universidad de las Indias Occidentales. El único camino por el que los desarrollos externos se reconciliaron con los chicos rudos (en Brixton del Sur de Londres, tanto como en Back o’Wall de Kingston), cómo fueron asimilados, interpretados y reunidos por el omnisciente Two Tone, ubicado en el corazón de la música de ska. A despecho de Manley y Seaga, el reggae permaneció intacto. Nunca fue dirigible –protegido como lo fue por el lenguaje, por el color y por una cultura que ha sido forzada- en su mismo inicio para cultivar el secreto y para elaborar defensas contra la intrusión de la clase dominante.

Todavía más, la forma del ska mismo militó en contra de la interferencia exterior y le garantizó cierta autonomía. El proceso dialéctico que yace detrás de la formación del ska lo habilita para escapar de las limitaciones de la estética occidental; y sí se impuso sus propias fronteras, éstas nunca fueron establecidas como inmutables. El ska invirtió, pues, el patrón establecido de la música pop, dictando una línea baja poderosa repetitiva que se comunica directamente al cuerpo y permite al cantante dispersarse a lo largo de la ondulante superficie del ritmo. La música y las palabras están sincronizadas en el buen ska en un nivel que trasciende los significados y elude la interpretación fija. Los patrones lingüísticos se convierten en patrones musicales; ambos surgen con el metabolismo hasta que el sonido se hace abstracto, es decir, no específico.

Las pesadas “líneas” del ska, más allá de las denuncias lúcidas, condenan implícitamente los caminos de la ambición, llevando al ska de vuelta a África, y los DJ rudos (como Big Youth, Niney, I-roy y U-Roy) amenazan con minar el lenguaje mismo con la exploración del cróce sincopado y con una vista a lo inexpresable. El lenguaje (en primero lugar foráneo, si realmente deseamos ser retrospectivos) abdica a favor de la expresión corporal, la creencia y la intuición; y, por definición, el ska resiste la definición. La forma, entonces, es inherentemente subversiva y fue en el área de la forma donde los muchachos de la calle jamaquinos hicieron sus innovaciones más importantes.

La filosofía social-humanista del Two Tone tiene como uno de sus ejemplos más claros la estética de cuadros blancos y negros, como tablero de ajedrez, que significa la unión de la cultura negra jamaquina y la blanca británica. Es en este momento cuando se gesta la principal bandera del ska: el antirracismo.

Asimismo, las bandas británicas reinventaron la imagen de los rude boys presentándolos como amorosos y divertidos jóvenes vestidos al estilo Two Tone, más parecidos a los modelos de los años sesenta que a la versión original jamaquina. Los rude boys británicos no fueron los últimos, de cualquier forma y siguiendo con la muerte del revival del ska, se desvanecieron rápidamente.

La ideología y la forma de vida de los rude boy y de los skinheads, quienes son seguidores del ska, han influenciado en la vida de muchas personas tanto en los países donde se da el origen de este fenómeno musical como en aquellos que de alguna u otra forma han adoptado este ritmo.

Entre las actividades más frecuentes de los rude boys se encontraban, el robo a turistas indefensos, asaltos a diversos comercios y juntarse para ir a fumar ganja al Monte Zion.

La gran mayoría de los rude boys se adhería a la Religión Rastafari, debido a este motivo no consumían bebidas alcohólicas, ni comían carne. Cuando iban a recitales se destacaban del resto de la gente por su vestimenta llamativa, y por su manera pausada y sensual de bailar, ya que su propósito era el de conquistar chicas, e invitarlas a bailar.

La mayoría de los rude boys surgieron durante la época del Rocksteady, el cual empezó como la evolución lógica del ska

La nueva generación de seguidores del ska, en contra cara con la anterior, no había luchado por la independencia de Jamaica; por lo tanto lo único que ésta le había dejado era una realidad social muy dura, había altos índices de desocupación y de delincuencia, esto marcó a los jóvenes de esa época.

Del otro lado del océano, precisamente en Inglaterra, se estaba empezando a escuchar masivamente la música jamaíquina, ya que los Mods, una de las tribus con más adeptos por esos años, eran asiduos oyentes de Ska, Soul, Rocksteady, etc.

Cuando los Mods de los barrios bajos se empiezan a juntar con los Rude Boys, se sienten identificados y empiezan a imitarlos, cortándose el pelo más corto, coincidiendo en algunos puntos de la vestimenta.

La gente comienza a llamar a estos nuevos Mods, "Hard Mods", y finalmente los llamaría "Skinheads". Elegancia en el vestir, scooters, pelo muy corto y música negra, es lo que se denomina spirit of 69. Jóvenes blancos y negros influenciados por la cultura jamaíquina.

El racismo es inaceptable para los skinheads originales, su ideología era de una mezcla de diferentes culturas y estilos musicales

En 1988 se forma una organización para difundir la auténtica cultura skinhead multiracial y policultural, que nada tiene que ver con actitudes de extrema derecha, esta organización se llama S.H.A.R.P. (Skin Heads Against Racial Prejudice, es decir, Cabezas Rapadas contra los Prejuicios Raciales), cuya principal divisa es la convivencia multiracial y forma un frente común con los *skin heads* apolíticos, de izquierda, los *rude boys* y otra culturas afines, estos a su vez existen en colectivos por todo el mundo.

El movimiento *Skin Heads* llega a México a principios de los ochenta junto con el punk, a través de discos y revistas. Los primeros *skins* eran jóvenes que les gustaba la calle y beber cerveza, oír cierto tipo de música; actualmente hay muchos *skins* en los barrios marginales

de las ciudades , la gente los confunde con los nazis europeos pero no son racistas, ni capitalistas, ni fascistas, ni sexistas, mucho menos homofóbicos.

La mayoría de los *skins* mexicanos se consideran antirracistas y antifascistas, pero sin reivindicaciones políticas, escuchan todo tipo de música ska, reggae, punk, hard core, entre otros ritmos.

Los *skin heads* mexicanos son la versión local de una cultura juvenil global que sobre todo en Europa, ha sido estigmatizada porque los medios de comunicación la han asociado con los grupos neonazis, racistas y fascistas, que atacan a migrantes, homosexuales o seguidores de equipos de fútbol rival.

Al norte de la ciudad de México, entre las colonias Casas Alemán y San Felipe de Jesús, existió entre 1994 a 1999 uno de los primeros colectivos conocido con el nombre de MOLACARA (Movimiento Latino Contra el Racismo), la mayoría de ellos eran seguidores de grupos de punk. sin embargo cuando se da el boom del ska en el 95 son los primeros en identificarse con este ritmo que tenían el conocimiento que el ska es la base del punk.

Algunos de ellos se volvieron nacionalistas y retomaron a Quetzalcóatl y terminaron cayendo en un neo-fascismo mexicano y eso fue lo que puso fin al colectivo.

En México los *skin heads* son jóvenes globalizados en lo cultural y excluidos en lo económico y lo social. El futuro para ellos es una incógnita, han encontrado y construido una identidad colectiva que les permita sobrevivir y en algunos casos, pelear por un mundo mejor.

Capítulo 3: “Toloache Pa' mi negra...el despertar”

3.1	¿Cómo resurge el moviendo SKA en la actualidad?	54
3.2	¿Cuáles son las nuevas aportaciones o modificaciones que ha sufrido este ritmo musical?	58
3.3	¿Quiénes son los principales exponentes en la actualidad?	61

CAPÍTULO 3: "TOLOACHE PA' MI NEGRA... EL DESPERTAR"

Para desarrollar los temas de este capítulo la mayor parte de la información fue recabada por medio de la investigación de campo, es decir, entrevistas, testimonios y en algunas revistas especializadas de música.

En este apartado se tratará el surgimiento del ska en la actualidad, en especial en la ciudad de México, como a su vez las nuevas aportaciones o modificaciones que ha sufrido este ritmo musical.

Y se mencionara los principales exponentes musicales en la actualidad y de mayor influencia en el movimiento ska.

3.1 ¿Cómo resurge el moviendo SKA en la actualidad?

Hay diferentes teorías de cómo resurge el ska en especial en México, haciendo un poco de memoria; recordemos que el primer mexicano que tocó ska puro fue Antonio Quirazco el cual tocó algunos *covers* por los años 60' como "Jamaica ska" entre otras canciones.

Ese fue el primer acercamiento del ska con el público mexicano, tomando en cuenta que la gente que llegó escuchar y bailar este ritmo penso y seguirá pensando que era Rock-Roll.

Pasa un largo tiempo para que el ska resurja de las cenizas y nuevamente salga a luz; los encargados de retomar este ritmo y fusionarlo con otros son "La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio", quienes son conocedores de este ritmo jamaiquino.

Rocco vocalista de la Maldita comenta: *"Cuando nosotros empezamos a ensayar nuestra propia música sonaba desastrosa...como esa música de pueblo, donde hay puros tamborasos y ritmos extraños. Poco después escuchamos unos disco de Ska de Madness, Selecter y The Clash que este último era punk pero que se fusionaba con el Ska, ya que a su vez también traían un discurso político chido.*

Cuál fue nuestra sorpresa que esa música sonaba mas o menos a lo que tocábamos en nuestros ensayos y fue así que decidimos retomar esta corriente musical y fusionarlo con

otros ritmos como el Calypso, Swing, Mento, Reggae y hasta música tradicional del país".²⁵

Las letras de sus canciones son netamente crónicas y no de protesta o algo por el estilo, en ellas va el reflejo de sus vivencias y en algunas ocasiones de la historia misma.

Corre el año 1989 cuando esta agrupación empieza a darse a conocer dentro del ámbito musical, ya que suena diferente a bandas como: Caifanes, Fobia entre otras por mencionar y empieza a marcar un nuevo estilo de hacer música que más tarde otras bandas retomarán como estandarte para el resurgimiento del ska en México después de 30 años de olvido.

Es así como a principios de los noventa surgen bandas como: La Matatena, La Tremenda Korte, Panteón Rococo, La Santísima Trinidad entre otras con la finalidad de darle duro al ska a través de fusionarlo con ritmos caribeños.

Es muy importante mencionar que ninguna de estas bandas y las demás que siguieron nunca tocaron "Ska Puro" como fue en sus inicios, sino que se fue mezclando y fusionando con muchos ritmos y corrientes musicales que van desde cumbias, hard-core, rock, rancheras, tradicional y demás por existir tomando como base el ska.

Es por fin que en el año de 1998 surge el BOOM del Ska en México, en especial en el D.F. y zonas conurbadas, es a partir de ese momento que se va gestando el movimiento Ska y comienza a surgir un estilo de vida diferente a los conocidos para ser adoptado por los jóvenes chilangos.

Unos de los problemas con lo que se enfrentó el ska fue la falta de espacios como lo había tenido el Rock en su momento, pero eso no fue impedimento para que fuera creciendo el público y toda una generación tomara como estandarte a esta "nueva" corriente musical.

A través de varios conciertos los empresarios y los grupos mismos se dan cuenta de cada día son mas y más la banda adherida a este ritmo musical: ska.

²⁵ Entrevista exclusiva a Roco, vocalista del grupo "La Maldita Vecindad", realizada en Enero de 2003

Por medio de la lucha de espacios a través de la resistencia y tolerancia; empiezan a darse tocadas en lugares claves: El Foro Alicia, Tianguis del Chopo y en casas particulares que más tarde serían el semillero de bandas de ska como: Salón Victoria, Panteón Rococo, Nana Pancha, por mencionar algunas; es así como se van ganando espacios que hasta incluso se llegó invadir a los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) los cuales veían a este fenómeno como algo inusual por la cantidad de gente que reunía en los conciertos masivos que se llegaron a realizar por ejemplo en Ciudad Universitaria en donde se llegaba a reunir a 20 mil personas, manifestación que no se presentaba hace mucho tiempo, para después llenar una Plaza de la Constitución con mas de 100 mil personas que hasta la fecha se sigue haciendo.

A todo esto Nacho Pineda encargado del famoso Multiforo Alicia nos comenta: " por el año de 1995 cuando se había inaugurado apenas el Foro, se empieza a tocar ska, era algo diferente a lo que no estábamos acostumbrados, pero tenía "punch", entonces se empezaron a hacer tocadas mas seguidas de ska y cuando menos lo pense ya había un chingo de bandas que querían tocar en el Alicia por la simple razón de que aquí se había convertido en un semillero de grupos de ska y por consiguiente en un buen escaparate para ser conocidos por la banda, por aquí pasaron Los Estrambóticos, La Matatena, La Tremenda Korte, Panteón Rococo, Nana Pancha, Los de abajo, entre otros. Luego había tanta demanda por parte del público, pero como esta madre es muy pequeña(Foro), aquí caben aproximadamente como 300 personas pero quien sabe como le hacíamos y se llegaron a meter hasta 500 personas, es por eso que las bandas que ya tenían un público empezaron organizar tocadas en otros lados con mas capacidad y uno que otro grupo empezaba a sonar en la radio, eso era bien chingón, por que al final de cuentas el ska esta saliendo del anonimato y conocido por mas banda".²⁶

²⁶ Entrevista exclusiva a Nacho Pineda, encargado del Multiforo Alicia, realizada en Enero de 2003.

