

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES IZTACALA**

**El uso de la historia de vida para la formación de
identidades. El caso del rock urbano.**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
PRESENTA
GERARDO CAMBRÓN URCINO

Director: Carlos Mondragón González
Asesores: César Roberto Avendaño Amador
Carlos Olivier Toledo

Tlalnepantla, Edo. De México, Octubre de 2009

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

AGRADECIMIENTOS.

*La mente un hombre una vez ampliada por una idea nueva,
nunca recupera su dimensión original.*

Oliver Wendell Holmes, Jr.

A mis padres, por estar conmigo en este momento tan importante de mi vida, por su cariño, comprensión y sobre todo por su apoyo incondicional a lo largo de mi carrera. Gracias por guiarme por el camino de la educación.

A mis sinodales por aceptar la realización de este proyecto, gracias por su ayuda, por sus comentarios y su disposición en cada momento.

A Carlos Mondragón por las largas pláticas que enriquecieron mi panorama, por las discusiones y por compartir su tiempo para sacar adelante este proyecto, por creer en el y sobre todo gracias por su apoyo incondicional.

A César Avendaño por compartir el deseo de la búsqueda de una nueva psicología. Tu visión de buscar un camino diferente al de la psicología tradicional es una motivación extra. Gracias por esa exigencia que me pediste en cada momento y que hoy comienzo a ver como se cultiva.

A Carlos Olivier por tu compromiso y el apoyo solidario recibido. Al seminario de minorías por crear un espacio diferente dentro de la Facultad de Iztacala, ahora veo que es posible apostar a otra psicología, gracias a cada uno.

A cada uno de los participantes que sin su ayuda no hubiera sido posible la realización de este proyecto, gracias por compartir y abrir parte de su vida a Jessy Bulbo, a León Vago, a Lalo Tex y a Charly. Sus aportaciones son invaluable.

A cada una de las personas que han compartido cada paso de mi vida, a las personas pasadas y presentes que me han ayudado a donde estoy ahora, a cada uno de mis amigos que no necesito nombrarlos, ya saben cada uno el papel que ha representado en determinado momento.

Habrá dos fechas en tu tumba.

Todos tus amigos las leerán.

Pero lo relevante será ese pequeño guión entre ellas.

Kevin Welch

GERARDO CAMBRON URCINO, OCTUBRE DE 2009.

ÍNDICE

RESUMEN	3
INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO 1. EL ROCK COMO CULTURA EN MÉXICO	9
1.1 Qué es el rock	10
1.1.1 La cultura	12
1.1.2 Los inicios de la naciente Contracultura	14
1.1.3 La influencia	17
1.2 Los orígenes en México. Pioneros del rock y máximos representantes	21
1.2.1 Avándaro y sus repercusiones	38
1.2.2 Ochentas y actual	42
1.3 Geografía y arquitectura del rock mexicano	51
1.4 Lenguaje	59
1.5 La Ideología	68
CAPÍTULO 2. LA REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL ROQUERO MEXICANO	71
2.1 La música rock como medio de expresión	76
2.1.1 El mensaje de la letra y la música	84
2.2 La formación psicológica del cantautor	90
2.2.1 Características emocionales del roquero mexicano	98
2.2.2 Relación con la construcción emocional del mexicano	103
2.3. La influencia social en el proceso de construcción psíquica de cantautores de rock	115
2.4 La minoría social como parte del proceso de identidad general	125
CAPITULO 3. LA HISTORIA ORAL. MEMORIA COLECTIVA Y ANÁLISIS DE CASOS	131
3.1 Qué es la memoria colectiva	131
3.1.1 La historia oral	133
3.2 Análisis.....	134
CONCLUSIONES	252
BIBLIOGRAFÍA	264

RESUMEN.

El presente trabajo es un análisis del concepto de identidad de cuatro cantautores de rock urbano mexicano y la forma en la que construyeron ésta a través de la influencia de la música rock, en el contexto de la sociedad mexicana actual.

De los cuatro participantes, se seleccionaron en par, a manera que pertenecieran a una generación en particular. De esta manera, dos de ellos tienen una edad de 50 y 48 años. Para el caso de la segunda pareja, su edad oscila entre los 36 y 34 años.

Se selecciono estas edades debido a que a que ya tienen un concepto de identidad mas firme. Las generaciones a las que pertenecen representan ideas, luchas sociales, contextos y demás elementos que pueden ser significativos al momento del análisis.

Debido a la época que les toco vivir, los cuatro participantes representan las vivencias de la última etapa de represión y abusos hacia el género musical y sus participantes. Así mismo, las composiciones de cada una de sus canciones los lleva a interpretar el inicio de una nueva realidad en cuanto el uso del lenguaje en español y las formas creativas de abordar diversas temáticas sociales.

Las vivencias revelan las etapas de desarrollo del género musical en las últimas décadas, donde existe una apertura social al medio musical, mas no una aceptación. Curiosamente ellos se suben a ser protagonistas de su propia historia artística y de la historia como minoría social en una etapa llena de conflictos sociales y de minorías contestatarias. Son testigos y protagonistas en un periodo lleno de cambios ideológicos. Minorías activas como grupos guerrilleros, feministas, ecológicos, etc., que conforman, junto al de roqueros, luchas simbólicas e ideológicas al sistema donde viven.

Siendo el rock un movimiento que nace agresivo y trasgresor de las normas sociales, estos cuatro participantes realizan una lucha a través de la expresión artística, tomando como

elementos simbólicos el uso de guitarras, batería y micrófono. Se observa una manifestación cultural proveniente del exterior pero asimilada y reconfigurada a nuestro contexto social.

Bajo el marco del modelo genético en el proceso de influencia propuesto por Moscovici, se obtienen tanto elementos internos como externos que influyen directamente en la construcción de la identidad de cada uno de ellos. La percepción social que ha construido cada uno es basada a través del discurso que presenta su historia tanto de elementos familiares como sociales.

Siendo sus propias composiciones una manifestación de la historia y de su realidad social, se puede analizar y conocer los grados de saber y la emotividad que enmarca la personalidad de cada uno de ellos, expresada en la estructura y mensaje de la canción.

Los escenarios a los que recurren cada uno de ellos son productos de la imaginación, la creatividad, pero también reflejan parte de su vida personal, asociado ciertas emociones particulares que influyen en la manera de expresar su obra.

Finalmente se analiza el conflicto interno que surge entorno a la identidad que les proporciona una minoría de procedencia extranjera con la lucha interna en el conflicto de lo mexicano. La interpretación que asigna este conflicto en cada uno marca rasgos muy generales, sobre todo en el caso de los hombres, a una lucha interna simbólica al elemento cultural mexicano.

INTRODUCCIÓN

El movimiento del rock en México se origina desde finales de los años cincuenta. Y si bien en un principio parecía ser un movimiento sin gran trascendencia, conforme van avanzando las décadas posteriores se ve implícito junto a sus prácticas, un desarrollo muy particular que va desde la formación de un lenguaje, una ideología, un estilo de comportamiento, hasta llegar a construir (o reconstruir) una identidad propiamente identificada con elementos de nuestra cultura. En todo su proceso, se puede describir al rock urbano como un grupo minoritario que a la fecha se ha vuelto representativo de la vida cotidiana.

El presente trabajo lleva como finalidad analizar e investigar la vida de una parte de sus protagonistas y partícipes, en este caso cantautores, a partir del uso de la historia oral, dado que como método de investigación hace que tenga un enfoque más activo tanto el entrevistador como el entrevistado, donde la entrevista es el factor fundamental ya que ésta es un complicado proceso de interacción donde la memoria es el principal instrumento a utilizar debido a que es un registro permanente del pasado e irremplazable. A través de ella se establecerán una serie de interacciones entre el entrevistador, el entrevistado y el hecho que se requiere construir.

Dado que los integrantes de esta minoría son variados en conjunto, el establecer a los cantautores como los principales actores se debe a que son ellos los que a través de sus canciones, expresan y atribuyen un significado, jugando un papel de emisores, y es este mismo significado el que puede llegar a ser un medio de influencia, aunado a la ideología y el sentido que el propio medio del rock posee y que les genera una identidad. Junto a esto, está profundizar en su pasado para encontrar más elementos o factores que pudieron haber sido importantes y determinantes en su formación y posterior adhesión a esta minoría social.

La perspectiva teórica de la historia oral es que maneja un método de investigación contemporánea que a cobrado gran auge en los últimos años, ya que es un método de investigación distinto que junta a la educación y la experiencia de los actores sociales de determinados eventos históricos, además de dar un sentido distinto a esos entornos sociales

donde participa el investigador. Se trata de una nueva practica empírica de investigación cualitativa que propone una nueva forma de concepción de orden metodológico, epistemológico y teórico ante las limitaciones del método positivista que en los últimos años se ha visto incapaz de comprender la relación dialéctica que existe entre el hombre y su estructura social, reduciendo primeramente al individuo a ser sólo un informante y donde los hechos sociales pasan a ser simples datos y la relación existente entre éstos dos son únicamente relaciones entre variables, lo cual hace que la cuantificación sea incapaz de entender el conocimiento que existe de la sociedad. La historia oral nos va a permitir una concepción más amplia del pasado inmediato y su elaboración sociocultural para comprender la historia en general. Los espacios geográficos, el lenguaje y el tiempo son factores depositados en la mente que son parte de la historia de un individuo y contienen elementos que son clave en su identidad.

Para tal fin, en el primer capitulo se intenta explicar los orígenes del rock y cómo es que llega a nuestro país; así como los grupos sociales que tienen a la mano el poder para interactuar con este movimiento en sus inicios, pasando por las diversas etapas de su desarrollo; describiendo y haciendo uso de elementos propiamente culturales que lo llevan a formar una identidad como minoría social. Así mismo, el papel que juega en aspectos políticos, económicos y sociales, además de psicológicos, nos llevan también a profundizar en su ideología el tipo de simbología y sus puntos geográficos de encuentro.

El segundo capitulo intenta describir la base del rock, que es su música, pero a su vez, se analiza la variedad de procesos psicológicos presentes en la interacción con ésta misma, describiendo el papel que juegan los cantautores de música como líderes y medios de influencia. Para hacer uso de los procesos de influencia presentes en los actores sociales, se toma como modelo psicológico el proporcionado por Serge Moscovici, siendo su modelo genético de gran ayuda en el análisis de este proceso. Sin embargo, también se realizan algunas proposiciones que puedan ayudar a complementar dicho modelo.

Posteriormente se intenta debatir el tema de la identidad del mexicano estudiado a través de otras áreas de las humanidades, a fin de buscar algunas alternativas en lo referente a esto desde

una perspectiva de orden psicológica. Basado en las proposiciones realizadas y tomando como referencia la importancia que le atribuyen algunos investigadores a lo emotivo como característica particular en el mexicano, se replantea este factor dentro del lenguaje propio como lo es el discurso que ofrecen los cantautores con los que trabajamos, tanto personal como a través del contenido de su música. Y aunque proveniente esta información de un grupo minoritario, bien pudiera arrojar características que pueden ser generalizadas a otros grupos de la sociedad.

Es en el tercer capítulo donde se analiza la historia de vida de cuatro cantautores de rock urbano, tres hombres y una mujer, los cuales por medio de sus recuerdos en las diversas etapas de su desarrollo nos llevan a comprender el proceso a través del cual logran formar una identidad propia que los lleva a ser exponentes de un discurso tanto ideológico, como de expresión de una parte de la realidad mexicana.

Partimos del presupuesto de que tanto los factores individuales, familiares y sociales contribuyen en la formación de la identidad, siendo el rock a través de su ideología el complemento que ayuda a algunos individuos a conformar esta. Por otra parte, la construcción y exposición de la música esta vinculada a las relaciones intra e interindividuales que desarrollaron en su proceso. La emotividad es un factor presentado dentro de la música que puede describir el momento emocional que vive un sujeto en diversas etapas de su vida.

La realidad social de cada uno de ellos es percibida en base al proceso de maduración y comprensión a través de los problemas sociales, y más particular, de los individuales. A través del conflicto intraindividual se responde a las circunstancias sociales.

Mención aparte es el uso de su discurso para conocer otra historia y, por consiguiente, otra percepción acerca del movimiento del rock urbano. El proceso de memoria los lleva a reconstruir escenarios, fechas, hechos desconocidos a lo que el público y la sociedad conocen como oficial. Con esta investigación y otras más que se dan en diversos campos de las ciencias sociales, se puede percibir la construcción de una historia que ofrece por sí misma una identidad diferente a lo que se normalmente conocemos.

Con esto se puede reforzar el estudio de las minorías sociales y la importancia de la memoria como una parte subjetiva que permite ver la historia de otra manera. A través de las emociones, sentimientos e ideologías se construye una historia que ayuda a enriquecer nuestro conocimiento del contexto cultural y social de nuestra nación.

CAPÍTULO 1

EL ROCK COMO CULTURA EN MÉXICO

El movimiento del rock ha generado a través de su historia una serie de cambios presentados en las diversas etapas por las que ha atravesado para su desarrollo. El movimiento toma matices de minoría contracultural en nuestro país en la medida en la que sus integrantes son responsables de adherir una serie de conceptos, manejados primeramente por cuestiones culturales ajenos a nosotros.

En la medida en la que el género demuestra y solidifica una serie de aspectos tanto ideológicos, como de actitudes y comportamientos por parte de sus individuos, comienza a demostrar un impacto mediático entre el sector hacia el que va dirigido como hacia la sociedad donde se generó.

Otro aspecto importante a destacar es la asimilación cultural que contiene, dado que es un género que se puede presentar en diversos países asimilando nuevamente rasgos culturales de cada lugar, sin perder su significado ni sus ideas. Sin importar la cultura, logra traspasar los límites territoriales generando nuevos adeptos y constituyendo diversas variantes alrededor del planeta, con ideologías, modos de vivir, comportamientos, simbolismos etc., que a pesar de sus variedades, contienen en esencia parte de sus valores e ideales de donde fueron concebidas.

Es una práctica cultural y de expresión de orden mundial. Un fenómeno global que, como señala de Garay: “No ha respetado fronteras, posibilitando incluso la gestación de versiones nacionales, donde la juventud local a podido resignificar la herencia de la importación para darle su sello propio” (Garay, 1993, p. 10). Pero a su vez es un medio utilizado por la juventud para salir del sistema. “Como catártico sexual, el rock libró a la adolescencia del pecado mortal residente en la carne. Entre el sudor y la danza, las ganas de coger se fugaban” (García, 1972, p. 139).

Para el caso que nos representa, el rock es motivo de estudio en cuanto es capaz de generar a través de la memoria colectiva una conformación de hechos históricos diferentes a la presentada por la historia oficial. A través del discurso ofrecido por sus exponentes, logra reflejar una percepción distinta de la que normalmente ofrece esta historia oficial. Mediante el resurgimiento de la historia de oral y su método, para la aplicación dentro de la psicología, resulta interesante comprender la visión de una parte de sus integrantes, que para el caso son cantautores, y tratar de alinear su historia, como una parte más que enriquezca y nos haga comprender mejor el contexto socio-histórico del movimiento más importante de la última mitad del siglo XX y principios del nuevo milenio

Pero para comprender mejor lo que representa el rock mismo, necesitamos conocer sus orígenes: ¿de dónde provino?, ¿cómo surgió?, ¿qué elementos contiene?, ¿hacia quién va dirigido? Estas interrogantes se pretenden contestar a través de la historia oficial y algunos comentarios extraoficiales de quienes vivieron los inicios y el desarrollo de este género cultural.

1.1. ¿QUÉ ES EL ROCK?

Para comenzar a hablar del rock, nos tenemos que remitir a la década de los años 50 y situarnos geográficamente en los Estados Unidos de América. Desde el principio se tiene que hacer énfasis en describirlo como un movimiento diferente, acorde a las circunstancias de una sociedad, en particular los jóvenes, que comenzaban a reflejar un cambio, demostrando que las reglas y normas del sistema donde vivían cada vez eran más obsoletas para éstos jóvenes.

Las tendencias anecdóticas, sociológicas o históricas consideran que el rock es casi exclusivamente un fenómeno social y, por lo tanto, lo presentan como un símbolo de rebelión juvenil, como manifestación secundaria de una revolución sexual, como el surgimiento de una contracultura, o como una rebelión del “principio del placer” contra el principio de la realidad. Lo cierto es que la manera como el rock influye en la personalidad de los jóvenes, las repercusiones sociales, políticas y económicas que provoca, lo han convertido en el eje central

de la cultura de masas (Torres, 2002, p. 69). Se comienza a visualizar, en estos inicios, la población a la que se está dirigiendo, que para el caso es la juventud norteamericana. En sus inicios no contiene el mote de contracultural, sin embargo, los medios, las ideas, los comportamientos que comienza a reflejar dan una visualización de lo que puede alcanzar.

Si bien, como señala Ramírez, “esta marginación, rebeldía o desinterés por la cultura del sistema se da porque hay gente (jóvenes, por lo regular, aunque ahora esto se ha vuelto intergeneracional) insatisfecha con las propuestas del sistema, que prefiere buscar y crear sus propios espacios y formas de expresión. Le gusta lo que no le gusta a los demás (una estética de la ‘antiestética’) y en el fondo procura ser ella misma y no parte de la uniformidad” (Ramírez, 2004, p. 153). Esa juventud es la que reclama a dicho sistema que existe, que también tiene deseos, ilusiones, que no nada más es un objeto que se amoldará a sus instituciones y seguirá sus reglas, su modo de vivir y de pensar.

La historia oficial y la memoria de los que vivieron esos años, dejan de manifiesto el papel casi intocable que se le atribuye a la figura adulta. La juventud de la primera mitad del siglo XX vive sujeta a la marginación. Los jóvenes no existen. Sin embargo, las reglas, valores, costumbres, tradiciones, son estrictamente marcadas para un sector que todavía no tiene voz ni voto. La búsqueda de medios que comprendan a este sector comienza a ser necesaria. Un medio que sea capaz de innovar, pero también sirva para desahogar la fuerte carga emotiva y sexual de una generación marcada por estas reglas que parecen cadenas de fuerza.

Y es el rock la vía que les proporcionará dicha liberación, expresión, rebeldía; ese modo de vivir que la juventud busca. Como menciona Torres: “El *rock and roll* nació agresivo, sexual y masculino. Al ritmo de *rock and roll* se suda, se baila, se canta al odio, se arriman. La violencia en el rock siempre incluye una buena dosis de libido y coquetea con el enfrentamiento que fortalece la individualidad” (Torres, 2002, p. 45).

Las prácticas sociales de este tiempo denotan un contexto, para el caso de la juventud, donde las represiones tanto sexuales como conductuales concentran una fuerte carga emotiva, controladas a través de estas reglas, valores, creencias proporcionadas primeramente por la

familia. Toda esta serie de conceptos, llevados en la práctica y aplicados en la vida diaria desencadenan descontento, frustraciones, dudas y búsqueda de alternativas que funcionen como vías de liberación o escape.

Las prácticas y creencias de esos años también denotan elementos que particularizan a todos los sectores sociales, tanto a las familias, los modos de vivir, la educación, la sociedad y el trabajo, como parte y conjunto que ayudan a definir lo que es la cultura norteamericana en esos años. Pero para poder entender mejor cada elemento al que se hace mención tendremos que comenzar por definir lo que es cultura.

1.1.1 LA CULTURA

En las diversas áreas sociales, la cultura juega un papel fundamental en la construcción del hombre. Los conceptos son variados en cuanto al uso de ésta en cada área social. Así, es común observar diferencias, sino tan variadas, si divergen en cuanto a la percepción de cada área. Aun la misma psicología social le proporciona un valor distinto en cuanto a la relación de la cultura con su objeto de estudio que es el hombre.

Para tal efecto, encontramos que la cultura puede ser definida, como hace mención Ginzburg: “Por cultura, debe entenderse un complejo tejido de ideas, sentimientos, fantasías y aspiraciones, un conjunto de creencias y patrones de comportamiento” (citado en Zubieta, 2000, p. 18). Dentro de la psicología social las diferencias aparecen en cuanto los modelos como la psicología Transcultural o la psicología Histórico-Cultural, tratan a la cultura como un objeto separado del hombre.