Esto fue el parámetro para darse cuenta de la importancia de este movimiento musical entre los jóvenes y no tan jóvenes a finales de los noventa en donde el ska era tomado como una forma de música alternativa que se fusionaba con varios ritmos y al mismo tiempo crear un estilo propio en donde la juventud pudiera expresar su sentir a la sociedad que ponen en evidencia en su forma de vestir, pensar, y analizar la situación que vive nuestro país; y que mejor medio: la música.

3.2 ¿Cuáles son las nuevas aportaciones o modificaciones que ha sufrido este ritmo musical?

Para empezar el Ska Puro ha sufrido modificaciones y ha creado nuevos estilos, se ha enriquecido al fusionarse con otros ritmos musicales en donde se ha originado un "nuevo" modo de hacer Ska-Fusión.

Para ser exactos hay muy pocas bandas que en verdad tocan Ska Puro en México y las cuales su público es muy diferente al que escucha Ska-Fusión.

Otra de las grandes transformaciones que ha sufrido el Ska en general es esa; su público, por una parte esta la gente que le gusta el Ska Puro y el otro que escucha Ska-Fusión; públicos totalmente diferentes.

Los primeros que gustan del Ska Puro son grupos denominados como: Rude Boys y Skinheads los cuales siguen una ideología y principios del Ska Puro que va desde su forma de vestir, por ejemplo los Skinheads visten con pantalones de mezclilla, camisas con tirantes, rapados, botas; haciendo alusión a la clase obrera. Su forma de bailar es balanceándose de un lado al otro dejándose llevar por el ritmo de la música de forma pacífica y bailando en pareja o solos. Su ideología principal y que los identifica es "Contra el racismo" que existe en todos lados hoy en día, es por eso que luchan por una igualdad de clases.

Por otra parte los Rude Boys visten con traje negro o pantalón negro, boina o sombreros, lentes, pelo corto, tirantes, camisa blanca o a cuadros, zapatos de doble color (blanco/negro), tomando en cuenta que estos colores los identifican de otros grupos, el cual representa la unión de todas las razas (Two-Town). La forma de bailar es "Skankeando", el cual es moviendo los brazos de adelante hacia atrás y sintiendo los ritmos que hacen que bailen más rápido o más lento dentro de un círculo pacíficamente o en su caso en pareja.

Su ideología es similar a la de los Skinheads, luchan por la unión de todas las razas en especial la de los blancos y negros como se dio cuando se originó el ska y se preocupan por seguir fiel a la tradición del ska Puro.

Al público que gusta del Ska-Fusión es totalmente diferente en todos los sentidos a los anteriores, para empezar son personas que visten de muchas maneras pero se caracterizan por traer pantalones flojos, camisas pegadas o de alguna marca comercial o logotipo como Coca-Cola, Puma, Adidas, Pepsi, entre otras, su arreglo de pelo varía desde tintes de colores, trenzitas, pelo largo, rapados, mochilas de todas formas con un peculiar peluche dentro de una bolsa y asomando medio cuerpo o llaveros con figuras de los Muppets, Chukis, Snopis, y otros más; los cuales en los conciertos los utilizan agitándolos con las manos argumentando que es una forma de expresión.

Su forma de bailar es la mejor conocida como "slam" en donde se avientan de un lado a otro y realizan círculos de baile masivos en donde hay desde mujeres, niños y adultos que por lo regular hay golpes a diestra y siniestra sin medir consecuencias.

Su ideología es muy vaga referente a lo que es el ska y su verdadero significado, pero tampoco hay que generalizar o satanizar a este tipo de público, ya que en ocasiones por uno pagan todos. Por eso una de las grandes ventajas de este tipo de público es de quien quiere entrarle a los "catorrazos" le entra y quien no, pues no, se puede quedar en lugar apartado y bailar a gusto.

Este ha sido una de las grandes modificaciones que ha sufrido el ska: su público.

Desde su nacimiento, el Ska ha tomado como base musical diferentes ritmos como: swing, calipso, mento, jazz y afro-caribeños.

A través del tiempo el ska se ha ido transformando y fusionando logrando mantenerse vivo por medio de varios ritmos musicales entre los cuales podemos mencionar: rock, salsa, merengue, hard-core, punk, reggae entre otros.

Gracias a las modificaciones que ha sufrido el ska desde sus orígenes hasta hoy en día se convierte en una referencia muy importante para cualquier género musical.

Las aportaciones musicalmente hablando han sido grandísimas, ya que gracias a ello existen corrientes musicales nuevas en donde hay para todo tipo de espectador exigente, hay que tomar en cuenta que el gusto se rompe en géneros.

El ska permitió y permite una apertura para el mestizaje para muchos tipos de música de los que tanto abundan en la república como: el ska-reggae, ska-punk, ska-swing, ska-core, ska-salsa y skatino entre otros.

El ska de hace 40 años no es el mismo ska de ahora, a pasado por tres eras, tiene muchas combinaciones y tendrá quizás muchas más. El ska ha logrado lo que muchos tipos de música no han podido, unir sin pretensiones muy absolutas y con armonía casi perfecta lo que son todos esos sabores mexicanos, latinos, chilangos y demás.

3.3 ¿Quiénes son los principales exponentes en la actualidad?

Es importante mencionar que todos los grupos que iniciaron, surgieron y están por salir a la luz pública son de vital importancia para el movimiento ska, ya que de todos ellos depende que siga vivo este ritmo musical y a su vez siga evolucionando.

Mencionaremos algunos grupos que han marcado al Ska Mexicano y han sido pioneros en firmar con disqueras transnacionales o crear sellos independientes.

A mediados de los 80' surge una banda en donde el ska los marcara de por vida en su estilo musical: "*La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio*" que son los pioneros en retomar este ritmo musical, después de un largo sueño de más de 25 años, ya que anteriormente por allá de los 60' Antonio Quirazco fue el primer mexicano en tocar ska. Esta agrupación musical constituyó en gran medida la plataforma del ska en nuestro país, convirtiéndose en referencia obligatoria para algunas agrupaciones futuras del denominado Ska Mexicano.

Su importancia radica que fue la primera banda que utilizaba este ritmo jamaicano en su música para realizar fusiones experimentales que más tarde daría como resultado grabar con una disquera transnacional, presentaciones a nivel nacional e internacional dando a conocer el Ska-Fusión que era una música totalmente diferente a la que se escuchaba en ese entonces (Caifanes, Fobia. Kenny y los Eléctricos, entre otros).

La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio son:

Integrantes

Roco	Voz
"Pato"	Guitarra
Aldo	Bajo
Pacho	Batería
Sax	Saxofón, alientos, guitarra
Pelusa Riverola	Percusiones (músico invitado)
Lobito	Percusionista

Discografía:

"La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio" (Primer disco en 1989 con la disquera transnacional Ariola)

"El Circo" (1991 Ariola)

"Pata de Perro en Vivo" (1992 Ariola)

"Baile de Mascaras" (1996 BMG Ariola)

"Mostros" (1998 BMG Ariola)

"Lo mejor de Maldita Vecindad" (2001)

Otras de las aportaciones que hizo esta agrupación fueron las de haber retomado el Ska que entró levemente en los 60' y mezclarlo con la música popular mexicana, pero con una actitud actual.

Para el vocalista de la Maldita Vecindad *"Los chavos que gustan del Ska tienen su forma de vestir, su manera de hablar, sus códigos, patinetas, peluches, toda una cultura que tiene elementos alrededor y dentro de esa cultura está la moda, todo el Two Tone, la onda de los trajecitos, el Skanear que no tiene nada que ver con el slam, la moda si es parte del movimiento, pero no es lo que lo define, por ejemplo el público con el que empezamos al de ahora hay una gran diferencia gigantesca, porque cuando nosotros iniciábamos, en la tribus urbanas de aquí de México lo que predominaba eran los punks y los chavos banda. Ahorita ya hay muchas y diferentes subculturas, están los Skatos, los Hiphoperos, los Darks, los Techno, los Ravers; y ahora el publico al que le gusta el Ska, también les puede gustar el Hip-Hop o el Hard Cord, además los chavos ya tienen mas información, hay mas discos y hay un movimiento musical en toda Latino América"*²⁷ comento Roco.

²⁷ Entrevista exclusiva a Roco, vocalista del grupo "La Maldita Vecindad", realizada en Enero de 2003.

Otras de las agrupaciones más importantes que se fueron gestando a través del movimiento Ska son: Panteón Rococó que surgen a finales del 1995 en donde en un principio se enfocaban musicalmente al ska, punk y el reggae, pero que a través de los años se ha ido formando un sonido que paso a paso se vuelve más definido aunque también mas variado en cuanto a ritmos musicales, en el cual engloban el sabor y encanto de los ritmos afroamericanos, incorporan estilos vanguardistas y agresivos llegando a un alto nivel de compenetración con el público.

***Panteón Rococó* son.**

Integrantes

Rodrigo Bonilla "Gorri"	Guitarra
Guillermo Paniagua	Batería
Tanis	Percusiones
César "Piolin" García	Trompeta
Darío Espinoza	Bajo
Francisco Barajas	Trombón
Luis Román	Voz
Leonel Rosales	Guitarra
Missael Oseguera	Saxofón
Felipe Bustamante	Teclados

Discografía:

Demo: "Toloache pa' mi negra", Pepe Lobo Rekords 1997.

Disco: "Escuela de Baile I y II", Pepe Lobo (acoplados) 1998 y 1999

Disco: "A la izquierda de la tierra", Real Independencia Records 1999

Disco: "Compañeros Musicales", BMG-Real Independencia Records 2002

Disco: "Tres por Tres", BMG-Real Independencia Records 2004

Una de las atribuciones más importantes que hay que reconocer a esta agrupación es la creación de una disquera independiente "Real Independencia Records" en donde han grabado sus dos últimos discos y dando un ejemplo a otras bandas en donde "el querer es poder".

Gracias a que la banda ha sido autogestionable ha llegado a tener un éxito tan grande que han realizado giras por toda la República Mexicana, Estado Unidos y parte de Europa para ser libres de hacer lo que ellos piensan y quieren.

Una de las grandes preocupaciones que tiene la agrupación es la problemática que pasa nuestro país en donde hay embates de miseria e injusticia, en particular en las comunidades indígenas de México.

Han realizado todo tipo de conciertos en donde se solidarizan para recaudar ayuda de todo tipo (económica, víveres, materiales para construcción, entre otras cosas); esto ha hecho que en sus canciones reflejen ese sentir y puedan expresarlo a través de la música y el baile.

Una de las agrupaciones que tienen un lugar especial dentro del moviendo ska es La Matatena que surge en le año 1994 y se caracterizó por la solidaridad con otros grupos nuevos al invitarlos a tocar e incluirlos en la escena skasera.

Lo que marco a este grupo de manera determinante fue que tomaron al ska como una forma de divertirse y nunca se abanderaron con el fenómeno zapatista, manteniéndose al margen y criticando a otros grupos que si lo hicieron.

Para mala fortuna en le año de 1999-2000 empezaron a tener problemas, discusiones e incluso conflictos legales, dando paso a la creación de dos agrupaciones denominadas: La Matatena y Royal Club Matatena.

Integrantes

***La Matatena* (1996) Original**

Manolo Romero	Batería
Rafael Montoya	Voz
Juan Ramón	Guitarra
Pablo Nuñez "Roger"	Bajo
Tito Jiménez	Percusiones
Iván Montoya	Saxofón
Benjamin Vázquez	Trompeta
Roberto Rangel	Teclado

La Matatena (2000)

Manolo Romero	Batería
Tito Jiménez	Percusiones y voz
Roberto Rangel	Teclados y coros
Aldo Marquez	Guitarra
Cesar Ponce	Trompeta
Ricardo del Pozo	Saxofón
Gerardo Ríos	Bajo

Royal Club Matatena (2000)

Rafael Montoya	Voz
Israel García	Guitarra
Pablo Nuñez "Roger"	Bajo
Benjamin Vázquez	Trompeta
Miguel Tapia	Saxofón
Israel González	Batería
Liliana Ramírez	Coros

Discografía:

Demo: "Su Majestad", Independiente 1996

Disco: "Emulsión de Skape", Pepe Lobo Records / Opción Sónica 1998

Disco: "Eskuela de Baile I y II", Pepe Lobo Records 1998-1999

Disco: "Puro Eskañol II", Opción Sónica 1999 (acoplado)

Disco: "Tequila Conection IV", Opción Sónica 1999 (acoplado)

Su estilo musical estuvo influenciado por los grupos de Ska clásicos, como *The Specials* y *Madness*, esta influencia se aprecia en su forma de vestir con sombreros, sacos y corbatas negras representando al *Two Tone*.