Otra visión la podemos encontrar en comentarios como el siguiente: “La cultura es una parte separada del ser humano, una posesión. Comparte con la personalidad la cualidad única de ser al mismo tiempo una “esencia” definitoria y un “rasgo existencial” descriptivo de las criaturas humanas. El hombre occidental se ha visto condenado a la precariedad agónica de una identidad dual: es una personalidad, pero también tiene una personalidad, es un actor, pero

también el objeto de su propia acción. La cultura es una posesión, y toda posesión se puede adquirir, manipular y transformar, modelar y enmarcar (citado en Zygmunt, 2002, p. 103).

Por ejemplo, la escuela histórico-cultural nos representa a ésta como un contexto de experiencias. Para ampliar la comprensión del comportamiento social, las otras personas pasan a ser estímulos sociales ante los cuales reaccionamos pero a su vez ellos crean colectivamente otros estímulos, significativos desde el punto de vista social, dotado de valor simbólico como las palabras, vestimentas, bandera, etc.

La diferencia está marcada en cuanto a la serie de conceptos y el valor que le atribuye cada modelo en la relación con el estudio del hombre. Puesto que no pretendo discutir las diferencias de uno y otro modelo psicológico en relación a la cultura, lo que sí quiero remarcar es la relación del hombre con la cultura en cuanto son elementos tanto creadores como creados, uno por otro.

Las variedades presentadas en cuanto a cultura en las diversas áreas sociales (sociología, antropología, psicología) no dejan de restar la importancia de ésta a lo largo de la historia misma de la humanidad. La importancia para el caso que estudiamos, radica en la constitución de nuevas minorías o subculturas, primeramente influidas por una serie de factores tanto ideológicos, de costumbres, comportamientos como es el caso del rock; asimilando a través de un proceso de desarrollo todos estos factores, para después adherir elementos simbólicos propios de nuestra sociedad y conformar a dichas minorías como los roqueros mexicanos.

No basta con definir una cultura en general y poner de manifiesto que dicha cultura posee tal característica en particular. Puesto que ahora el peso que van adquiriendo las minorías sociales, subgrupos o subculturas (como se les quiera denominar) son de llamar la atención por su papel en la vida social, política, religiosa, económica, etc., es importante hacer estudios y análisis más profundos en cuanto al impacto psicosocial que hoy en día representan estos subgrupos y el cambio que generan en las identidades nacionales de este nuevo siglo. El poder de los subgrupos o minorías es de destacar en cuanto al cambio social que puede generar en las mayorías “a pesar de una coerción cuidadosa, a pesar de las enormes presiones que se

ejercen para lograr la uniformidad en las ideas, en los gustos y en el comportamiento, los individuos y los grupos no solo son capaces de oponer resistencia, sino que llegan a crear nuevas formas de ver el mundo, de vestir, de vivir, de alumbrar ideas nuevas en política, en filosofía o en las artes, e inducen a otras personas a aceptarlas” (Moscovici, 1996, p. 29).

Dentro del objeto de estudio del presente trabajo, se debe de subrayar el papel que juega la cultura en la formación de lo que es el llamado rock urbano mexicano. Puesto que, los grupos, las canciones y algunos simbolismos parecieran relacionar elementos culturales propios para denominar al género dentro de nuestra sociedad, es importante considerar a la cultura como un factor importante en su formación y constitución. Las entrevistas podrán brindarnos más información de esto.

1.1.2 LOS INICIOS DE LA NACIENTE CONTRACULTURA

Es en los años de los cuarenta y cincuentas, cuando en México “gran parte de la sociedad continuaba con los prejuicios y se complacía en los convencionalismos, en el moralismo farisaico, en el enérgico ejercicio del machismo, sexismo, racismo y clasismo, y en el predominio del autoritarismo paternalista que apeataba por doquier” (Ramírez, 1996, p 15.) Pero también son tiempos en los que se transpira un cambio. El México que anhela pertenecer a los países modernos, de orden capitalista; es el México que busca transformar cada uno de sus sectores para llegar a pertenecer a una gran sociedad moderna, digna de admiración, pero también, fiel reflejo de su vecino y país más poderoso del plantea, los Estados Unidos. Por tanto, para poder llegar a dichos fines se tiene que traer al país lo que la cultura moderna del primer mundo ofrece como vías de modernización.

Hay que traer de la cultura norteamericana, las enseñanzas y medios para poder cumplir con el compromiso de parte del gobierno para transformar a este país tradicionalista en un país moderno. Como señala Lotman “Una cultura externa, debe encontrar para si un nombre y un lugar en la lengua de la cultura a la que invade desde el exterior. Para transformarse de ‘extraña’ en ‘propia’ debe asumir un nombre en la cultura a la que entra” (Lotman, 1998, p. 181).

Es en estos mismos años donde en la sociedad norteamericana se transpira un sentimiento de cambio en una parte de su sector, la juventud. Este sector encuentra a través de la música un medio de expresión, basado en la fusión de dos formas musicales. “El rock procede de la fusión de dos formas musicales: el country and western y el blues, pero su base es, sobre todo, éste último” (de Garay, 1993, p. 23). El blues tiene orígenes en un sector social duramente reprimido en esos tiempos, los cuales son los negros. El blues expresa una alegría que conoce el dolor. Una música de negros, conocedores del sufrimiento.

El rock convirtió en una forma cultural masiva una música de baile que hasta principios de los cincuenta era prácticamente marginal: “Frente a las formas de música occidental, que controla la sexualidad con ritmos formales e inocuos (...), la música negra celebra el sexo con un ritmo físico y un sonido intensamente emocional, hace evidente la anarquía potencial de los sentimientos sexuales” (citado en de Garay, 1993, p. 24).

Pero al nacer dicho movimiento en los Estados Unidos y ser la juventud de ese país la que reclama su modo de vivir liberal, sexual, es también bajo su contexto social donde se gesta y desarrolla con fuerza. Su ideología se desarrolla acorde a ese mismo contexto y situación social. El rock and roll en sus inicios, fue un fenómeno cultural, musical y comercial. Después la misma maquinaria de la industria cultural que lo había lanzado no logro detener su evolución y la música adquirió tintes rebeldes y contestatarios (García Leyva, 2005, p. 24). Para los años cincuenta, ya comienza a tener una estructura éste género, dado que contiene una ideología y sus individuos comienzan a encontrar una identidad propia a través la pertenencia hacia esta minoría.

El ritmo de moda surgió de la necesidad de rechazar el mundo anacrónico de sus padres, para encontrar el mundo que había dentro del ser menor de veinte años. Para el adolescente rechazar el mundo adulto era ir al encuentro del mundo de sus semejantes, vivir de acuerdo al ritmo (García, 1972, p. 137). Para estas fechas, se percibe otro elemento como significativo, el cual es la música. Si bien esta dio origen al género, comienza a fungir como medio de

expresión con sentido, llegando a su clímax más alto en cuanto se convierte en contestatario, para el caso del género en los Estados Unidos.

Haciendo el amor a través de las canciones de rock, la adolescencia derriba uno de los pilares del patrimonio norteamericano: la virginidad (García, 1972, p. 138). El mundo de los padres es un mundo moralista; las reglas básicas de la familia como son dios, el matrimonio, la virginidad, el honor familiar, son los pilares que constituyen esa base. La familia y el estado son los principales poderes a los que nunca se debe de contradecir, sus reglas son ley, sin importar si esa ley esta bien o mal, esa regla jamás debe de ser violada. Esa es la única herencia que le dejaron los abuelos a sus padres y los padres de sus padres.

El no fornicarás es el poder de la familia, y el no matarás es el poder del estado. Con el rock los chavos asesinan —simbólicamente— a sus padres; es decir, al mundo autoritario que se representa en los padres (García, 1972, p. 138). Los factores psicológicos comienzan a conformar un intrincado proceso en cuanto se van analizando cada una de las partes que componen al rock para estas fechas.

Siendo la música un elemento de expresión; la ideología, que es tomada como rechazar las reglas, normas, valores establecidos por los padres; las actitudes, a través de la rebeldía; las formas de vestir y una serie de elementos, los que llevan a dar forma a una identidad muy singular, dentro del contexto norteamericano. La conjunción de todos estos elementos son los que comienza a dar forma, primeramente a una cultura comercial, y dar un siguiente paso en cuanto ésta minoría comienza a convertirse en contracultural.

Como señala Ramírez: “Hay que recordar que contracultura es cultura y manifiesta un rechazo al sistema que tiene impacto en toda la sociedad, pero que no representa una militancia, oposición o movimiento político, sino que se manifiesta mediante actos culturales: maneras de hablar, de vestir, de mover el cuerpo, costumbres e ideas que no representan propiamente una ideología sino más bien una manera de entender el mundo” (Ramírez, 2004, p. 153). La ideología propiamente comienza a manifestarse en cuanto este grupo minoritario comienza a

poseer un sistema de creencias, valores y costumbres dentro de su círculo social. Más adelante abordare la cuestión de la ideología.

El concepto de contracultura es asimilado por los individuos pertenecientes al género, a través de una serie de eventos como hace mención Paredes: “Contracultura es la suma de movimientos cuyo fin es consolidar un espacio alternativo para formas de vida, convicciones, predilecciones artísticas. Allí alternan o se combinan durante la primera etapa los fanáticos del rock, los izquierditas no ortodoxos, las feministas (en un medio que sigue siendo machista), los primeros ecologistas, los anarcopacifistas, los defensores de la libre expresión. Esta contracultura se hace de revistas, de festivales (el mayor, el de Woodstock en 1969), de persecuciones, de comunas, de barrios en San Francisco y Nueva York, de apariencias imitables y satirizables, y de sucursales que cobrarán vida propia. Dentro de éstas, una de las más numerosas, la de México” (Paredes, 1992, p. 2). Son formas de contestación con las que no cuenta el gobierno, pero es también el resultado de la importación precedida ante el colapso de valores tradicionales creados por el capitalismo.

Dentro del círculo social que contiene el rock, hay un factor más que es importante en la consolidación del género, la influencia. El proceso de influencia lleva consigo elementos tales como la ideología, y tomando de referencia los lugares de encuentro, los grupos, su música, su forma de comportarse, comienza a generar más adeptos dentro de su círculo social. Pero para comprender mejor esto, cabría señalar el proceso de la influencia.

1.1.3 LA INFLUENCIA

Los seres humanos se orientan a través de otros seres humanos dentro de un medio particular. La influencia social se manifiesta cada vez que un individuo responde a la presencia real o implícita de otro. La interacción social que tiene un individuo a lo largo de su vida influye en algunas características de este, aun en su propia personalidad.

El proceso de influencia social se encarga de ver la relación que existe entre un determinado grupo e individuo. A partir de elementos como la conformidad, el liderazgo, el prejuicio,

moral colectiva, y otros propios de grupos, se analizan las relaciones con ésta. El valor y la descripción varían en cuanto al modelo a utilizar ya se el modelo funcionalista o el modelo genético. Este último será utilizado para describir dicho proceso en la conformación de la identidad de los cantautores, Así mismo, se describirá con más detalle en el segundo capítulo.

Los cambios sociales presentados a lo largo de la década de los años 60 y 70 en todo el planeta, refleja la conformación y la expresión de una variedad de minorías sociales que reclaman un derecho a existir. Así mismo, los cambios psicológicos reflejados en estas décadas, marcan grandes cambios a nivel individual y colectivo. La búsqueda de innovaciones y creaciones tanto en las ideas como en las formas de comportamientos llevan a la búsqueda de nuevos paradigmas que contengan las necesidades del hombre.

El sector más vulnerable frente a estos cambios es la adolescencia. Dado que la búsqueda de pertenencia a grupos sociales y una identidad todavía no definida es la que contiene como característica a este sector, no es de llamar la atención que haya sido ésta la que produce los primeros cambios; por tanto, alrededor del mundo se escucha la creación de sectores específicos marginados a través de la historia del hombre, que se levantan en la búsqueda primero de contestación y después de aceptación.

La memoria colectiva de los grupos e individuos que vivieron estos tiempos, presenta la confrontación de la juventud con las reglas y valores que ha sostenido la sociedad y el hombre a través de su historia. La familia es el primer elemento que entra en dicha confrontación, para, posteriormente pasar a enfrentar al mismo sistema donde viven. Pero también es la familia el primer vehículo de influencia para conformar toda esta serie de aspectos cognitivos. Por tal motivo, el individuo en sus primeros años logra tener un equilibrio en cuanto estas reglas, valores y costumbres dan contención a impulsos y necesidades presentadas primeramente dentro del núcleo familiar, para pasar a adiestrar los comportamientos para cuando se adhiera al individuo a la sociedad.

Por tal motivo, cuando la familia y su estructura pierden credibilidad hay un desequilibrio psíquico en la juventud, primeramente a nivel individual y posteriormente a nivel colectivo. Y

dado que la búsqueda de identidad es constante y la necesidad de pertenencia social a alguna minoría es indispensable; el individuo busca alternativas pero a su vez es un objeto de influencia susceptible.

A través del surgimiento de grupos sociales como feministas, ecológicos, existenciales, de rock, etc., es que logran la contención y el equilibrio de este desajuste. La pertenencia a dichas minorías sociales lleva consigo una nueva forma de valores, reglas, ideas, costumbres, simbolismos, comportamientos, y por tanto, sus bases al ser firmes, le permiten percibir una realidad tanto individual como colectiva distinta al del resto de la sociedad y sus individuos.

Por tal motivo, al ser una época de cambios, no es de sorprender que la juventud sea un sector de lucha, pero también influenciado. “Y es que posteriormente el rock and roll tuvo una evolución y mutación que lo convirtieron en un fenómeno mundial y se asoció a fenómenos culturales y juveniles del momento. En la vertiginosa década de los sesenta, los jóvenes se rebelaron contra el *Establishment* en diversas latitudes del planeta (García Leyva, 2005, p. 24). Dicho fenómeno mundial al alcanzar niveles insospechables y desconocidos hace que la sociedad dominante comience a plantearse nuevas preguntas en cuanto al fenómeno. Por otro lado, sus métodos y alternativas de expresión, ajenas a la época, lo hacen ver como un medio de influencia muy particular y comienza a ser objeto de diferentes estudios tanto sociológicos como antropológicos y psicológicos.

Como sostiene de Garay: “La importancia del estudio del rock, radica, en que es un intrincado proceso socio-cultural compuesto por una variada gama de elementos que lo hacen ser una de las expresiones músico-culturales con mayor aceptación y penetración masiva en el mundo contemporáneo. Dicho proceso está: articulado por múltiples discursos, prácticas e intereses que escapan frecuentemente a esquemas y teorizaciones generalizantes” (de Garay, 1993, p. 10).

Por tal motivo, si repasamos nuevamente las características que como minoría social tiene el rock, encontramos que dicha minoría contiene elementos diferentes a algún otro fenómeno presenciado en la última mitad del siglo XX y principios del nuevo milenio. Es una práctica

cultural y de expresión de orden mundial. Un fenómeno global que como señala de Garay: “No ha respetado fronteras, posibilitando incluso la gestación de versiones nacionales, donde la juventud local a podido resignificar la herencia de la importación para darle su sello propio” (de Garay, 1993, p. 10). Pero a su vez es un medio utilizado por la juventud para salir del sistema. “Como catártico sexual, el rock libró a la adolescencia del pecado mortal residente en la carne. Entre el sudor y la danza, las ganas de coger se fugaban” (García, 1972, p.139).

Señalando nuevamente a de Garay “...el rock se caracteriza también por ser transclasista. Tanto en una colonia popular, como en las zonas residenciales más ricas de la ciudad, la población escucha y es participe de la cultura rock” (de Garay, 1993, p. 10). Culturalmente ofrece una nueva visión de la realidad y al mismo tiempo un estilo de vivir, aunque sea por breve tiempo. Además de que a través de su música, contiene un elemento de expresión con un lenguaje diferente, puesto que la letra y la música son dos elementos que fusionan, influyen, crean, innovan dentro de su contexto.

Como objeto de estudio, la psicología le ha dado poca importancia al estudio del rock como fenómeno contracultural, a su música y sus procesos de influencia en la persona. En México, la psicología se ha enfocado más a abordar estudios del mexicano y sus características a través de su historia oficial. La forma de entenderlo lleva como objetivo muchas veces estudiarlo para conformar un proyecto de nación, y dichos estudios en la mayoría de las veces lo han realizado los sociólogos y antropólogos y en el mayor de los casos sus descripciones han corrido a cargo de filósofos y literarios.

A través de la memoria colectiva y el uso de la historia oral se puede comprender de una manera diferente la historia de un sector social de lucha y represión, que ha sido parte importante en la última mitad del siglo XX en México. El impulso que se ha venido dando de ésta a través de la psicología social lleva a conformar una nueva visión ofrecida a través del recuerdo o del pasado vivido, tanto individual como colectivo de determinado grupo social.

Por tanto, la visión que ofrece esta metodología también nos lleva a profundizar en el análisis y la forma en que una persona construye a nivel psicológico su identidad, partiendo del estudio

de dicha minoría social. Comprender la configuración de un espacio psíquico y su significado a partir de dicha contracultura.

Estudiar al fenómeno rock desde una perspectiva psicológica implica también estudiar el desarrollo y construcción psíquica del individuo primeramente, así como de la minoría social a la que pertenece. Los factores de influencia y adhesión, la construcción de emociones y otros elementos más son los que conforman tanto a su identidad individual, pero a su vez puede mostrar parte de la identidad del género en cuestión. ¿Qué contiene la música, hablando de manera emocional en su estructura?, ¿cómo se relaciona con la vida del rockero?, ¿qué impacto genera en las nuevas generaciones?, ¿cómo influirá en la sociedad mexicana?, ¿qué es el rock mexicano?, estas y más preguntas derivan en un campo de estudio olvidado por mucho tiempo por la psicología.

Por otra parte, también a partir del estudio de dicha construcción psicológica, posiblemente se podría comprender mejor que tipo de características son las que representan al rock mexicano, así como a sus actores para partir de una nueva interpretación de identidad mexicana vista desde una contracultura que ha desarrollado características distintas del rock mundial, pero propias de nuestro país y de nuestras costumbres, asimiladas de nuestra cultura. Comenzaré haciendo un breve resumen de su llegada a México, y sus repercusiones sociales, así como sus máximos representantes y la importancia de su música.

1.2 LOS ORÍGENES EN MÉXICO. PIONEROS DEL ROCK MEXICANO Y MÁXIMOS REPRESENTANTES

Hemos sido una sociedad imitativa desde nuestros inicios, si bien, más adelante abordare esta temática, no es de sorprender que dicho fenómeno como el rock no fuera descubierto en cuanto a la posibilidad que expresa como movimiento contracultural en sus inicios, ya que en nuestro país, como hacen mención varios autores al referirse a esta primera etapa, este llega por medio de las clases medias de nuestro país, por tanto, estas clases son las que llevan al rock a ser descubierto por toda la nación, y como consecuencia, se comprenderá entonces las limitaciones que traen consigo el hecho de que dicho movimiento estuviera limitado, ya que

no es muy accesible para las clases bajas de nuestra sociedad que es donde realmente se expresaría esa inconformidad, como se demostrara más adelante, conforme avanzan los años, y este movimiento de desarrolla como fenómeno de rebeldía hacia el sistema, incluso en nuestro país, pero con las bases ideológicas imitativas por parte de nuestra sociedad.

En estos años comienza a hacerse más notoria la influencia norteamericana, que si bien no es en su cultura, si es más notoria su influencia ideológica en nuestro país, en especial, por la juventud de ese tiempo. Dicha imitación correrá a cargo de la cultura media mexicana, que es la que posee los recursos necesarios para tener contacto con la sociedad americana, debido también al proceso imitativo que se da por su estilo de vida.

Cuando el rock llega a México, los chavos de dicha intermedia clase media aun viven en el mundo de las navajas de botón, las cadenas, los pantalones de mezclilla, las chamarras de mezclilla (con siglas o signos en la espalda, hechas con estoperoles), los cinturones de hebilla tejana, el cabello largo y copete estilo pachuco; aun pretenden demostrarse así y entre sí mismos que existen por el dominio territorial de las calles de la colonia donde el sueldo de papá decidió establecer el hogar de la familia. Aún su identidad esta en las calles que conquistan y dominan, *controlan* (García, 1972, p. 97). Estos años también son dominados por una fuerte carga moralista y de valores, en especial en los pueblos, pero los habitantes, al menos de la ciudad por estos años, ofrece un panorama donde las cuestiones familiares y religiosas imperan con una fuerte carga emotiva.