"Una de nuestras metas es trascender, dejar de ser unos "don nadie", dejar mucha esencia y vivir de esto, para no caer en lo que no nos gusta. Queremos evolucionar, profesionalizarnos, ir mejorando musicalmente para que cuando pase el tiempo reconozcan que hacíamos un trabajo chido"²⁸; agregó Manolo baterista de La Matatena.

La banda musical "Los de Abajo" fue también una de las agrupaciones que tomó al ska como base fundamental para definir su propio estilo musical, la cual se formó en el año de 1992 tomando como referencia musical en un principio Mano Negra, Maldita Vecindad, Ritmo Peligroso entre otros.

Su acercamiento al ska fue inconsciente, ya que no pretendían tocar algo en especial, pero sonaba más a ska que a otra cosa y llegó el momento en donde definirían su estilo Salsa Ska lo cual permitió crear un nuevo ritmo musical.

Su importancia radica que también han sido de lo pocos grupos del movimiento Ska-Fusión que logrado una proyección internacional principalmente en Europa poniendo a bailar y brincar a otro tipo de publico; Llevando consigo la responsabilidad que esto implica.

Los de Abajo son:

Integrantes

Liber Terán	Voz
Yocupitzio Arellano	Batería
Carlos Cuevas	Teclado
Carlos Cortez	Bajo
Gabriel Elías	Percusiones
Vladimir Garnica	Guitarra
Damián Portugal	Saxofón alto
Odisea Valenzuela	Trombón
Israel Blancas	Trompeta

²⁸ Entrevista exclusiva realizada a Manolo Romero, baterista de "La Matatena" en Diciembre de 2002.

Discografía:

Demo: "Los de Abajo", Independiente 1992

Disco: "Los de Abajo", Luaka Bop de Nueva York 1998

Disco: "Cibertropic Chilango Power / Latin", Luaka Bob de Nueva York, 2002

Disco: "Latin Ska Force", Independiente, 2003

Liber Terán vocalista de Los de Abajo dice: *" el Ska es un fenómeno de big band, ya que es raro ver a un grupo de ska de trío o cuarteto, casi todos los grupos están constituidos por muchos músicos y tienen la sección de alientos, es decir, se convirtió en un movimiento de grandes bandas.*

A su vez hay una identidad de símbolos mas definida, el graffiti y el ska se asocian más, que anteriormente no había esa conexión, tu veías un chavo y lo mejor le gustaba el ska, pero no era tan marcadas, su forma de vestir, su forma de rayar(pintar), no había un lenguaje tan hecho, ahora no nada mas es la música, sino es como que te tatúas una forma de vida, se trata de una identidad mas cultural. Antes estabamos más indefinidos, ahora nos impresiona mucho como hay grupos que inclusive visten igual que su público, además hay todo un vocabulario compartido entre grupos y los chavos. Hay un lenguaje que va mas rápido y en nuestro caso, ha sido difícil, porque nosotros fuimos ese puente generacional y nuestra música nunca ha estado definida hacia el Ska Puro, si no que ha tenido ciertos elementos, es como estar y no estar, por que nosotros tenemos una tendencia muy salsera y la obtuvimos cuando exploto el movimiento Ska, fuimos extemporáneos al boom del ska.

Referente al discurso político que manejan algunas bandas la voz de Los de Abajo dice que cuando hay una identificación política con un movimiento como lo fue el zapatismo en su momento, creo que hay gente que de repente siente la necesidad de enfatizar ese discurso para poder tomar mas fuerza y es una cuestión individual de honestidad. Creo que está bien que la gente se preocupe por decir las cosas políticas en sus canciones y que lo haga, finalmente el ska, rock, hard core y demás es eso y hay que tratar de hacerlo por decencia, no nada mas decirlo y a la mera hora no apoyar, es un fenómeno

*natural y no hay que olvidarse que hay problemas en Chiapas y en muchos estados, mientras no sea algo de cliché, esta bien, mientras no se vuelva algo de pose por que le hace daño a la gente, puntualizo*²⁹ Liber Terán.

Otras de las bandas que fue público en los conciertos en los inicios del movimiento Ska en México y que en la actualidad es una de agrupaciones más fuertes dentro del genero es sin duda: Salón Victoria

Surge en 1996 de la fusión de dos bandas, Radio Machete y Mr. Chile creando un estilo musical Ska-Retro incluyendo ritmos latinos hasta swing, world beat y surf.

En donde sus letras reflejan vivencias cotidianas y son como momentos encapsulados de la vida misma.

Salón Victoria es:

Integrantes:

Hugo Avila	Trombón
Salvador Frias "El Chino"	Saxofón
Citlalli Camacho	Acordeón
Hector Pacheco "Trompektor"	Trompeta
Eduardo Montesinos "Mariachi"	Trompeta
Héctor Carrillo "La Gorda"	Voz
Cheko Pacheco	Batería y Percusiones
Timo Pacheco	Guitarra
Roberto Pacheco	Bajo
Vlady Díaz	Percusiones
Saúl Castillo	Teclados

Discografía:

Demo: "Radio Machete", independiente, 1997

Cassette: "Perro Gang", Pepe Lobo Rekords. 1998

Disco: "Locos and Rucas in Retro", Opción Sónica, 1999

Disco: "Popis Hits - Yeye Beats, Edmundo Nava, 2001

Disco: "Secundario del 73", Sony Music, 2003

²⁹ Entrevista exclusiva a Liber Terán, vocalista de "Los de Abajo", realizada en Octubre de 2002.

Para esta agrupación el ska fue algo espontáneo que se dio por el cambio generacional, ya que hoy en día las cosas han cambiado, el público está constituido por chavos que va desde los 19 años para abajo y de los 20 años hacia arriba; la confrontación de dos generaciones distintas.

Citlalli, acordeonista de esta alineación comenta "Lo chido del ska es que cada banda va ir haciendo lo suyo. y pues el destino lo decidirá, pero crecer como conjunto de bandas no creo que pase, por que no hay una relación común de ideales e intereses que nos identifiquen. A lo mejor se le dice "movimiento", por tratar de juntar bandas, por que todos partimos de un punto, esa etiqueta la pone la banda que decide que le gusten tres o cuatro grupos y los juntan a todos en un "movimiento"; de hecho nosotros tratamos de evitar esa palabra.

Como grupo, no pretendemos ni normar, ni estandarizar principalmente los sentimientos, o aquello que nos gusta y que nos hace pensar.

Politizar no es lo nuestro, respetamos las identidades particulares y aceptamos la diversidad y la pluralidad y lo más importante es llevar a nuestro público a un viaje en el tiempo sin dejar de contemplar el caos inevitable de la modernidad y poner toda la energía en los pies y así como se decía antes, "hay que ponerse a rayar la duela", "Levantar el polvo" o "mover el bote" por siempre"³⁰, finalizó Citlalli Camacho.

Estos son algunas de las agrupaciones más importantes del movimiento ska en México a partir de 1995 hasta hoy en día: las cuales han luchado por un reconocimiento dentro del ámbito musical como en lo social.

³⁰ Entrevista exclusiva a Citlalli Camacho, acordeonista de "Salón Victoria", realizada en Octubre de 2002.

A continuación se mostrara una lista de bandas de ska que existen en la ciudad de México, probablemente no estarán incluidos todos los grupos que hay o habrá en la gran selva de concreto y zona conurbana.

GRUPO	GÉNERO	CIUDAD / ESTADO
Toño Quirazco*	Ska	Distrito Federal
Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio	Ska - Fusión	Distrito Federal
Los Estrambóticos	Ska - Fusión	Distrito Federal
Los de Abajo	Ska - Ritmos latinos	Distrito Federal
Santísima Trinidad	Ska - Fusión	Distrito Federal
La Matatena	Ska - Fusión latina	Distrito Federal
La Tremenda Korte	Ska	Distrito Federal
Sekta Core	Ska - Core	Estado de México
Panteón Rococo	Ska - Ritmos latinos	Distrito Federal
Nana Pancha	Ska - Core - Punk	Distrito Federal
La Zotehuela	Ska - Pop	Distrito Federal
Salón Victoria	Ska - Retro	Distrito Federal
Sonora Skandalera	Ska - Versátil	Distrito Federal
Eskalofrio	Ska - Punk	Distrito Federal
La Cizaña	Ska - Surf	Distrito Federal
La Trenza de la Abuela	Ska - Fusión	Distrito Federal
Royal Club Matatena	Ska - Ritmos latinos	Distrito Federal
Mezcalito	Ska - Ritmos latinos	Distrito Federal

*Primer mexicano en tocar SKA en la década de los 60'

Dentro de la escena musical en el ámbito nacional también hay grupos de gran relevancia como los son: El Inspector (Monterrey), Los Skaterrestres (Monterrey), La Yaga (Guadalajara), Cabrito Vudú (Monterrey) entre varios más.

No hay que olvidar que tenemos que dejar abierta la interrogante para un futuro incierto del movimiento Ska en México y el mundo.

Capítulo 4: “Solamente...la dosis perfecta”

4.1	La influencia del SKA en los jóvenes mexicanos	72
4.2	El SKA visto desde la perspectiva de la juventud	76
4.3	Los códigos comunicacionales que se utilizan para la identificación de estos núcleos sociales	81
4.4	La relación que hay entre los mensajes y los códigos comunicacionales para la realización de las canciones de SKA	84
4.5	Será en verdad música de protesta o moda	89

CAPÍTULO 4: “SOLAMENTE... LA DOSIS PERFECTA”

En este capítulo se expone la influencia que el ska tiene en los jóvenes y cómo a su vez es visto por ellos. También investigar cuáles son los códigos comunicacionales en los que se basan para la elaboración de sus canciones, la relación que hay entre los mensajes de estas y el público; como a su vez analizaremos si la música ska será un ritmo de moda o protesta.

4.1 La influencia del SKA en los jóvenes mexicanos.

A principios de los 90's seguían las generaciones muy marcadas por la música de la década anterior y a su vez comenzaban a sonar bandas con diferentes propuestas musicales (Maldita Vecindad, Café Tacuba, Fobia, La Castañeda, Santa Sabina, Los Amantes de Lola entre muchos más) los cuales fueron el parteaguas que llevó a muchos grupos más a crear un estilo propio y dejar a un lado la línea generacional de los 80's para comenzar así, a innovar en diferentes estilos musicales.

Es hasta mediados de los 90's, cuando se empieza a ver que la escena ochentera comienza a desaparecer poco a poco, para darle lugar a nuevos ritmos y grupos que aspirarían a marcar una nueva generación musical llena de ritmos diferentes, entre ellos el ska.

La pregunta que algunos se cuestionan es - ¿Cuál fue el detonante para que el ska tuviera una gran aceptación por parte de las nuevas generaciones y no tan nuevas? - se podrían encontrar muchas respuestas, pero el motivo más importante radica en que había un hueco generacional, hablando musicalmente como a su vez en otros sentidos, ya que desde los 80's y principios de los 90's los grupos utilizaban la misma fórmula que había dado resultado en aquellos años gloriosos; por otra parte el público seguidor de esa escena musical eran personas que en muchos de los casos se encontraba en la parte adulta de su vida; las nuevas generaciones, (ese "nuevo" público) estaban en busca de una identidad propia.

Es donde se abre la interrogante: ¿Qué pasaría con esas generaciones venideras en busca de una definición musical, con ganas de escribir su propia historia?, como lo habían hecho aquellos jóvenes rebeldes de los 80's para ser escuchados. Era el momento de iniciar un movimiento donde se reflejara el verdadero sentir de esa generación, distanciada por la constante brecha generacional - de "ruckeros" y "kids" - que desde el inicio del rock and roll en los años 50's se ha generado.

En esos momentos la situación del país pasaba - y sigue pasando - por momentos difíciles socio-políticos (asesinatos políticos, crisis económicas, desempleo, etc.) y para rematar la transición de poder en 1994, con la llegada del presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León, hundió al país en una crisis económica que hasta el día de hoy millones de mexicanos seguiremos pagando.

"El levantamiento armado en Chiapas, a mediados de la década pasada, era algo que marcaría a muchos de los grupos de ska que en ese momento empezaban a invadir la escena musical. La sociedad en general se enteró en la mañana del 1 de Enero de 1994 del levantamiento de un ejército cuyo nombre era: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con un personaje muy particular autodenominado "subcomandante Marcos", el cual pedía una vida digna y justa para los pueblos indígenas de Chiapas y de todo el país.

"Es entonces cuando varios grupos enfocan sus energías en componer letras referente al tema y es con esa bandera cuando se da el "klik" con los jóvenes de esta la nueva generación. A su vez las manifestaciones de la sociedad en repudio a la masacre que el gobierno llevaba en contra de los indígenas del EZLN se dan en la capital y en otros estados del país; comienza a construirse las bases de una conciencia colectiva sobre la problemática que atravesaba el país y el mundo entero, el ska, a través de las letras de sus canciones y sus códigos, empieza a difundirlo dentro de los jóvenes generadores de su propio movimiento"³¹.