Para el tiempo en que llega el rock o rock and roll en estos tiempos a nuestro país, “En la juventud que se identificará con el rock se localiza una nueva visión de la vida sexual de la adolescencia y la juventud de la clase media de la Ciudad de México (García, 1972, p 97). Aun así las condiciones culturales y sociales distan mucho de asemejarse del contexto socio-cultural de donde viene, que es del norte.

En estos primeros años el rock and roll es tomado como simple proceso imitativo, en donde dicha moda intenta expresar una forma de liberación sexual que quieren hacer sentir en la sociedad la juventud de ese tiempo, al tratar de romper las estructuras familiares que

componen su sociedad, como son el matrimonio, la familia, el concepto de virginidad en la mujer. Pero para el caso, dicha estructura contiene un lenguaje ajeno, que para este caso es el inglés.

Al ser representado como moda en sus inicios, no cumple dicho concepto contracultural. México todavía es un país tradicionalista. Las costumbres en estos años son excesivamente rígidas, las formas de vida tanto de la familia y la escuela resultaban camisas de fuerza, el deporte y las diversiones no bastaban para canalizar la enorme energía propias de esa edad. Es innegable que a nivel psicológico hay fuertes cargas de represión tanto sexuales como emotivas. Para estos años, los moldes ofrecidos a través de las instituciones resultan ser viejos y obsoletos para la juventud.

Por otra parte, el rock va ganando adeptos en los diferentes círculos juveniles de toda esta generación. No solo los chicos banda se identifican con el rock, también los *junior*, los hijos de los más poderosos y de los empresarios con dinero, que se sienten como rebeldes sin causa, y usan chamarra negra de piel y botas altas, aquellos que se revientan en motocicletas en la Zona Rosa (Torres, 2002, p. 40). Los procesos de reabsorción cultural y de costumbres comienzan a ser percibidas dentro del recuerdo ofrecido a través de la literatura de estos años.

En México el nuevo ritmo se difundió con bombos y platillos, por medio de la televisión y la radio. Los jóvenes universitarios y de la clase media lo adoptaron para realizar sus *reventones*, divertirse, bailar, tomar malteadas y pasarla bien. Los grupos y solistas más populares eran los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Black Jeans, Cesar Costa Johnny Laboriel, Enrique Guzmán y otros más que refriteaban a los artistas norteamericanos. Eric Zolov, apunta: “El rocanrol en español había sido promovido por intereses comerciales y había sido adoptado por la sociedad como una metáfora de la modernidad: un vehículo exuberante e inofensivo para la expresión del liberalismo y el ocio consumista. De hecho, después de los conflictos estudiantiles y sindicales de 1958-59, el rocanrol parecía una forma conveniente de distracción para la juventud, un vehículo expurgado de sus vínculos y nexos directos con el rebeldismo. Reempaquetado como si fuese un producto de la revolución modernizadora, el rocanrol mexicano y la moda baladística que vino después fueron promovidos por las industrias

culturales como la encarnación de la armonía familiar y el progreso social, un medio para mejorar la comunicación entre las generaciones y una manera de moderar la inquietud juvenil” (citado en García Leyva, 2005, p. 23).

En el caso mexicano pueden distinguirse varios periodos. El primero abarca desde finales de los años cincuenta hasta principios de los años sesenta y se caracterizó por ser en su mayoría una copia exacta del rock elaborado en los Estados Unidos, con sus respectivas traducciones al español, siendo los grupos más representativos de la época *Los Black Jeans*, *Los Rebeldes del Rock*, *Crazy Boys*, *Gibson Boys*, *Teen Toops*, *Los Locos del Ritmo*. Pese a ser una copia, los grupos de rock mexicanos tuvieron el mérito de haber sido los primeros en vocalizar en castellano, convirtiéndose así en difusores importantes del rock en América Latina y en España (Garay, 1993, p. 28). La distinción de etapas comienza a denotar características particulares que ayuda a distinguir el desarrollo del género.

De los numerosos precursores del rock mexicano que se dan en los años 50's los tres grandes son Los Teen Toops, los Rebeldes del Rock y los Locos del Ritmo, pero éste último tiene un valor particular porque presenta material propio, composiciones de rock original en español, mientras que los demás solo refritean los rockeros gringos. Uno tras otro se enlazan infinidad de grandes discos discográficos que dan vida a la época de los grandes discos del rock (Rascón, 2003, p. 17). Una de esas características es el hecho de innovar al realizar letras en español. Puesto que para estos años se consideraba el inglés como el idioma oficial del género, el escribir letras en español genera una característica singular que puede ser bien o mal vista, pero que a fin de cuentas es innovadora. La distinción de esta etapa es en que su letra contiene una línea romántica, tal vez representa ese momento social en donde el rimo de la balada, romántica, ranchera, hace que el mexicano viva sumergido en un mundo de ilusión, romanticismo y fantasía.

La buena rola en ese rock de los cincuenta residió en que, metafóricamente, desvistió a la clase media del atavió seudomoralista y mostró que su decencia, buena educación, buenos modales, buena familia eran demagogia pura, pura mierda; exhibió que los herederos del sistema clase-media tenían las mismas obsesiones que la clase de los gañanes, los pelados, los corrientes, los

jodidos, la plebe. Obsesiones que convergían en la angustia del sexo, entre matices profundamente melodramáticos (García, 1972, p. 98). Las características psicológicas ofrecen una fuerte carga emotiva y sexual acentuada precisamente en la juventud de este tiempo.

Dado que la juventud de ese tiempo también era tomada como un sector social sin importancia, el rock vino a constituir un grupo social de pertenencia para dicho sector, sin importar la clase social. La influencia del género proviene de las características propias como su música y su baile, además de contener elementos tanto en su forma de vestir como ciertas costumbres. La diferencia también marca el hecho de ser una sociedad imitativa por historia, tanto social como cultural.

Bailando el rock and roll la chaviza de la clase media sin querer faltaba al respeto a las firmes bases del hogar que la calidad moral de sus queridísimos padres había edificado, representando un acto sexual a distancia. Bailando el rock, los chavos les decían a sus mayores que sus cuerpos ya sentían “cosas”, vibraciones simultáneas entre la música (García, 1972, p. 99). Es esa música la que hace sentir al joven ese impulso, deseo sexual, deseo de rebeldía. Una música que es rebelde, loca, que es de jóvenes y para jóvenes.

Al principio fue solo el modo de expresarse en la moda, que reflejaba tiempos de mutabilidad. Pero el rock no era solo una moda, sino un modo de reflejar la mutabilidad de los tiempos cambiantes (García, 1972, p. 102). Un cambio a nivel mundial que se refleja después de la segunda guerra mundial y que se ve como un cambio necesario. Se necesitan nuevas transformaciones. Transformaciones que son necesarias tanto interior como exteriormente que se tienen que canalizar a través de la música, a través de las canciones, a través del rock. La música se distingue en cuanto es percibida como un medio de expresión sonora únicamente.

Sin embargo, la crítica social comienza a reflejar en dicha moda, una forma de ataque y crítica en cuanto el rock comienza a ser percibido como un vehículo canalizador de emociones y deseos. El sistema tradicionalista marcado en los valores y moralismo de la familia, en estos años, percibe en el género una forma agresiva en cuanto a sus ideales y principios. Es una forma de amenaza para su juventud. Como señala Paredes: “El rock mexicano es un sonido

popular en nuestro país. En casi todas las ciudades hay grupos que expresan con esta música sus vivencias y aspiraciones. Ya es parte de la cultura cotidiana de las ciudades mexicanas pero, paradójicamente, en ellas no hay suficientes condiciones para tocarlo continuamente. La opinión pública y las autoridades lo siguen estigmatizando. Lo consideran una expresión de minorías vandálicas, o de élites extranjerizadas, y le cuestionan hasta su validez artística y cultural” (Paredes, 1992, p. 11).

Los primeros rockanroleros mexicanos que aparecen a principios de 1960, a través de sus discos difunden el nuevo ritmo de rockanrol en sus dos acepciones: alocado y romántico. En México se asimilan, en un par de años, los conceptos y técnicas de la música de rock and roll y de la música conocida en México como balada moderna rockanrolera (Rascón, 2003, p. 11). Sin lugar a dudas, en estos primeros años el rock romántico es el punto de partida tomado ya como producto mercantil, el cual comienza a generar notables ganancias para la industria musical ya que comienza a verse como un producto de consumo y a los jóvenes como un mercado de consumo en potencia.

Los primeros seis años de la década de los 60’s es la época dorada del Rock and Roll mexicano. El rock en español en México son exclusivamente, o en la gran mayoría de los casos, éxitos que provienen de canciones extranjeras con letras en español interpretados por grupos y solistas jóvenes iniciados en esas mismas fechas (Rascón, 2003, p. 12). Para estos años ya son artistas consolidados Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Cesar Costa, Angélica María, figuras a seguir por la juventud de ese tiempo.

También hay rockanrol en español, sin embargo la producción es muy reducida, solamente entre 1960 y 1961 se registraron en la Sociedad de Autores y Compositores de México 235 rockanroleros (Rascón, 2003, p. 22). El cover es el medio para sobresalir en un mercado cada vez más competitivo. Es importante notar que comienza a ser un medio creativo en cuanto hay gente que comienza a componer canciones.

Más adelante, en medio de estos grupos iniciales aparecen otros más que ayudan al establecimiento de este movimiento musical mexicano que se extiende a muchos países de

habla hispana. Los grupos que más se popularizan en el año del establecimiento del rock and roll en 1961, son: los Blue Caps, los Loud Jets, los Sparks, los Hooligans, Los Hermanos Carrión y los Rogers (Rascón, 2003, p. 18). Aquí se comienza a hacer notable el hecho de que estos grupos comienzan a aparecer en otro tipo de escenario, ya no es el centro de México el que se encarga de distribuir a los grupos al país, sino el norte, el nuevo escenario que se encargará de hacer fuerte el movimiento y sobre todo con un extra distinto, la influencia que recibe su cercanía de la frontera con los Estados Unidos.

El segundo cambio del rock and roll proviene de la década de los sesenta. Los movimientos sociales alrededor del mundo llevan consigo formas distintas de pensamientos e ideas dada la apertura de los medios de comunicación como la televisión, la influencia llega del lado del movimiento inglés. “1964 es el año en que se hace más sensible la baja popularidad del rock and roll, al entrar este en una etapa estacionaria sin novedades o cambios sustanciales que le renovara la preferencia juvenil. La música de los Beatles y la ola inglesa arrasa con todo y su popularidad se impone bajo el nombre de música rock, entonces el rock es la continuación del rock and roll y se ve claro el camino a seguir: hacer covers de los Beatles y la ola inglesa de moda” (Rascón, 2003, p. 41). Para este momento la oleada de grupos del norte es muy marcada y con un sello distintivo al tocar música hecha por ellos mismos, por tanto, los covers, si bien siguen siendo el modo característico para poder tocar en lugares y llegar a la popularidad, para la llegada de la oleada Beatle el tocar sus covers ya no es indispensable en los grupos de rock del país.

Como señala de Garay “El segundo periodo, a mediados de los sesenta, fue el momento en que el país descubrió a músicos llegados del norte de la República; surgieron así grupos alentados por la aparición de numerosos “cafés de rock” de nombres exóticos. En dichos lugares los grupos se abocaban a imitar los éxitos internacionales de moda en inglés. Surgen, entre otros, *Javier Bátiz, los Dug Dugs, los Esclavos, Tijuana Five*. En aquella época se apreciaba a los grupos según la similitud entre su interpretación, y la música que provenía de los discos editados por los grupos más importantes de los Estados Unidos y la Gran Bretaña: *Beatles, Rolling Stones, The Kinks, The Cream, Beach Boys, The Who*, etc.”. (de Garay, 1993, p. 28).

Hay otra característica en común que es presentada dentro del género, los puntos de encuentro. Para este tiempo, existen lugares de reunión para los allegados al género. Son espacios que contienen el simbolismo propio que representa al género, bajo este contexto, es común expresarse a través de comportamientos que sean característicos del rock, ya sea en sus bailes y que ofrecen un lenguaje propio. Las características las detallare en el siguiente apartado. El punto a resaltar es la presencia de estos lugares como algo que se convierte en común para este tiempo.

Otra característica es la influencia roquera norteamericana. A pesar de que muchos grupos mexicanos, para estos años ya saben que el idioma inglés no es el idioma oficial del rock, y que el rock hecho aquí comienza a escucharse como un sonido con calidad; es apreciable que el fenómeno estadounidense si se hace notable en México. Para los rockeros mexicanos el cover de la gama de ritmos de los grupos estadounidense es necesario en su repertorio musical, no tanto como el de los ingleses y el fenómeno Beatle.

La influencia musical es muy marcada y el contexto social nos ofrece un cambio producido a través la incorporación de nuevas reglas e ideas, primeramente copiadas del exterior y en especial de los Estados Unidos, para después ser asimiladas e introducidas dentro de nuestra cultura. La vía de acceso esta determinada en cuestión de la música y los medios de comunicación (televisión, radio). Estas nuevas ideas y costumbres requieren un ajuste psicológico dentro del sector donde se desarrolla.

Un ejemplo de esta influencia musical esta determinada en el fenómeno de los Beatles en nuestro país. Si bien, en sus letras el joven mexicano encuentra, al igual que los jóvenes de todo el mundo, ese deseo de vivir plenamente su sexualidad, la sinceridad que siempre habían buscado, esa libertad a amar y ser amados, de intentar vivir en un mundo sincero, en paz, sin guerra, sin hambre como fenómeno mundial; en nuestro país tendría un impacto mediático, no como el que se hubiera esperado para el momento social que se vivía en esos años.

Su influencia a nivel mundial tanto de pensamientos, formas de vivir, ideas, costumbres etc., adquieren una conjugación de elementos que conforman ya una identidad de dicha generación

de jóvenes, es precisamente la oleada americana la que se encargará en nuestro país de definir ideológicamente al rock mexicano, así como conformar su identidad para dichas generaciones.

Del 67 al 70 son los tiempos de la psicodélica. Es un ambiente parecido a los tiempos de rock and roll pero ya más grueso. Ya va de por medio el consumo de las drogas, el sexo, la agresividad, el encabronamiento contra las costumbres tradicionales, contra la música fría, contra las imposiciones. O sea, la era del destape de la rebeldía es en estos años del 67 al 70, jóvenes de pelo largo, barbas, bigotes, pantalones de campana, minifalda en las chavas. Es una era de cambio (Rascón, 2003, p. 82). Pero también es una era de definición, de identificación. La juventud mundial ya está plenamente identificada con lo que es el rock y su forma de vestir, de escuchar música en común, de pensar, de vivir. Es una era que marcará a las siguientes generaciones en todos los aspectos de su vida.

Para finales de 1969 un importante cambio se transpira en el rock mexicano. De crear música más original, pero aún escrita y cantada en inglés. Esta vez las bandas ya tienen el apoyo de las compañías disqueras. Estas nuevas grabaciones reflejan la combinación de ritmo y sentimientos que combinan con elementos de la cultura mexicana y latinoamericana (Rascón, 2003, p. 114). Tal vez es en estos momentos donde estos sentimientos asociados a pertenecer a los elementos de nuestra cultura marcan las bases del rock mexicano.

Y de la mano van “grupos como Peace and Love, Tinta Blanca, el Ritual, Tree Souls in My Mind, (que) comienzan a hacer el rock original, con letras propias en inglés y sonidos originales. Se vive la influencia de la onda chicana en los jóvenes” (Rascón, 2003, p. 114). La influencia para el caso de los grupos que vienen del norte del país, es su relación directa con la frontera norteamericana, lo cual les ayuda a constituir una identidad más similar a la de los grupos americanos dada las características sociales y culturales de esa región geográfica. Como señala el propio Rascón “A partir de ello y a diferencia del rock and roll, el rock de los 60’s hace sentir a los mismos chavos que comparten también ideas (las de cambiar el mundo, la del viaje interno, la de la transformación) otros valores, distintos a los establecidos en la sociedad, (cotorrear, darse un toque, compartir la escucha de un disco), ciertas actitudes ante la vida (ecologista, pacifista) que en conjunto delinean otra forma de existencia social” (Rascón,

2003, p. 115). La conjugación de estos elementos singulariza a la identidad del rock en nuestro país y comparte en común un lenguaje de ideas ya propio.

A finales de los sesenta puede ubicarse un tercer periodo. En aquellos años, los grupos de rock se dedicaron a componer canciones propias, solo que lo hicieron, generalmente, imitando las estructuras musicales del extranjero y las letras de sus canciones eran en inglés. El objetivo de las agrupaciones de entonces consistió en reproducir un género musical surgido en otros países; el texto musical se asemeja a las principales corrientes emanadas de los Estados Unidos y la Gran Bretaña; el texto de las letras, aunque hiciera alusión a la “realidad nacional”, respetó el idioma natural e internacional del rock (de Garay, 1993, p. 29).

Es en estos años de cambios continuos y de movimientos sociales mundiales donde llega a México una gran influencia literaria, ideológica, política, que asume la juventud, especialmente proveniente de Europa, y a través de la cual surgirá un movimiento en México asociado al fenómeno rock y que llegará a tener fuertes repercusiones sociales en nuestro país. Me estoy refiriendo al fenómeno de la onda.

El rock pop, el folk, el ácido rock (nacido de las experiencias psicodélicas de músicos con el LSD), el hard rock, y posteriormente el rock progresivo posibilitan a los roqueros mexicanos conectarse entre sí, en el rock ondere (Rascón, 2003, p. 114). Pero el rock ondere nacerá de la forma tanto simbólica como en su lenguaje que le darán en las calles los chavos de las clases bajas y que adquirirá matices propios ya de nuestra forma de hablar, aunque la mayor influencia la reciben del cine, televisión y música rock, pero adecuándolo a nuestro contexto por ese modo particular que el mexicano tiene “en doble” sentido, esa forma tan singular de abreviar palabras y que se maneja en toda la forma de expresión el rock ondere.

Un elemento muy importante a destacar es el hecho de que la clase baja comienza a tener más acercamientos con el género del rock. Con la llegada de grupos de Tijuana y del Tree Souls hay elementos en común que comparten tanto las agrupaciones como el sector social. Las características son idealizadas tanto de parte del grupo como del público receptor, definidos a partir de un lenguaje propio de un sector social bajo. Las problemáticas y el modo de

comportarse, ideas y concepciones son elementos que adquieren relevancia y van generando adeptos en cuanto estos grupos se convierten en medios de influencia dada la identificación de dichos elementos

La onda en México, debe parte de su origen y su formación particular a las imágenes e impresiones que los jóvenes de la clase media percibían a través del cine, la televisión y la música *rock* vinculada a la contracultura de los Estados Unidos (Jiménez, 1994, p. 25). Para este momento estos medios de comunicación ya comienzan a ser una parte esencial de la vida del mexicano. A través del cine y la televisión visualizan patrones de conducta que quieren imitar, un modo de mover el cuerpo, de hablar, de querer vivir, etc.

Esta nueva generación de mexicanos quería vivir plenamente su vida, explorar libremente todas las fases del existir: la sexualidad, la música rock, las drogas, el alcohol, y cualquier otra experiencia inédita que despertara su interés. Toda la asociación de estos elementos es el toque distintivo que atrae a las masas juveniles del país, que ven en el rock una nueva forma de comportamiento, más liberal, más desinhibida.

Haciendo mención a Jiménez “Durante la década de los sesentas en México, el colonialismo económico y cultural de los Estados Unidos determino en buena medida la formación de un fenómeno cultural como la Onda. Dicho movimiento, que pudiendo haber sido un genuino movimiento revolucionario, fue en realidad un fenómeno social alienado por haber sido un reflejo de la contracultura estadounidense. Sus jóvenes integrantes, casi todos pertenecientes a las clases medias urbanas, se limitaron a imitar las formas de rebelión y de protesta de los movimientos contestatarios en los Estados Unidos” (Jiménez, 1994, p. 102). Pero a través del canal que representó la clase media, las clases más bajas de la sociedad mexicana que no tenían los suficientes recursos para utilizar los medios de comunicación, pudieron tener contacto con dicha ideología, aunque tal vez ya demasiado tarde para cuando el movimiento finaliza, primero, en un intento de solidarizarse con el movimiento estudiantil del 68 en Tlatelolco, que movió diferentes sectores sociales; y más adelante, con las represiones después del Festival de Avándaro.