³¹ Entrevista a Arturo Ruelas "Pinocho" vocalista de "Los Estrambóticos", realizada en Febrero de 2003.

La difusión de estos ideales fue por medio de la música y que mejor pretexto para tomar al ska como estandarte de esta generación, ya que muchas personas se sintieron identificadas con la ideología del movimiento, que además los hacía sentirse libre para poder bailar, gritar, cantar y alzar su voz para ser escuchados.

Es hasta 1998 cuando el movimiento ska toma una fuerza descomunal y se denota el gusto por este ritmo musical al realizarse conciertos masivos de mas de 40,000 asistentes en diferentes lugares, tales como Ciudad Universitaria, para luego ser disfrutados en el corazón de la ciudad; la plaza del Zócalo capitalino en donde se llegarían a concentrar mas de 100.000 almas, esto es tan sólo como parámetro de un público joven y no tan joven que disfruta de esta música que cala hasta los huesos y los hace bailar. En esos momentos cuando se empieza a convertir en un fenómeno musical y cultural a su vez; es cuando los ojos de la gente, los medios de comunicación, disqueras transnacionales, voltean y se dan cuenta de la gran influencia que ejercía en la juventud este ritmo llamado: Ska

El cambio fue muy radical entre los jóvenes que apenas se asomaban al mundo de la música y la situación del país. Mediante el movimiento ska se forma un filtro de información acerca de la problemática que atravesaba el país, por medio de sus canciones y en sus conciertos difundían la situación en la que se vivía y se sigue viviendo - corrupción, abuso de poder, asesinatos, desempleo, guerras entre otros más -, pero la que tuvo mayor auge fue la lucha indigenista que se dio a través del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entre otros.

Cabe mencionar que donde se reafirmó la influencia del ska en los jóvenes fue en la huelga estudiantil de la UNAM (Abril 1999-Febrero 2000), *"hay que recordar que había grupos de ska que apoyaban el movimiento e incluso al cumplir un mes de huelga se llevó acabo un concierto en el estacionamiento del Estadio Olímpico con una gran influencia de jóvenes y no tan jóvenes, a esto me refiero que la gente que acudía era de edades verdaderamente sorprendentes, había niños desde los 4 años, claro iban con sus hermanos hasta chavos que apenas empezaban la secundaria, esto muy*

independientemente de ir al concierto, iban con la interrogante sobre el fenómeno que estaba pasando en la máxima casa de estudios de nuestro país, que si era cierto todo lo que decían los medios de comunicación y demás, al final de cuentas lo que querían era información acerca del por que de la huelga y es ahí donde se da el vínculo de la música ska con un público, por la sencilla razón de que el concierto se dio una visión de lo que estaba pasando y a su vez cantaba rolas sobre problemáticas que atravesaba el país, incluso había gente que no sabía ni que onda con el zapatismo y quiero pensar que ahí fue su primer acercamiento sobre el tema, por otro lado también estaba de moda del huelguista, andar fachoso y andrajoso, eso era la "onda" según la banda, pero en realidad nosotros no andábamos así por gusto cabrón, pues había veces que no había agua ni para bañarnos y teníamos mucha chamba - era el principio -, eso impedía que la banda fuera a su casa a cambiarse, de ahí que toda la banda que se vestía así era "desmadrosa y del CGH", según los medio de comunicación y la sociedad, pero esa gente es la que empieza a ir a conciertos de ska para luego tomar un estereotipo más formal como el que hoy conocemos, tal vez la gente que acudió al concierto no se fue totalmente convencida de que la huelga estuviera bien o mal, pero algo que si estoy seguro fue que se llevaron una gran enseñanza: la de ver a grupos de jóvenes que discutían y analizaban la razón de ser la huelga y ver como ponían atención a lo que la gente les decía y por otra parte ver como traían su periódico para ver lo que pasaba en nuestro país y el mundo, simplemente fue despertar ese "gusanito revolucionario" que todos llevamos dentro³²".

³² Entrevista a Omar López López, estudiante de Economía de la ENEP Aragón, Diciembre de 2002.

4.2 El SKA visto desde la perspectiva de la juventud

El ska es visto desde diferentes perspectivas, gracias a la gran diversidad que compone su público: Rud boys, Skin head y los Pokemones (termino usado para definir a los jóvenes que se visten con ropa holgada, se tiñen el pelo, se hacen trenzitas y traen sus muñecos).

En 1995 cuando empezaban a surgir las primeras bandas musicales de este "nuevo" género desconocido por la mayoría de los jóvenes del país, era confundido con cumbia o punk y nadie se imaginaria que después de tres años este ritmo crearía todo un fenómeno sociocultural que impactaría principalmente a los adolescentes y llegaría a crear un movimiento de identidad que tanta falta hacía a la juventud.

Se le llamó movimiento ska y desde su resurgimiento hasta la fecha ha sido criticado, aplaudido, desterrado, bailado, violentado, mal entendido, entendido, acogido y un sinfín de etcéteras que conllevaron a la formación de su estructura, algo compleja para quien se deja llevar por lo superficial y solo ve lo externo, fácil de entender para quienes siguen y se sienten parte de este gran movimiento.

Los jóvenes de todo el país y principalmente de las grandes ciudades de México, como Monterrey, Guadalajara y por supuesto el Distrito Federal y en este último se afrontaron a finales del siglo pasado e inicios de este una crisis compleja de identidad; la mayoría de los jóvenes buscaron refugio en varios movimientos alternos de los muchos que existían en estas ciudades, a pocos les importaba que los etiquetaran o catalogaran por su forma de vestir, sus actitudes y su música.

En una charla con Leonardo Baeza, un joven que gusta de la música ska nos comento *“este movimiento de lo que se trata es de ser y sentirse parte de algo, que te escuchen, que tus ideas tengan un común con los demás, de sentirte protegido y acogido; la mayoría de los jóvenes están relegados del común de la sociedad; esto se debe a que el joven en nuestro país siempre se le ha catalogado en un segundo plano, desde las familias hasta las instituciones del estado, nunca senos han ofrecido salidas, propuestas, programas y*

políticas juveniles. Para nosotros la sociedad, estado y medios masivos de comunicación: televisión principalmente son conservadores; ser joven, es pues, ser rebelde sin conciencia, un ser inadaptado y hasta un pobre que no entiende nada por la sencilla razón de que no ha madurado".³³

Por otra parte, la visión que actualmente se tiene de los jóvenes, es la ser libres en un conglomerado de emociones e ideas que confunden y muchas veces les hacen dar pasos equivocados, pero también que los ayudan a comprender el mundo en el que están parados y a crecer ideológicamente. En esta etapa se muestra la frustración, deseo de reivindicación, superación, deseo de cambio y existen jóvenes apáticos, moderados y radicales, todos ellos llevan sus ideas como más les convenga, pero tienen algo en común, el sentido de convivencia en núcleos.

En este marco de identidad generacional es cuando surgen tendencias alternas (tanto musicales, políticas y culturales en general) algunas de las cuales llegan a convertirse en movimientos de jóvenes al captar la atención de estos y promover la identificación bajo ciertos parámetros, principalmente ideológicos, entre ellos. Hablamos de movimientos underground o contraculturales, ya que la sociedad, los medios masivos de comunicación y el estado así los han hecho ver, como algo subterráneo y pasajero, el problema es que ni siquiera saben muchos la amplitud que abarca el solo término.

Podemos hablar de diversos núcleos como los darks, los graffiteros, las bandas, los sonideros o charangueros, los fresas, los gays, los hip - hoperos, los cholos, los porros, los activistas y otros que existen, pero este trabajo se enfocara solamente al movimiento ska; pero no obstante, no quiere decir que este tipo de público no halla escuchado o gustado de alguna canción de ska, por la sencilla razón de que el público en general ha tenido una aceptación más amplia hacia la música en general como consecuencia de la apertura en los medios de comunicación hacia el ska.

³³ Entrevista exclusiva a Leonardo Baeza, realizada en el Tianguis del Chopo en Mayo de 2003.

El ska como movimiento es diverso, porque abarca cosas que ya existían y las mezcla, de ahí el boom de que se consolidara un escenario perfecto para la diversidad de expresiones como el *graffiti* y el deporte extremo de la patineta mejor conocido como *skate boarding*.

Este movimiento es entendido de forma diferente por otros núcleos como los darks o los punks, que en ocasiones lo rechazan y relegan por considerarlo como algo de "chavitos". He de ahí la complejidad para entenderlo puesto que el ska comprende cosas hechas también por punks, hip - hoperos, raperos y demás núcleos que le relegan.

Musicalmente hablando, el ska ofrece un mosaico de géneros los cuales mezcla y transforma desde cha cha cha, son, merengue, punk, jazz, salsa, rock, hard core, surf y un sin fin de ritmos bailables . El ska es una buena salida a la falta de diversidad dentro de la música y sobre todo ofrece alternativas ideológicas que antes y siempre habían existido, pero que nunca habían tenido el impacto que el ska les dio.

En otra entrevista realizada a Alberto Román estudiante de 17 años menciona: "El ska, es un movimiento de identidad juvenil en la actualidad, aunque sigue teniendo los principios del moviendo Ska de Jamaica e Inglaterra del "No racismo y la Tolerancia", es una música muy padre que llegó tarde a México, pero no por eso es peor que en otros países.

Al principio a la gente que les gustaba el ska, las llamaban skatos por la forma de vestir: pantalón guango, una camisa de manga corta o una playera y unos tenis algo viejos, esto traía como consecuencia que nos insultaran principalmente los Punks y luego la demás gente de otras corrientes, era raro por que el mote de Skato lo usaban como insulto, pero en verdad nadie se sentía Skato, pero a través de que el movimiento fue teniendo mas auge se empezó a tener mas unidad y fuerza para informar en realidad lo que éramos y pensábamos.

Cabe mencionar que hasta hoy en día la gente los cataloga como vagos, mugrosos y un sin fin de calificativos; por ejemplo dentro del movimiento ska, los Skinheads y algunos Rude Boys dicen que hay quien toma al ska como moda y no saben nada de su historia, ni mucho menos como surgió; es cierto que hay quienes solo están por el desmadre pero no son todos, la mayoría conoce la historia del ska y el significado del "No racismo" que se dio con el Two Tone, pero aun así los siguen catalogando de chamaquitos babosos y que ponen en ridículo al ska principalmente por la música mexicana que hace varias fusiones y por la forma en que se vestían.

Alberto aclara la duda del porque era distinto el ska del Rude Boys, el de los Skinheads y de los Pokemones (skatos):

No es mucha la diferencia, ya que ambas eran ska, solo que los Rud y los Skin escuchaban ska de los 50's y 70's y uno que otro grupo mexicano que toca ska puro, pero esto no quiere decir que no me guste esa música, lo que pasa es que a mi me gustan más grupos como Panteón Rococo, La Tremenda Korte entre otros y a ellos no les agrada ese tipo de música por que dicen que nos es ska; la diferencia con mucho del ska mexicano es casi la misma que con toda Latino América, se hicieron varias fusiones desde cumbia, salsa, ritmos afro-antillanos hasta el punk haciendo una fusión bailable en todos los aspectos.

A su vez se tocó un tema relevante y lleno de muchas dudas: la vestimenta; y nos comentó que había un significado en su indumentaria, por ejemplo: los pantalones guangos son por el sentido que va enfocada a una liberación de las normas que impone la sociedad, nos hacen vestir con pantalones ajustados, entonces nosotros los soltamos y los usamos guangos, aunque claro eso es solo si uno quiere al igual que el resto de la vestimenta.

Las camisas que en ocasiones traemos en las tocadas significan la clase obrera, ya por lo regular traen logos de Bimbo, Coca Cola, Pemex, etc: y no es por hacerles publicidad o estar de acuerdo con la compañía; es una representación simbólica de la

clase obrera que es la más oprimida en México; es un grito contra el capitalismo que nos avasalla.

A su vez los muñecos que traemos y levantamos moviéndolos como loquitos en los conciertos fue el motivo por el cual se nos comenzó a decir "Pokemones" y su significado que tiene para nosotros es por los niños del mundo que son oprimidos y explotados y a su vez por todos los que nunca tuvieron niñez como la nuestra; es una forma de protestar contra el maltrato de los infantes.

También las máscaras antigases que se usan tienen el mismo significado que las camisas, aparte de que sirve para respirar mejor cuando se hace el bailongo.

Por consiguiente así cada cosa que traemos tiene su significado tanto global como particular para cada uno, porque aquí en esta corriente aceptamos toda forma de expresión siempre y cuando no afecte a terceros.

Otro de los actos más representativos dentro del ska es el baile denominado: Slam en cual nuestro entrevistado nos comentó que originalmente el slam tenía un mensaje de unidad y de hermandad, al chocar los hombros y decir estoy a tu lado en la lucha, aunque ya se ha degradado por un tiempo, pero afortunadamente ha regresado poco a poco a su significado y eso se puede ver cuando alguien se cae los demás aunque no lo conozcan lo ayudan a levantarse para que siga bailando.