Esta etapa del rock esta caracterizada por la incomprensión de un fenómeno que comienza a dar señales contraculturales en cuanto sus integrantes (bandas e individuos) comienzan a conformar una ideología que esta acompañada de movimientos sociales ajenos a él. Sin embargo el sector dominante sigue siendo la clase media, el cual es un sector influenciado e imitativo de una sociedad ajena a ella. Hay que tomar al rock y al movimiento de la onda como dos elementos separados en cuanto el primero es un movimiento constituido por una estructura primeramente musical, con un comportamiento y baile propios, simbólicos, pero imitativos de otra cultura. La letra de su música apenas comienza a querer expresar una crítica a su sociedad, sin embargo, la mayor parte de su letra es apegada a las cuestiones afectivas y sexuales.

Para el caso del movimiento de la onda, es ajeno en cuanto es tomado de movimientos literarios, sobre todo europeos de corte existencialista. "...con la literatura de la onda se inaugura un nuevo tipo de realismo que parte de la experiencia de la sociedad de masas; algunos de sus rasgos particulares suelen ser: el tratamiento de temas banales e intrascendentes; el registro de la experiencia de lo efímero e inmediato, una actitud lúdica e irreverente ante la cultura oficial, la fusión del arte culto con el arte popular (especialmente en lo que respecta al lenguaje) y un marcado cosmopolitismo que asimila diferentes estímulos culturales provenientes del extranjero" (Jiménez, 1994, p. 2). El manejo de ideas y el lenguaje son distintos uno de otro. La identidad ofrecida por los exponentes de cada movimiento también diverge en cuanto son movimientos influenciados por ideas extranjeras. El único gusto en común de los integrantes de cada minoría es la música, en especial la extranjera. Por tanto, resulta complejo integrarlas en un solo movimiento y en una sola idea en común que no sea únicamente la música extranjera.

Repasando brevemente el lapso de este movimiento, podríamos resumirlo como señala Jiménez: "La onda no llego a plantearse su situación social en términos políticos ni la relación que pudiera existir entre la contracultura y otros grupos marginados por la cultura oficial. Anhelaban pertenecer a una realidad promovida por la industria cultural a través de las imágenes cinematográficas, los programas de televisión, las fotos de las revistas, ese otro

mundo expresado en las letras de las canciones de rock cantadas por los *Rolling Stones*, *The Doors*, *The Beatles*” (Jiménez, 1994, p. 31).

La creación de un lenguaje particular es un elemento significativo dentro de este movimiento. “Los jóvenes además crearon su propio lenguaje de la onda adoptando palabras y expresiones del inglés que aprendían a través del cine y de las canciones del rock” (Jiménez, 1994, p. 32). Las canciones comienzan a tener una influencia significativa. Tal vez para estos momentos ya se puede hablar más claramente de una estética de la antiestética como un rasgo común de los movimientos contraculturales.

Es interesante notar que en la creación del lenguaje de la Onda se asimilaron elementos completamente ajenos a la formación lingüística correspondiente al ambiente social y cultural de quienes lo emplean, es decir, los jóvenes de la clase media urbana mexicana (Jiménez, 1994, p. 137). Es un lenguaje más propio de las clases sociales bajas utilizado en las colonias populares, por obreros, por tanto resulta un tanto incoherente el uso y adopción de este lenguaje por este sector social. Pero es simplemente el uso imitativo por la proyección de los medios de comunicación.

Como menciona José Agustín: “Todos esos medios (de difusión masiva) han contribuido a la generación del estilo en general y de todos ellos quizás el que resulte más visible es la presencia del rock. De hecho, hay gente que sostiene que lo que yo hago es una especie de poética del rock. Y yo en ocasiones pienso que lo que hago es una especie de rock verbal. La idea del rock como un puente entre la alta cultura y la cultura popular con sus características contraculturales me apasionó mucho desde un principio y mi literatura se encamina mucho a esos niveles también... Tocar estratos del gran arte tradicional, no quitar los pies de la cultura popular en todos sus niveles, y aparte imprimir un ritmo y un sentido de rechazo a los valores establecidos a la cultura institucional a través del rock (citado en Jiménez, 1994, p. 42).

El movimiento de la onda y el rock encuentran en común un sector social hacia el cual influyen dadas las características literarias y expresivas, el cual es la sociedad baja mexicana. Y es en este sector donde primeramente, hay un lenguaje común, con una insatisfacción social

similar y un rechazo hacia su sistema. En esta vía, esos elementos son los que constituyen una aproximación entre estos dos movimientos.

El legado del movimiento de la onda es presentado a finales de los años sesenta. Para 1967 de Tijuana llega Javier Bátiz y los T'Js y de Durango Armando Nava y los Dug Dugs. Los primeros grupos onderos surgidos en los sesentas se presentaron en los cafés cantantes abiertos como espacios rockanroleros y tienen que competir con los viejos grupos de rockanrol. Una de las características de la generación ondera es su buen gusto por el rock. Es un periodo roquero prolífico y creativo. Se puede entender estos años de transición como una lucha entre el falso rock y el auténtico rock (Rascón, 2003, p. 115). Ese falso rock comercial que se promueve en la televisión para Telesistema Mexicano, en la radio, en revistas comerciales y el rock de las clases bajas, aquel que se toca con mucho trabajo en los billares, en las casas, en las escuelas.

El estilo del entonces rock hecho en casa se desarrolla básicamente como negociación entre los grupos musicales del público que prefieren a determinados grupos del pop internacional y la manera como los grupos onderos representa en vivo a los originales. Este público está acostumbrado a apreciar las versiones en vivo de su grupo de rock ingleses y estadounidenses favoritos. Así es como los Dug Dugs se convierten en los Beatles mexicanos, los Esclavos en los Kinks mexicanos, The Expedition en los Creedence (y Led Zepellin) mexicanos y el Pop Music Team en los Chicago mexicanos (Rascón, 2003, p. 116).

Como señala Jiménez, el fracaso del movimiento de la Onda, representada en esencia por la clase media se debe a “su naturaleza apolítica y conformista, la clase media suele, en el mayor de los casos acomodarse mejor a servir de forma sumisa y acrítica, a las clases dominantes... Hasta en su manera de revelarse tuvo que adoptar modelos ajenos a sus circunstancias históricas” (Jiménez, 1994, p. 104).

Sin embargo, el acercamiento que tuvo hacia la clase baja mexicana es motivo de influencia en cuanto describe parte de la vida de ese sector social y lo toma como un protagonista más. “Así como el movimiento de la Onda acabó por ser disuelto y absorbido por el aparato cultural

oficial, el lenguaje ondero también fue perdiendo su calidad de expresión contracultural cuando se lo apropió la sociedad en general (Jiménez, 1994, p139). Su lenguaje es un elemento conservado y difundido por este mismo sector social.

La etapa de los años setenta es marcada por la llegada de grandes movimientos sociales. El surgimiento de minorías y las ideologías que comparte cada una refleja como característica un rechazo al sistema mundial. Psicológicamente esta década marca un reajuste tanto emocional como cognitivo en cuanto las reglas básicas que se venían contradiciendo de años atrás, dirigidos hacia el marco social y cultural, marcando una pauta definitiva tanto en ideas, costumbres, comportamientos, que son expuestos a través de estas minorías sociales.

A finales de los sesenta y principios de los setenta se vivió la era de las desinhibiciones, del alcohol, de los jipitecas, de la marihuana y los experimentos con el LSD; de los hongos alucinógenos, del peyote, de las anfetaminas y los inhalantes; empezó la era de los nuevos profetas como los Beatles, Doors, Rolling Stones Who, Janis Joplin y Jimi Hendrix, quines resultaron ser los maestros de la perceptiva amorosa y de los hábitos sexuales (Torres, 2002, p. 48). Para el caso de México, es tomado como un punto de encuentro entre la comunidad extranjera dadas las características geográficas que ofrece, donde es posible encontrar este tipo de alucinógenos naturales tales como hongos, peyote, etc.

La característica de este asunto es la total fusión de elementos que traen los americanos (ideológicamente) con la cultura mexicana. Si desde sus orígenes, la música es alienada a nuestra cultura, es notorio que este tipo de comportamientos e ideologías hacia los alucinógenos también sea un elemento descubierto por los mexicanos a partir de la imitación de los americanos que visitaban nuestro país. Para estos años la influencia americana es todavía muy marcada hacia la juventud, tanto de costumbres, formas de vestir, modos, ideas y costumbres.

A principios de los años setenta el rock en México se hallaba en un pozo de contradicciones y en medio de dificultades. Por una parte, era evidente un clima cada vez más propicio para la expansión rocanrolera; la década anterior había generado una excitación fuera de lo común,

los músicos empezaban a comprender la necesidad de componer material propio en español y el público había crecido. Por otra parte, la represión del gobierno contra el rock y las formas de cultura alternativa era más intensa e irracional (Ramírez, 1999, p. 149). Ya en Tlatelolco se había demostrado la poca paciencia del gobierno para la libre expresión en el país y la forma en que ellos estaban dispuestos a combatir cualquier intento de oposición al sistema político.

Estas represiones se hacen evidentes a lo largo de todo el país, si bien, se mantiene viviente gracias a la existencia de estos grupos, diversos autores cuando hacen recuento del rock en esta década siempre mencionan la supervivencia del rock gracias a “afán de supervivencia de algunos músicos” (Valenzuela, 2004, p. 31). Y no solo de algunos músicos, sino porque el fenómeno en sí ya no pasa inadvertido en cualquier lugar del planeta.

Por estos años, nace un grupo que marcará la pauta del rock nacional en los años posteriores y que es una pieza clave al hablar del rock mexicano y su historia. Me refiero al Tri de Alex Lora. “En 1968 apareció el grupo Three Souls in My Mind formado por el bajista y cantante Alex Lora, el baterista Carlos Hauptvogel y el guitarrista Ernesto de León. Desde su primer álbum, Three Souls in My Mind mostró sus señas de identidad: rhythm and blues, blues y rocanrol duro” (Ramírez, 1999, p. 127).