Aunque hay que aclarar que hay que saber donde hacerlo, no es lo mismo oír al Panteón Rococo y hacer un slam poca madre que escuchar a los Skatalites y hacer un slam, eso sería una estupidez, con esa música hay que skankear y bailar tranquilos.³⁴

Últimamente se ha tomado la actitud dentro del movimiento de dejar de lado ciertas acciones, como el graffiti y el skate boarding, por la sencilla razón de que nunca fueron parte de la identidad del ska y volver así a la ideología principal y fundamental del ska: el No Racismo y la Tolerancia; igualmente se ha vuelto a portar la vestimenta clásica del ska: los trajes Rude Boys los sombreros y los cuadros a blanco y negro en tirantes, pulseras,

³⁴ Entrevista exclusiva a Alberto Roman, realizada en la Preparatoria N°5 de la UNAM, en Abril de 2003.

playeras etc. Se esta viviendo una transformación interna en donde cada vez hay gente más informada y preparada para difundir la cultura del ska, todo gracias a la gran divulgación que se ha propiciado entre los jóvenes que escuchan y entienden la filosofía del ska.

4.3 Los códigos comunicacionales que se utilizan para la identificación de estos núcleos sociales.

Todo código habla de lo que somos y como somos en la sociedad a través de las vestimentas, alimentos, costumbres, etc; ya que son signos que participan en proporciones y modalidades diversas en la formación de los diferentes tipos de comunicación social. Son innumerables: ritos, fiestas, ceremonias, protocolos, códigos de cortesía, juegos. Los *protocolos* que tienen por función instaurar la comunicación entre los individuos; por ejemplo: los rituales, en los que el emisor es el grupo; en la investigación realizada se manifiesta a través de los conciertos en donde la gente que acude es el emisor en donde las modas son las formas estilizadas e individuales de los códigos.

No hay que olvidar que el hombre es el vehículo y la sustancia del signo, es a la vez el significante y el significado.

A su vez los *saludos* tienen como objeto iniciar o romper la comunicación y aquí también la relación entre interlocutores debe ser marcada: igualdad, superioridad o inferioridad, amistad, enemistad o indiferencia, deseo o negativa de comunicar.

Esto es muy marcado dentro de los núcleos donde se desarrollan los jóvenes, ya que el saludo va acompañado de gestos y señales que se realizan con las manos como parte de un hábito que identifica al grupo.

Y su vez se podría decir *"que adquiere el nombre de rito porque son comunicaciones de grupos y el mensaje ritualizado es emitido por la comunidad y en su nombre, en este caso el emisor es el grupo y no el individuo.*

Por otra el signo es todo aquel que se puede interpretar, sea cosa, hecho o persona; ésta a su vez está compuesto de un significado: "imagen mental" que varía según la cultura y un significante: "no siempre lingüístico. puede ser una imagen".³⁵

³⁵ Eco, Umberto, "Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas", Ed. Tusquets, México, 1999, pág. 67.

Para De Saussure el signo es la unión de significados y significante, es decir, dos componentes: el concepto y la imagen acústica.

Es aquí donde entra el estudio de los *signos* dentro del movimiento ska: los tatuajes, los maquillajes, los peinados, etc, son también imágenes codificadas en las sociedades desde épocas primitivas hasta nuestros días y que perduran en nuestras modas.

Como también los nombres y sobrenombres (apodos) que dentro de estos círculos se da mucho por la sencilla razón de que son las marcas más simples y universales de identificar. En un principio son siempre motivados, designando al individuo por su pertenencia a una familia o un clan; en este caso a un grupo o movimiento musical donde sobresalen los *apodos* que es una forma de código y en ocasiones es mejor conocido la persona por el "apodo" que por su nombre.

También existen " *los signos de identificación los cuales constituyen marcas de permanencia a un grupo o a una función. Dentro de estos esta la corriente kinésica, la cual es el estudio estricto de los movimientos y es un análisis de las mímicas, así como las entonaciones y variaciones de voz que son auxiliares del lenguaje*"³⁶.

Ray Birdwhistell en su libro "Introduction to kinesics" (1952) marca los comienzos de un estudio sistemático de los gestos corporales como una ciencia que trata "de los aspectos comunicativos del comportamiento aprendido y estructurado del cuerpo en movimiento".

Cabe recordar que esta manifestación se da en los bailes de ska a través de movimientos y gestos que hacen lo jóvenes, pero no solamente en el ska se da este fenómeno sino también en las demás corrientes musicales.

Todo sistema de signos varía con las culturas y corre el riesgo de originar numerosos malentendidos y que a su vez pueden ser más o menos socializados, es decir estructurados y convencionalizados.

³⁶ Guiraud, Pierre, "La Semiología" Ed. Siglo XXI, México, 2002, pág. 56

Por otra parte, el *estructuralismo* no explica de manera simple la existencia de los códigos, su fundamento y teoría es el lenguaje como producto del pensamiento y viceversa

En una sociedad conglomerado hay individuos reunidos en vistas de una acción común; todos tienen allí su lugar y su función específica, en alusión a los conciertos todos los personajes interactúan entre sí, ya que desde el grupo y las personas que los van a escuchar tienen un rol definido y todos se determina por medio del gusto por la música ska que sostienen con otros individuos.

Roland Barthes menciona que el *"objetivo de cualquier actividad estructuralista, sea de carácter reflexivo o poético, consiste en reconstruir un "objeto" de tal modo que en su reconstrucción aparezcan las reglas de su funcionamiento. El hombre estructural toma en sus manos la realidad dada, la descompone y la vuelve a recomponer. En apariencia esto es poco; y sin embargo ese poco, visto desde otro punto de vista, resulta decisivo. Creación o reflexión no son aquí "copia" del mundo fiel al original, si no verdadera producción de un mundo que se parece al primero, pero al que no pretende copiar si no hacer inteligibles"*³⁷

Por otra parte una "estructura" es un complejo de relaciones; en ella la dependencia de las partes (elementos) se caracteriza por sus relaciones con el todo (con la totalidad).

Pero a su vez la actividad estructuralista descansa en algo más interesante; Lévi-Strauss en repetidas ocasiones *"mencionó que la tentativa estructuralista de descubrir el "orden" de los fenómenos no equivale a introducir en la realidad un orden preconcebido, sino que exige más bien una reproducción, una reconstrucción y conformación modélica de esa realidad"*³⁸.

Por último comencemos por saber que vivimos entre los signos y a darnos cuenta de su naturaleza y de su poder, podemos crear una conciencia que podrá en un futuro convertirse en la principal garantía de nuestra libertad.

³⁷ Eco, Umberto *Op. cit.* pág.49-50

³⁸ De Saussure, Ferdinand, "Curso de lingüística general", Ed. Fontarama, México, 1999, pág.216

4.4 La relación que hay entre los mensajes y los códigos comunicacionales para la realización de las canciones de SKA.

Definamos qué entendemos como *mensaje* de acuerdo a la investigación realizada; "es la comunicación escrita de carácter político o social que una colectividad dirige a un poder público, como a su vez es un conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación".

Los grupos para la realización de sus canciones se basan principalmente en sus vivencias propias y a su vez del momento o problema social que atraviesa el país.

Los códigos que manejan en sus canciones varían de acuerdo al estilo musical de cada agrupación, pero la clave para las composiciones es que se expresan con el mismo lenguaje y por consiguiente con los mismos códigos que los jóvenes conocen, ya que hay una retroalimentación entre grupo-público, he ahí la fórmula para poder tener un auditorio que se sienta identificado y representado en las melodías hechas por los músicos.

Como menciona Umberto Eco "*se socializan patrones de gusto personales, se institucionalizan experiencias perceptuales individuales, cada vez con mayor rapidez sobre todo en algunos productos culturales que entran en el consumo.* Esto lo podríamos aplicar al reportaje de cómo en otros géneros musicales como el pop, banda, balada, etc. son letras totalmente melosas y carecen de una realidad palpable y entran en el juego de marketing que nos ofrecen "super estrellas" del momento, que al final de cuentas terminan por desaparecer.

A su vez Eco "*comenta que la música parecía que su rol fuera sólo el de acompañar a la palabra creando atmósferas, provocando evocaciones en el receptor (público) y que en trabajos experimentales con sonido se ha comprobado que a través de ese llamado se construyen verdaderos andamiajes temporales que sostienen la historia que relata la palabra y que junto a los efectos sonoros pueden narrar, justamente en una cadena que provoca sentimientos, sin recurrir al código lingüístico*".³⁹

Por otra parte la música como arte se rige por leyes propias, posee una variedad de códigos que se desprenden de la particularidad del lenguaje musical observado para luego ser

³⁹ Eco, Umberto *Op.cit.* pág. 78-79

expresado a través de las letras de las canciones.

A continuación algunas letras de canciones hechas por músicos que están dentro del movimiento Ska:

2 DE OCTUBRE

¿Que fue el 2 de Octubre?
cuanta gente murió
los que dieron la orden
impunes hasta hoy,
repiten falsedad,
fue por su seguridad.

Nuestra historia
hay que escribir,
nuestra vida tiene raíz

Desgraciada la nación
Sin memoria,
Sin historia....
Si no queremos que
Vuelva a pasar,
Nuestra memoria
Es una arma de paz.

MALDITA VECINDAD

ASESINOS

Ellos se habían propuesto
Nunca darle tregua .
¡al estado de muerte, que reviente el sistema!
Habían discutido los medios y los fines
mientras realizaban asambleas
con la mano en los fusiles
"todo tiene que cambiar en la sierra,
en la ciudad, únete pueblo, guerra al capital!"
que sería cruel, que sería sangriento
pero había que luchar y ése era el momento.

¡Recuerda!
Cuando surgieron las guerrillas
En los 60's en los 70's
Todas fueron extinguidas
Tupamaros, FRAP, Lucio y Genaro
23 de Septiembre, pa' que lo recuerdes
que la vida no se mueve
si no lo dictan los patrones
y ellos venían estorbando
a sus sucias ambiciones de dinero y poder
vidas bienaventuradas a costa de los pueblos
que por completo se acordaban...

REVUELTA PROPIA

FANDANGO ALLENDE

Si llegamos con elecciones, con mas alianzas o coaliciones
yo que quisiera respeto al voto, pero en mi tierra el cuento es
otro
tuve un amigo que se decía comunista -pacifista
y lo apuntaron en una lista para matarlo en la autopista
Muchos obreros y campesinos, poetas, santos y malnacidos
Depositaron voto en la urna, de esperanza contra, hambruna
Pinochet nos hizo ver, cuanto duele saber,
que en los juegos de democracia a veces pasa que nada pasa,
con muertos en la autopista
A Salvador Allende lo mataron
Muerto, así tan rota
muerto, contaminada
muerto, la democracia
muerto, es otro sueño....

SALÓN VICTORIA

LA DOSIS PERFECTA

Hoy te vas, pero se que volverás
porque lo que yo te di no lo encontraras jamas
esas noches, esos días, cuando tu te retorciás en mis brazos
cuando veíamos estrellas y tu eras una de ellas
de esas que abrazaban la tierra con su luzho
y me llamas y me dices que empacas tu presencia
que haz hecho las maletas, que hoy dices adiósos.
Y después de romper el cielo juntos
esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar.
al llegar, no no puedo aceptar que hoy te vayas
si me debes un cuarto de mil batallas
y cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarme
solo quiero que tu te quedes aqui.
Hoy solo mi cuerpo necesita de ti
y saber que la dosis perfecta esta en tus caderas
en tus besos, tu sonrisa, tu cabello
y ese cuerpo que me eriza.!!!

PANTEÓN ROCOCÓ

MARCOS HALL

En la lejanía de la selva
se avista un caballo claro
entre plantas y neblinas
con un hombre encapuchado
viene con el puño arriba
como lo ha hecho Genaro
como lo hizo Cabañas
y también el Che Guevara

Para gritarle al pueblo
estamos hartos de miseria.
De violencia y malos ratos
y que se gasten nuestra feria.

Nadie sabe a ciencia cierta cual es su nombre de bautizo
pero aquí se puso Marcos
entre puro indio mestizo
y la mente en nuestra tierra
siempre nos esta observando
desde allá desde la sierra

Para abrirle el ojo al pueblo
y gritarle a los esquivos
que basta de injusticias
y de pasarse de vivos

PANTEÓN ROCOCÓ

PETER PUNK

De un tiempo a la fecha
Pedro dejó de ser tan fresa
crítica ahora el sistema
que lo hacia ser lo que no era
se enamoro de una cualquiera
que conoció en la pesera.
Todos le dicen campanita,
así perdió la cabeza
se metió en tantos problemas
que hasta lo corrieron de la escuela
hasta nos corrieron de la misma escuela.

Peter, peter, peter punk (repite)
De un tiempo a la fecha
Pedro se rapo la cabeza
sus pelos son como flechas
tres aretes cuelgan de su oreja
camina con mallas verdes
duerme con chamarra negra. -
Dicen que por las noches vuela
todos ven el cielo con terror y pavor
no es moco ni un avión
son campanita y peter punk

LOS ESTRAMBÓTICOS

LA CARENCIA

Por la mañana yo me levanto
no me dan ganas de ir a trabajar
subo a la combi voy observando
que toda la gente comienza a pasar
por la avenida van circulando
el alma obrera de mi ciudad
gente que siempre esta trabajando
y su descanso lo usa pa' soñar.
Después de 8 horas de andar laborando
desesperanza se siente en el hogar
pues con la friega que hay a diario
ya no alcanza pa' progresar
y así van pasando decenaas de años
pues en un mundo globalizado
la gente pobre no tiene lugar!

PANTEÓN ROCOCÓ

POBRERO

Siempre estás buscando una salida
por que tu esposa tiene SIDA
siempre te quejas de tu pinché vida
por que tu esposa es muy agresiva.
Siempre estás buscando
ganar mucho dinero, pero no lo logras
Por que eres un pinché obrero.
Nunca das dinero para la comida
y por eso vives esta pinché vida

Tienes a tus hijos en escuela de gobierno
por eso tu esposa te manda al infierno
el fin de semana te toca ir al fútbol
siempre sales pedo y madreado por farol.

La calle en que vives parece basurero
pero eso no te importa
porque eres un pobrero
siempre llegas tarde a la hora de entrar
y por eso nunca vas a progresar.

SEKTA CORE

V CENTENARIO

El V centenario, no hay nada que festejar
Latinoamericano descorazonado
Hijo bastardo de colonias asesinas
Cinco siglos nos son para fiesta
Celebrando la matanza indígena.
Cuanto estandartes en las carabelas
Cruzando océanos, la decadencia
Hispanoamérica se viste de fiesta
Celebrando la matanza indígena.

No hay nada que festejar
Juventud de América, no debemos festejar
Colonia imperialista teñida de sangre
Sangre nativa, sangre de la tierra
Donde el indio nació y no pudo conservar
Donde el indio murió y creció sueños de libertad.

LOS FABULOSOS CADILLACS

PLANETA ESKORIA

Ven, vas a conocer a esta tierna humanidad
es un juego cruel, de un sistema trivial
el horror, el placer, la miseria, el poder,
el rencor, el amor, mira a tu alrededor
pueblos enteros condenados al hambre
niños obligados a la prostitución
las guerras continúan devorando inocentes
tendrás que convivir con la desesperación.
Ven, vas a conocer a nuestra civilización la presunción de
igualdad con aires de libertad
que hipocresía moral, producto del bienestar
que bonito es vivir si has nacido aquí
fabricas de armas que abastecen su muerte
la droga el gran negocio,
estando en la prohibición

SKA-P

Como podemos observar hay diferentes temáticas que van desde cantarle a la clase obrera, al amor hasta momentos históricos trascendentales para el país y el mundo, grupos guerrilleros en su caso al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entre otros.

Hay que tomar en cuenta que los códigos que utilizan son los mismos que usan lo jóvenes para comunicarse entre ellos, nada fuera de este mundo, a su vez también los músicos juegan un papel importante para la realización de sus melodías; que están en contacto directo con su público, esto quiere decir, que se consideran gente "común y corriente" como su público, es gente que te puedes encontrar en el metro, microbús, la calle, etc.; la mayor parte son gente accesible y se nutre de esa realidad que también palpa su público.

No como en otros casos, que algunos cantantes los hacen creer y sentir "super estrellas" y por consiguiente se vuelven o los vuelven mejor dicho "intocables", como a su vez inalcanzable para sus fanáticos.

Esto provoca que este tipo de artistas(plástico) no se ubiquen en su "realidad" y sean el interprete o grupo de "moda" y termine en el anonimato o en el peor de los casos, olvidado como suele suceder.

Cabe mencionar que dentro del movimiento ska hay agrupaciones también con "estrellitis", eso es innegable, pero es bueno mencionar que son muy pocos por que la mayoría de las alienaciones musicales son de gente "sencilla", ya que esto se debe que ellos empezaron desde abajo tocando puertas y esperando una oportunidad de que los grabe un sello discográfico, es por eso que cuando se aventuran a sacar una producción independiente deben estar regalando fechas hasta vender su propio material ellos mismos.

A comparación de otros géneros musicales donde la mayor parte cuenta con una infraestructura que se encarga de todos los detalles (prensa, promoción, espacios en los medios de comunicación, etc.), esto hace un poco difícil, ya que dentro del movimiento ska hay pocos espacios que hasta hoy en día se han ido abriendo poco a poco gracias a la apertura y aceptación que ha tenido el público, que a su vez estos exigen que sean vistos, escuchados y leídos en los medios de comunicación.

4.5 Será en verdad música de protesta o moda.

A través del sondeo realizado entre los músicos y público como parte del reportaje, se llegó a la conclusión de que ambas palabras forman parte del movimiento ska: *protesta y moda*; pero que ninguna de las dos es forma de definir un movimiento musical como este, pero sin embargo lleva algo de ellas, que se dio en su inicio: *moda* y su vez *protesta* en sus canciones.

Ambas definiciones las podríamos entender de diferentes formas, dependiendo siempre y cuando su contexto, en este caso la música de *protesta* sería " aquella que expresara algún sentimiento de alegría o descontento de cualquier índole hacia cualquier objeto, cosa o circunstancia donde va incluida una crítica o denuncia que se quiera dar a conocer".

Por otra parte la palabra *moda* la explicaríamos como el uso pasajero que regula, según el gusto del momento, el modo de vestirse, de vivir, de la música del momento, etc.

A su vez son maneras de ser propias del grupo: vestirse, alimentarse, alojarse, etc. y adquieren una gran importancia en una sociedad donde la superabundancia de los productos de consumo libera a estos últimos de su función primitiva (protección, alimentación).

Por ejemplo: los trajes, los autos, entre otras cosas son los signos de un status social más no una "moda" como se piensa. El deseo de identificación con un grupo de renombre provoca la adopción de los signos que los caracterizan, pero después estos signos son abandonados por los miembros del grupo, que rechazan esa identificación.

Esa es la causa de que la moda sea tan variable y creadora, particularmente en las culturas donde los signos sociales están codificados débilmente. La moda, pues, al igual que las diversiones, compensa frustraciones y viene a satisfacer deseos de prestigio y de poder.

Entendamos pues, que este movimiento cuando surgió se le catalogó como subterráneo y no había la difusión suficiente para darlo a conocer, como nos comentaba Sax integrante de la Maldita Vecindad en una entrevista realizada para este reportaje: *"es muy difícil darle un mote al Ska-fusión de lo que en realidad quiere representar o decir, ya que ha rebasado expectativas enormes hasta llegar a lugares inimaginables, yo creo pues que este ritmo conocido como el Ska quedara marcado como otro género musical, así como lo es el rock, la polka, el cha-cha-cha, entre otros, por que esa es la maravilla del ska, que puedes fusionar varios ritmos y hacer una música experimental poca madre, ahí radica la formula del Ska-fusión en México que cualquier tipo de música llamase banda, salsa, merengue, hard-core, etc. puedes hacer lo que tu quieras como músico.*

Por otra parte comenta Sax ante semejante heterogeneidad, es obvio que son diversos los temas abordados, al ser música que construye y refleja identidades, sus canciones son retóricas personales, una suerte de espejo en el cual los músicos expresan sus ideas, preocupaciones e intereses, los cuales lógicamente varían con la edad - de ahí la multiplicidad de acercamientos y resultados en las canciones -, mientras su público suele adquirir significados o referentes sobre tales ideas"⁴⁰

Todo esto influye y marca a los chavos de distintos modos, pues el gusto por la música tienen matices; ni todos son activistas a ritmo de ska, ni todos se toman tan en serio las canciones, porque al fin de cuentas, ¿para qué es una canción? Lo importante es que el ska, como cualquier otro ritmo relacionado intensamente con jóvenes, es un emblema para marcar la identidad, es decir, un medio a través del gusto, uno de los principios de simpatía, convivencia y hasta amistad con los demás, establece afinidades con los cuates y nos distingue de los *otros*; el ska también representa una cultura del gusto.

Los gustos son el conjunto de las elecciones que realizamos, resultado de la unión de ciertos bienes de consumo con gustos determinado, pero también quienes mejor se

⁴⁰ Entrevista exclusiva a Sax integrante de la Maldita Vecindad durante un concierto en el Centro de Convenciones Tlatelolco en Octubre de 2002.

expresan, identifican o hasta traicionan; de ahí que no haya nada peor que soportar los "malos" gustos de los demás.

Ante todo son disgustos por que se suele creer que los y los de nuestros cuates son legítimos. Por eso cuando descubrimos algo a nuestro gusto (una canción, un grupo, un disco o un lugar) nos descubrimos a nosotros mismos, encontramos lo que queríamos, algo que desconocíamos, pero que al hallarlo le reconocemos.

Por otra parte Liber Terán vocalista de "Los de abajo" nos comentó durante la realización del concierto 20-10 El fuego y la palabra con motivo del aniversario del EZLN; *"los conciertos que se organizan de este tipo lo más importante es el espíritu independiente que hay en ellos, por que el ska es una forma de expresión que creció de forma independiente como respuesta a la falta de disqueras, falta de medios, en respuesta a la marginalidad por la falta de espacios donde tocar y en respuesta al gobierno corrupto y de esta forma el ska es contestatario"*.⁴¹

Horacio Zetina comenta *"en el ska se descubren y reconocen cada vez más los chavos; el público que se congrega en las tocadas realizadas en los deportivos, auditorios, escuelas, etc., lo hacen ante todo por ese gusto: algunos por el género, muchos por las bandas y otros sólo por el gozoso desmadre de estar. Pero de aquí también están sacando algunos referentes, valores y significados con los cuales interpretan su realidad "no olvidemos que la música es un medio para percibir el mundo", y que hoy en día esta musicalizada por dos estilos: uno ortodoxo, en el que sobresalen o influyen sonidos de Jamaica o de la época Two Tone inglesa, y otro mas libre, donde el ska puede ser base rítmica, beat, o tan sólo uno de los ingredientes sonoros cada vez más inclasificados que no dejan de generar ruido en una industria donde las etiquetas prácticamente son la base para vender"*.⁴²

⁴¹ Entrevista exclusiva a Liber Terán, vocalista del grupo "Los de abajo" en Noviembre de 2003.

⁴² Entrevista exclusiva a Horacio Zetina, autor del libro "Del Negro al Blanco", realizada en Mayo de 2003.

CONCLUSIONES

El ska como movimiento musical no ejerce una influencia tal cual como para cambiar estilos de vida y formas de pensar de los jóvenes que lo escuchan, más bien entran en un proceso de concientización en donde se dan cuenta de la realidad en donde viven a través de las letras de las canciones y de los contenidos que se difunden en los conciertos.

A su vez los códigos que caracterizan a estos movimientos tienen que ver directamente con la estructura socio-cultural mexicana, aquellos problemas relacionados con la historia de nuestro país, así los códigos comunicacionales de estos núcleos sociales están representados por la forma de vestir, pantalones guangos, tirantes, playeras con estampados de cómics de acuerdo al núcleo que pertenecen. Su forma de actuar y de pensar varía de acuerdo a su personalidad de cada uno.

Por otra parte el "boom" de este ritmo se dio a través de la necesidad de que los jóvenes mexicanos querían expresarse libremente por cualquier medio y escogieron la música para así ser escuchados en la sociedad, esto se da por la falta de espacios y de una identidad propia en las nuevas generaciones, la gente que había crecido escuchando rock en español en los 80's y principios de los 90's, ya era gente adulta para mediados de esta última década, pero que pasaba con la gente que venía creciendo y empezaba a tener inquietudes, no encontraban ese "algo" que los caracterizara como generación.

La música está relacionada orgánica y directamente con la historia de la humanidad, en todos los tiempos ha tenido una o varias fusiones sociales, en correspondencia con las necesidades objetivas de la sociedad; los cambios ideológicos han implicado en consecuencia, cambios en la función y la forma de la música.

Aún cuando la música de algunos géneros se ha fusionado en forma continua con otros y a veces algunos estilos han dominado a otros, se ha tomado conciencia de la necesidad de expresión de los jóvenes, por lo que la música ha desarrollado características singulares que se adaptan al funcionamiento y las necesidades de la sociedad.

Por tal motivo el ska no queda exento a este principio; desde sus orígenes, surge como la expresión de un pueblo, el cual ha logrado liberarse del colonialismo que se había ejercido durante mucho tiempo sobre su gente. Posteriormente hace una denuncia de la pobreza en que se vive al obtener la tan ansiada libertad, para después repudiar el racismo que existía y existe en diferentes partes del mundo.

El ska, es un ritmo musical que desde sus inicios hasta nuestros días ha sufrido cambios, y sin embargo se ha mantenido dentro del gusto de muchas personas alrededor de todo el mundo; es probable que el ska puro de principios de la década de los sesenta sea muy diferente al que actualmente escuchan los jóvenes.

No obstante, hay quienes a pesar de su relativa juventud gustan de escuchar a los clásicos del ska, como por ejemplo los Skatalites quienes han estado presentes en la escena musical desde hace mucho tiempo aún de la considerable edad de muchos de sus integrantes.

En México son pocos los grupos de ska que tocan de forma pura, existe mayor número de grupos que hacen una fusión, de diferentes ritmos musicales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es un híbrido que modifica la estructura musical, esto es lo que hace que sea un ritmo másailable y que se preste para pasar un rato de reventón en compañía de los amigos

El ska como movimiento musical ejerce una influencia en las nuevas generaciones que va desde su forma de vestir, comunicarse, sus ideales entre otras muchas cosas se ven modificados por el entorno que rodea estilo musical; logrando una síntesis y reinterpretación de los elementos culturales, principalmente los afroamericanos, dando un sentido de integración, autenticidad y cambio a la música latina.

Por lo anterior, no puede tomarse al ska sólo como un género que está de moda, ya que existen varios años que lo avalan, el ska surge en Jamaica como un himno por su liberación del imperialismo inglés, posteriormente es un medio de protesta contra las condiciones de vida deplorables, que tras la liberación del país se vivían en la mayoría de las personas que habitaban la isla.

Posteriormente este ritmo se traslada de una isla a otra, emigra a Inglaterra, junto con los sueños de miles de jamaquinos que iban en busca de una mejor calidad de vida. Los emigrantes, que en su mayoría eran negros, se encuentran dentro de un país donde la casi totalidad de los habitantes son blancos. Entonces deben enfrentar el racismo al que son sometidos, una vez más el ska enarbola una nueva lucha en contra de la diferencia de razas.

El *Two Tone* se difunde en Inglaterra, la traducción literal es "dos tonos" con lo cual negros y algunos blancos, piden a la sociedad en general que no hagan diferencias raciales, exigen la tolerancia sin importa el color y el origen de las personas que en ese momento convivían en Inglaterra.

De Inglaterra se difunde por todo el continente europeo hasta llegar a América Latina, en donde había y hay países con una gran desigualdad social, formas de gobierno que eran dictaduras militares que sometían la libertad de expresión de las personas entre muchas cosas más.

Una vez más el ska es tomado como una forma de difundir las ideas como en sus orígenes en naciones como Argentina y Venezuela, este ritmo musical sirvió de parteaguas para mostrar las injusticias que viven los habitantes de esas latitudes. México no se queda atrás, y a pesar de que es relativamente poco el tiempo que tiene en la escena musical desde los 90's, el ska ha sido producido por grupos nacionales que se dicen tener una conciencia social.

Esto viene por que durante la investigación nos pudimos dar cuenta que no todos los grupos tienen tal cual esa percepción de los problemas sociales, hay unos que de plano nada más les interesa ser famosos, otros tocan temas melosos y de amor y están los que de plano no les interesa el movimiento ska por la sencilla razón de que usan los conciertos que se realizan a favor de causas sociales de pose porque en realidad nunca han hecho nada a favor de estos eventos.

Muchos son los grupos que al componer sus melodías, tocan temas de los abusos realizadas en contra de indígenas, la clase obrera, corrupción entre otros temas de la vida cotidiana, en los arreglos musicales podemos escuchar un sin fin de relatos distintos que nos describen lo que pasa a diario en esta gran ciudad, o también se hace la referencia de algunos personajes que en los últimos años han tenido cierta presencia en la vida político social del país por ejemplo temas como "Pinche Salinas" de Sekta Core, en clara alusión al ex presidente de México que tubo su cambio en los momentos justos en que empezaba a gestarse el boom del ska o "Marcos Hall" de Panteón Rococó que se da con el surgimiento del E.Z.LN.

Con esto podríamos decir que el año de 1994 fue vital para el movimiento ska, los grupos estaban influenciados por la crisis que en esas fechas afectaba al país, también por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se crea cierta influencia en las agrupaciones y en la sociedad en general. Poco a poco los tema de la crisis y de la lucha indígena se van dejando atrás conforme pasa el tiempo, pero sin dejar pasar inadvertido el problema en ningún momento para dar paso a otros temas. El "boom" de este ritmo se dio por la necesidad de los jóvenes mexicanos para expresarse libremente en la sociedad y protestar ante el gobierno.

Sin embargo, el ska no es un ritmo cerrado solo para aquellos que tienen un común denominador y que las letras de sus melodías no hablan exclusivamente de problemas sociales, si no también están aquellas canciones melosas que hablan del amor y tristeza, las cuales han sido aceptadas por los núcleos juveniles como parte de las vivencias que tienen a diario. Tal es el caso de las canciones "La Dosis Perfecta" de Panteón Rococó, "Amargo es el Adiós" de El Inspector, "Sol de media noche" de Salón Victoria, entre otras y están acompañadas de letras que hablan de todos los sentimientos humanos que todos tenemos.

Tal vez para algunas personas sólo es un ritmo o mejor dicho la canción de moda que pega en el antro y al pasar el tiempo se olvida sin pena ni gloria. Sin embargo, existe un gran número de seguidores de este movimiento que lo consideran una forma de expresión para protestar en contra de lo que ellos crean injusto, ya sea la violación de los derechos de los pueblos indígenas, el desempleo en el país entre otros temas.

Por otro lado está el público que simplemente no le interesa involucrarse en cuestiones sociales o culturales de dichos eventos, sencillamente van a bailar, tomar cerveza, a ligar, en pocas palabras: "van a echar desmadre".

Por lo que consideramos que el ska está abierto a ser música de moda para algunos y de protesta para otros. Para un sector del público no será ni de una ni de otra, simplemente música como tal, sin llegar a entender el significado real del movimiento. Lo más importante de este ritmo es que la gran mayoría de los jóvenes que se identifican, crean una conciencia de lo que pasa a su alrededor y van adentrándose en el mundo de la música.

También es importante señalar que algunos de los asistentes a los conciertos de ska consumen drogas como marihuana, solventes, entre otros; muchos de ellos son menores de edad (10-15) que por estar en ambiente y ser aceptados con los amigos las consumen, no consideramos que la droga sea buena o mala, simplemente señalamos que se debe tener la información de los pros y contras como a su vez una preparación mental para poder controlarla y no que suceda al revés, todo en exceso hace daño y si sabes consumir la droga con medida puede ser un relajante perfecto como lo comenta parte de nuestro público entrevistado. Incluso la droga puede estar considerada como un código de comunicación entre los asistentes a este tipo de eventos.

A su vez Gillo Dorfles en su libro "Símbolo, comunicación y consumo en México" dice: "sólo por una detención del excesivo desgaste comunicativo, sólo por un incremento y una ampliación de nuestras facultades informativo-simbólicas, podemos esperar un mejoramiento de las relaciones entre los hombres, pasado y futuro, entre futuro y presente. Sólo en una fraterna y universal voluntad de comunicación y de comunión, podemos entrever para el futuro la creación de una era más comprensiva, más orgánica y más formativa para la humanidad. Y sólo en esta ampliación de nuestro universo discursivo podemos imaginar la verificación de nuevas exigencias y manifestaciones artísticas, que no estén ligadas solamente al juego, al capricho o a la moda, y cuyo "desgaste", cuyo consumo, pueda, al menos parcialmente, moderarse y disminuirse".

Así es como “el ska no sólo es música, si no implica un proceso de mutaciones constantes y vertiginosas en sus formas de actuación, la historia de las mentalidades tiene sus ritmos propios, asimismo el ska es una práctica cultural que se articula entre sus actores, sus actos y sus espacios, en un tiempo de amplias discontinuidades, como lo es la historia del ser humano”, comento Lafaye, J. en su obra “Quetzalcóatl y Guadalupe”.

A través de un sondeo realizado entre los músicos y el público en general sobre si el ska es música de moda o de protesta. Mucha de la gente involucrada en este movimiento nos comento que tiene algo de ambos términos de acuerdo de como sientan y vivan la música las personas que gustan de esto.

Definamos pues, que *moda* sería considerada como el uso pasajero que regula, según el gusto del momento, el modo de vestirse, de vivir, de la música del momento, etc.

Por otro lado la música de protesta sería “aquella que expresara algún sentimiento de alegría o descontento de cualquier índole hacia cualquier una persona, objeto, cosa o circunstancia donde va incluida una critica, sentimiento o denuncia que se quiera dar a conocer a través de las letras y música de una melodía”. Hay que tomar en cuenta que ambas definiciones las podríamos entender de diferentes formas, dependiendo siempre y cuando su contexto, en este caso sería referente a la música.

Estos significados dentro del ritmo musical ska tienen un papel importante, desde sus inicios los jóvenes lo tomaron como una *moda* por el hecho de ser diferentes en su forma de vestirse, pensar y desde luego escuchar una música distinta que les ofrecía lo que ellos buscaban para poder después hacerlo parte de su vida y de su generación. Por otro lado esta la gente que solamente les importa ir a los eventos y conciertos masivos para echar desmadre y pasar un buen rato sin importarles el cómo, para y que de dichos sucesos.

Por ejemplo: la ropa de marca, los autos, entre otras cosas son los signos de un status social más no una "moda" como se piensa. El deseo de identificación con un grupo prestigioso o diferente provoca la adopción de los signos que los caracterizan, pero después estos signos son abandonados por los miembros del grupo, que rechaza esa identificación.

Esa es la causa de que la moda sea tan variable y creadora, particularmente en las culturas donde los signos sociales están codificados débilmente. La moda, pues, al igual que las diversiones, compensa frustraciones y viene a satisfacer deseos de prestigio y de poder.

A su vez la expresión *protesta* dentro del movimiento ska siempre ha sido un ingrediente muy importante dentro de las composiciones musicales, por que en ellas plasman problemas que van desde el desempleo, asesinatos, luchas sociales y de amor entre otros. Los grupos como sus integrantes también han hecho uso de este discurso a través de eventos masivos en pro de causas como: la lucha indígena en especial con el E.Z.LN., las muertas de ciudad Juárez. los niños entre otras labores altruistas.

Con esto podemos concluir que tanto la moda como la música de protesta están ligadas con el movimiento ska, por la sencilla razón de que existen códigos comunicacionales que los relacionan entre sí para poder hacer posible los núcleos existentes dentro de este. Cabe aclarar que no toda la gente pertenece a dichos grupos, pero hay que mencionar que existen dos tipos de públicos: el primero que sabe y tiene la conciencia sobre lo que es el movimiento y el segundo que solamente le importa bailar y cantar sin tener un compromiso tal cual.

Referente a que la música ska se mantenga viva y vigente dentro del gusto de los jóvenes depende de las nuevas creaciones y alternativas que generen este movimiento. Mucha gente da por muerto y por consiguiente "pasado" de moda al ska, pero con el reportaje que se realizo se entiende, pues, que el ska cuando surgió era algo desconocido para la mayor parte del público y ni si quiera se llegaba considerarse algo relevante dentro del ámbito musical, no obstante con el paso del tiempo se ha ido consolidando como un género musical más que llego para permanecer por siempre entre la juventud, una opción más como los es el rock, reggae, punk, surf y desde luego el ska.

Por último no hay que olvidar que este movimiento como otros más que han surgido y surgirán a través del tiempo; empezaron desde abajo tocando puertas y pidiendo una oportunidad y a su vez conquistando espacios para la realización de los conciertos como también lo hicieron con la apertura en los medios de comunicación, aunque hay a algunos que no lo ven con buenos ojos eso de estar en las estaciones de radio y televisión, pero es parte de un proceso donde las agrupaciones tienen que aprovechar con inteligencia el lugar que se les da para dar a conocer su propuesta musical y así abrir brecha para otros grupos.

Es por eso que debemos cuidar, respetar y luchar por lo que se ha conquistado a través del tiempo por muchas personas que han generado y autogestionado movimientos musicales alternativos para una juventud con hambre de conciencia y solamente hay que recordar que “para poder cambiar al mundo, hay que empezar por cambiar nosotros mismos”.

¡PAZ, BAILE Y RESISTENCIA!

GLOSARIO:

BOOGIE-WOOGIE: es un estilo de blues para piano, generalmente rápido y bailable, que se caracteriza por la ejecución por parte de la mano izquierda de un ritmo repetitivo sobre el cual la mano derecha dibuja *riffs* o improvisaciones a contratiempo.

CALIPSO: Género musical que abusa del sarcasmo, vinculado estrechamente al carnaval y comenta con un humor corrosivo los acontecimientos políticos y sociales, los incidentes de la vida cotidiana y se burla de las mujeres. Se ve despuntar este género en los cantos de escarnio que los esclavos entonan para mofarse de sus amos.

CÓDIGO: Signo y símbolo debidamente estructurados, para formular y comprender mensajes secretos. También se define como sistema de signos y reglas que permite formular y comprender un mensaje protegido en su difusión, factor necesario para su producción e interpretación. Leyes de obligado cumplimiento y normas libremente aceptadas por una profesión o actividad. Para Freud sin el código no hay comunicación.

COMUNICACIÓN: Ciencia que estudia la transmisión de un mensaje directa o indirectamente de un emisor a un receptor y de éste a aquel; a través de los medios personales o masivos, humanos o mecánicos, mediante un sistema de signos convenidos.

COMUNICACION DE MASAS: Proceso de contacto social directo o indirecto que constituye el fundamento de esta sociedad humana y de toda relación social; permite que los hombres puedan intercambiar ideas y pensamientos. Comprende ciertas condiciones operacionales distintivas, en especial acerca de la naturaleza de la audiencia que debe ser relativamente grande; heterogénea y anónima.

CONTRACULTURA: Conjunto de valores que caracterizan a algunos movimientos de rechazo de los valores culturales establecidos. José Agustín lo define que es toda una serie de movimientos y expresiones culturales, regularmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional.

DANCE HALL: se desarrolló en los 80 a partir del reggae. El nombre proviene de los típicos bailes o fiestas jamaicanos, con un sound system en el que un cantante o Dj's improvisaba sobre una base rítmica más veloz que la del reggae

DEMO: Grabación musical de demostración.

DISC JOCKEYS (DJ's): El que mezcla la música en dos tornamesas.

DUB: se remontan a Jamaica a finales de los años 60. La palabra DUB hace relación a un género de música que consiste básicamente en la remezcla instrumental de grabaciones existentes. Éstas grabaciones se mezclan radicalmente, manipulando y reformando el registro original a partir de efectos de sonido.

ESTRUCTURALISMO: Teoría común a ciertas ciencias humanas como la lingüísticas, la antropología social, la psicología etc. que concibe cualquier objeto de estudio como un todo cuyas partes se determinan entre sí, tanto en la naturaleza como en sus funciones, en virtud de leyes generales.

Según Michael Foucault el estructuralista plantea el problema de las condiciones formales de la aparición del sentido valiéndose sobre todo del ejemplo privilegiado del lenguaje.

Max Weber dice que el estructuralismo es la individualización de los mecanismos mentales que funcionan dentro de nosotros, sin que puedan ser reducidos a la categoría de intenciones concientes, para construir con estas normas inconscientes, con estas formas de pensamiento "salvaje" que subsisten incluso en nuestra civilización actual, un modelo teórico de la sociedad humana.

Levi-Straus cita que el estructuralismo nos de ayudar a distinguir “en la naturaleza actual del hombre; lo originario de lo artificial y a conocer mejor un estado que ya no existe, pero del que es preciso tener una nación exacta para juzgar, es de nuestro estado presente.”⁴

Para Rolan Barthes el estructuralismo no es ni un movimiento, ni una escuela, es una actividad, una experiencia, es cuando surge el hombre estructural que se caracteriza por lo imaginario que hay en él.

Principios del estructuralismo:

- Tratase de Ciencias Naturales Humanas o Sociales, es un tratamiento del objeto a estudiar, como un todo que domina sobre sus partes.
- Según Adam Shaff los elementos son dependientes, por que cada uno de ellos tienen un lugar correspondiente y el cambio del lugar afecta al sistema.⁵
- Cada sistema posee una estructura determinada y en presencia de esto, la ciencia tiene la tarea de descubrirlo.

ESTRUCTURA: Traducción de un conjunto de relaciones entre los elementos o procesos elementales.

GETTOS: Lugares marginados en donde vive gente de escasos recursos. Por lo regular se asientan en lugares céntricos, rodeados de clases sociales de mayor nivel económico. Tepito sería un ejemplo de getto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron los gestos para aislar a los judíos de las demás personas.

HIPHOPEROS: Jóvenes que gustan del ritmo hip-hop.

⁴ Caruso, Paolo “Coversaciones con Levi-Straus, Foucault y Lacan”, Ed. Anagrama, Barcelona, 1969, pág.59

⁵ Shaff, Adam, “Estructuralismo y Marxismo”, Ed. Trillas, México, 1999, pág.86

KIDS: Muchachos en inglés, pero por la película *Kids* se empezó a denominar de esta forma a los skaseros.

MENTO: En los años cuarenta, el mento emerge en Jamaica a partir de la amalgama de ritmos tradicionales. Anecdótico y cercano al calipso, esta música esencialmente rural se tocaba con una guitarra e instrumentos fortuitos (sonajeros, raspadores y botellas golpeadas con un cuchillo). A finales de la década aparecen los primeros discos de mento, interpretados por grupos con influencias de las orquestas cubanas además del calipso, que incorpora vientos, piano, bajo y batería.

MODS: una de las tribus con más adeptos de Jamaica, eran asiduos oyentes de Ska, Soul, Rocksteady.

PUNK: El movimiento punk *nace* en la década del 70's. Es música que escuchan los jóvenes londinenses, la corte de grupos que daba forma al movimiento todavía tenían una mística en la que creer: su rechazo genuino al mundo de los grandes, su desvergüenza para decir "fuck!" y escupir sobre cuanto les pareciera una hipocresía del sistema

RELIGIÓN RASTAFARI: es una religión de orientación política, cuya característica principal es no aceptar los valores impuestos por la ideología dominante. Arraigada en Jamaica.

RHYTHM and BLUES (R&B): se basa en el ritmo y en las líneas melódicas originadas del blues y del gospel. Tiene una carga emocional y vital más directa y simple que el Jazz, siendo esencialmente una música ritual

ROCKSTEADY: surge durante 1966, este desarrolla unas características que lo identifican como casi el opuesto de su predecesor, el ska. Para redondear, el rocksteady era más lento, más refinado.

RUDE BOYS: jóvenes salidos de la clase obrera jamaicana y marginados por el sistema.

SANTERÍA: es una religión que tiene sus orígenes con la tribu Yoruba del África. Los Yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo largo del Río Níger. En un tiempo tuvieron una poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el más importante era Benin, y este duró por 12 siglos hasta el 1896.

SUBTERRÁNEO (Underground): Aquello que está fuera de las industrias culturales, que no está masificado.

SKA: Es la fusión de varios ritmos latinos cumbia, ballenato, jazz, swing, reggae. El ska nació en Jamaica y de ahí brinco a Inglaterra, se empezó a diversificar esta música de raíz negra, se mezcló con el punk y dio como origen el reggae. Este ritmo se puede mezclar con muchos más.

SKANG / SKANKEAR: Baile original del ska .

SKINHEAD: Hoy en día, la palabra prácticamente solo la vemos ligada a agresiones fascistas y grupos neonazis. Pero tradicionalmente, y fuera de los grandes circuitos informativos, los verdaderos skins están al margen de estas actitudes racistas o xenófobas. Son seguidores del Two Tone

SOUL: se distingue por un marcado acento en la primera parte del segundo tiempo del compás, acento que puede marcar bien la sección de viento, bien un golpe seco de guitarra.

SLAM/ SLAMERO: Onomatopeya de golpe, baile de los géneros rockeros actuales.

STATUS QUO: Posición social que una persona ocupa dentro de un grupo ó en la sociedad.

SISTEMA: Cuando los elementos se reúnen en todo aparecen estructuras cuya composición acusa a una cierta regularidad.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Arreguín José L.M. "Sistemas de comunicación y enseñanza", Trillas, México, 1998, 254 pág.

Analco Aída y Zetina Horacio. "Del Negro al Blanco. Breve historia del Ska en México" Instituto Mexicano de la Juventud, México, 2000, 161 pág.

Barbero Martín. "De las masas a las mediaciones", AKAL, España 1997, 195 pág.

Beristaín Helena. "Diccionario de Retórica y poética", Porrúa, México 2002, 356 pág.

Caruso Paolo "Conversaciones con Levi- Straus, Foucault y Lacan", Anagrama, Barcelona España 1969, 253 pág.

Dorfles Gillo. "Símbolo, comunicación y consumo", Lumen, México, 1994. 268 pág.

Eco Umberto "Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas", Tusquets México 1999, 245 pág.

Eco Umberto. "La estructura ausente", Lumen, México 1998, 256 pág.

Gubern Román. "Menajes iconos en la cultura de masas", McGrawHill. Colombia. 1998, 256 pág.

Guiraud Pierre. "La Semiología", Siglo XXI. México. 2002, 156 pág

H. de la Mota Ignacio "Diccionario de la comunicación", Paraninfo; Madrid España 1998, Tomo 1. 839 pág.

Ibarrola Javier "El reportaje", Gernika; México, 1994, 144 pág.

J. Lafaye, "Quetzalcóatl y Guadalupe", Fondo de Cultura Económica, México, 1995, 186 pág.

Piaget Jean. "El Estructuralismo", Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. México 1998, 152 pág.

Ramírez José Agustín. "La Contracultura en México", Grijalbo, México, 1995, 256 pág.

Nitzche Federico. "El crepúsculo de los ídolos", Trillas, México, 1985, 198 pág.

Saussure Ferdinand De "Curso de lingüística general", FONTAMARA, México, 1999, 263 pág

Solange Alberto. "Cultura, ideas y mentalidad", Gedisa, México 1999, 298 pág.

Shaff Adam, "Estructuralismo y Marxismo", Trillas, Méxoco 1999, 185 pág.

FUENTES HEMEROGRAFÍCAS

Periodico "Reforma", Ruíz, José, (2001, 26 de Abril) "Los Skatalites en México", Sección Espectaculo, pág.4-e

Revista "Nuestro Rock". Bravo, Ricardo; Tajobase, Miguel, (2001, 20 de Marzo) "Nuestra forma de hacer escandalo", Vol. 1, pág. 25-26

Revista "Revista Bembe". Cisneros, Morales, Jorge, (1998, 12 de Marzo) "El ska de Jamaica para las urbes del mundo", Núm.8, Vol. 3, pág. 16-17.

Revista "Banda Rockera Internacional", Ramirez, Oscar, "Un vistazo general al Rock", (1996, 29 de Agosto) Núm. 133.

Fanzin "Barrio Babylonía", López Efrain, (2000, 16 de Mayo) Núm. 31, Vol. 1 pág. 22.

FUENTES VIVAS

Baeza Leonardo, entrevista realizada a un estudiante de Bachilleres en el Tianguis del Chopo en Mayo de 2003. Entrevista directa 40min

Camacho Citlalli, entrevista a la acordeonista del grupo "Salón Victoria" realizada en Octubre de 2002. Entrevista directa 25min.

Chao Manu, entrevista a músico en la estación de radio Órbita 105.7 F.M. en Julio de 2002. Entrevista directa 20min.

Fernández Teresa, entrevista realizada a una skata en el Tianguis del Chopo en Mayo de 2003. Entrevista directa 33min.

López Omar, estudiante de Economía de la ENEP Aragón realizada en Diciembre de 2002. Entrevista directa 30 min.

Pineda Ignacio, entrevista a encargado del Multiforo Alicia realizada en Enero de 2003. Entrevista directa 50min.

Rocco, vocalista del grupo "Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio", Enero de 2003. Entrevista directa 1 hora 15 min.

Roman Alberto, entrevista a estudiante de la Preparatoria Num. 5, UNAM en Abril de 2003. Entrevista directa 40 min.

Romero Manolo, entrevista realizada al baterista del grupo "Matatena" en Diciembre de 2002. Entrevista directa 40min

Ruelas Arturo "Pinocho", entrevista al vocalista del grupo "Estrambóticos" realizada en Febrero de 2003. Entrevista directa 20min.

Sax, metales del grupo "Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio", Octubre de 2002. Entrevista directa 25min.

Terán Liber, entrevista a vocalista del grupo de "Los de Abajo" realizada en Octubre de 2002. Entrevista directa 55min.

Vázquez Alberto, entrevista realizada a estudiante de la Preparatoria N°5 de la UNAM en Abril de 2003. Entrevista directa 35min

Zetina Horacio, entrevista al autor del libro "Del Negro al Blanco. Breve historia del ska en México", realizada en Mayo de 2003. Entrevista directa 50min.

INTERNET

www.thissska.com.ar *9 de Febrero de 2003.*

www.nuevasraices.8m.com *19 de Marzo de 2003.*

www.skafever.com *21 de Diciembre de 2002.*

www.moodforsa.com *28 de Junio de 2002.*

www.mexska.net *30 de Agosto de 2003.*

www.psicologia.cl/psicoarticulos/articulos/contracultura.htm *5 de Mayo de 2003.*

<http://www.intromusica.com/servlets/Intromusica.fichaEstilo?C1=DANCEHALL> *19 de Mayo de 2003.*

<http://www.sonidosdelibertad.com/index.php> *30 de Septiembre de 2003.*

<http://hiphopmegapartv.tripod.com/djinc/id10.html> *22 de Abril de 2002.*

<http://www.punksunidos.com.ar/punk/> *12 de Agosto de 2001.*

<http://www.uzonareggae.com/reggae.htm#steady> *19 de Noviembre de 2003.*