Este grupo es clave en la supervivencia del rock después del festival de Avándaro y la posterior represión por parte del gobierno hacia esta minoría. Como señala Ramírez: “Se afianzo en los años setenta, después del festival de Avándaro, del cual emergió como el grupo clave de rock en México. Con el apoyo total de los chavos de la onda y después de la banda del DF, no solo sobrevivió los sesenta, que fueron durísimos para los rockers mexicanos, sino que creció, se desarrolló y sentó las bases para el surgimiento de un autentico rock nacional. Las letras del grupo, para entonces todas en español, expresaron la sensibilidad, las esperanzas, las limitaciones y el desencanto de las nuevas generaciones que vivían circunstancias cada vez más duras y sombrías. Este conjunto era visceral, mientamadres, hardcore y de alto voltaje” (Ramírez, 1999, p. 128).

Una característica que contiene la agrupación y que es un vehículo de influencia es el lenguaje que utiliza. La innovación es presentada como elemento en cuanto usa un lenguaje coloquial que era de las clases bajas, y este lenguaje es presentado dentro de la canción como fuera de ella. El rock para estos años es tomado como vitrina de expresión y crítica por tanto resulta innovadora y creativa para el contexto que se presentaba en esos años. El gobierno es una autoridad de respeto. Cualquier contradicción será contestada como lo ocurrido con el movimiento estudiantil del 68, a través de la fuerza y violencia.

Por tanto, el contexto social en general, refleja pasividad por parte de sus ciudadanos dadas las acciones represivas de parte del gobierno. Por otra parte, la dinámica seguida por parte de este tipo de agrupaciones centra su interés en expresar lo que esta mal y una referencia es el tipo de baile que por estos años se emplea por parte de los participantes que asisten a las tocadas. El slam y el lenguaje utilizado en los lugares llamados hoyos fonqui en esta etapa, reflejan una atmósfera de violencia producto de ese mismo malestar hacia el sistema, y su música contiene toda una serie de elementos descriptivos y de expresión. Dado que para estos años el rock a nivel mundial ya es un fenómeno consolidado, aquí se intenta tomar a la música como vehículo de dicha expresión.

Hablar del TRI en cuanto a su importancia, influencia y repercusiones en la vida social mexicana, es hablar de un grupo que traspaso las fronteras en cuanto a las barreras morales, existentes en la sociedad mexicana. Su influencia y compatibilidad en cuanto a las ideas de una generación es también una buena causa para su estudio. Haciendo mención a Ramírez “Cuando, a principios de los ochenta, Three Souls in My Mind se convirtió en el TRI, se completo la mexicanización no solo del grupo sino del rock de nuestro país. Este logro, que se consolido poco después con Rockdrigo, Jaime López y los Botellos, fue importantísimo, y la banda de Alex Lora resulto nada menos que el piso del rock que tenemos actualmente, pues aunque los estilos y las ideas variaron después, las principales batallas las habían librado ellos y además habían asentado las bases de las que se partiría resistencia: al sistema, identificación con los jodidos y rocanrolez de corazón” (Ramírez, 1999, p. 128).

1.2.1 AVÁNDARO Y SUS REPERCUSIONES

Para el año de 1969 tiene lugar en los Estados Unidos un festival sin precedentes que dejará marcadas las huellas de una generación que vivió y se expresó a través del rock. Sus letras, sus canciones, sus mensajes, y sobre todo, las repercusiones psicológicas tanto en lo individual como en lo colectivo. En este festival acudieron casi todos los grupos roqueros de culto mundial, en una forma de unión, en el que se viviría un ambiente pleno de libertad, expresión y protesta de forma pacífica al ritmo único de rock. Es el llamado festival de Woodstock.

Las condiciones asfixiantes que se viven en todo el mundo dejan de manifiesto que el rock les deja un medio de escape y vía para liberar toda esa carga emocional que no son capaces de soltar estando en condiciones normales. Y México no es la excepción. Señalando a Ramírez “En México también se vivían condiciones culturales asfixiantes y opresivas que generaron necesidades auténticas, como convivir en paz y buena voluntad en medio de drogas, sexo y rocanrol” (Ramírez, 1999, p. 125).

Tal vez por la ya influyente ideología americana en nuestro país, y por la reverencia de muchos grupos propios hacia los grupos norteamericanos, México no se quiso quedar atrás. Y para el año de 1971 se planea la organización de un festival de rock que fuera parecido al mítico Woodstock. Un festival en el que los máximos representantes de rock en nuestro país estuvieran presentes al lado de la comunidad roquera que siempre los acompañaba sin importar las dificultades y represiones que tuvieran, para poderse unir en una sola voz de protesta y expresión sin precedentes. El rock para entonces ya tiene ideas muy complejas que denotan de manifiesto una identidad contracultural.

Dicho festival tendría como sede el Estado de México, más exactamente Avándaro. Por primera vez con el apoyo de las autoridades del estado para la realización del festival (un apoyo medio si se analizan las dificultades posteriores que vivieron los organizadores del evento como la planeación, el equipo de sonido, la negativa de parte de los patrocinadores hacia algunas palabras “groseras”, los pagos a los grupos, etc.) el país estaría listo para recibir a todos los rockeros del país.

Y Avándaro no decepcionó, al contrario, durante el concierto, dejó de manifiesto que no eran pocas las voces que se levantaban, sino que toda una generación era la que se unía a la necesidad de un cambio. El rock ya es una minoría social constituida con una base de elementos e ideas que comparte la juventud de ese tiempo. Como cita Zolov “En Avándaro, las autoridades comprobaron la capacidad de convocatoria del rock. La reacción contra Avándaro fue inmediata. La sociedad conservadora, la derecha mexicana y los medios de comunicación condenaron el evento y lo asociaron con drogas y violencia. Se mostró a los jóvenes como corruptores de los símbolos y valores nacionales” (citado en García Leyva, 2005, p. 25).

Avándaro había asestado el primer golpe al estado, sin violencia, sin fuerza, de una forma más conciente en la juventud, como señala Ramírez “En el Festival de Avándaro, se podía hablar pues, de un significativo, aunque, por desgracia, temporal, aumento de conciencia en los jóvenes mexicanos (citado en Ramírez, 1999, p. 150). Una nueva forma de identidad mexicana se hacía presente y lo más extraño era que esta identidad provenía ya no de una nación, si bien provenía del exterior, la juventud de ese tiempo se unió en una especie de aldea global, con un fin en común, con ideas similares, y con objetivos parecidos. Una nueva forma de conciencia psicológica en el mexicano eran los rasgos que dejaba de por medio la reunión de dicho festival.

Si bien es cierto que tanto las clases medias y bajas se mezclan en una idea en común, las características del evento reflejan la realidad del contexto social en el que se vive dicho evento. La falta de organización, los problemas de logística, transporte, falta de recursos también ayudan a comprender las diferencias de un evento como Avándaro a uno como Woodstock; sin embargo, bajo estas mismas circunstancias se entiende la diferencia de culturas y contextos, pero también enseña la particularidad que puede ofrecer una minoría con elementos propios.

En 1971 el festival de Avándaro enseñó que es posible la reunión de grandes masas de jóvenes (más de doscientos mil esa vez) dedicada a oír rock y a reventarse sin que surjan problemas, pues todo depende de la intención con que la gente se congrega. De esa manera Avándaro nos

deja ver el tremendo poder de los ideales, pues el festival solo fue posible porque la generación compartía ideas trascendentes, aunque parecieran utópicas, ingenuas y románticas (Ramírez, 1999, p. 123). Las bases del rock mexicano son apreciables en este evento, dadas las características propias que ofrece el festival, ya sea a través de una serie de ideas, costumbres, reglas que son sustentadas con elementos culturales e ideológicos propios.

Como señala el mismo Ramírez: “Si se permitió el festival para medir la fuerza de la contracultura en nuestro país, los resultados no gustaron a nadie, y el sistema se cerro más que nunca para impedir que prosperaran los movimientos contraculturales. La onda fue satanizada a tal punto que los jóvenes de clase media desertaron de ella y al final solo los más pobres y marginados continuaron dándose el toque (que después fue reemplazado por el cemento, tiner y alcohol), siempre fieles al rock mexicano, que también se marginó a extremos increíbles: se le cerraron las grabadoras, el radio, la televisión y la gran prensa, que cuando hablaba de los roqueros mexicanos lo hacía con un horrendo tono despreciativo” (Ramírez, 1996, p. 89).

Como dice el doctor Andrew T. Weil (citado por Meter T. Furst en *Alucinógenos y cultura*): “El deseo de alterar periódicamente la conciencia es una necesidad innata, normal, análoga al hambre o al impulso sexual” (citado en Ramírez, 1999, p. 124). Esta alteración de conciencia dejaba de manifiesto que ya no se trataba de un simple proceso de imitación cultural. En la medida que se observa los alcances que puede llegar a tener en nuestro país cambian las dimensiones, pasando de imitativa a concientizadora.

Por otra parte, el festival de Avándaro mostraba un rechazo al régimen priísta, por tanto, las repercusiones políticas fueron inmediatas. La inconformidad juvenil mostrada en dicho festival sirvió de parámetro para el gobierno que reprimió a ese sector, además de acelerar el proceso de mediatización que desmovilizaría a los jóvenes.

Después de Avándaro nada fue igual. El rock fue marginado. Los grupos, cantantes, bandas y promotores tenían pocas o nulas posibilidades de grabar, tocar, realizar giras o presentaciones. La represión se instauró por medio de las razzias. Sin embargo, el rock persistió. La cultura juvenil solo se adaptó para no desaparecer... Algunos grupos y solistas que se mantuvieron en

pie, contra la corriente tocando y cantando a ritmo de rock fueron Three Souls in My Mind, El Ritual, Peace and Love, Love Army, La Revolución de Emiliano Zapata, los Dug Dugs y Tinta Blanca, entre otros. La intolerancia hacia el rock predominó en la década de los setenta y se prolongó varios años (García Leyva, 2005, p. 25).

Es a través de los medios de comunicación como radio y televisión, que el gobierno basa gran parte de su campaña hacia la lucha contra esta minoría. Con tal situación, el rock se ve desplazado a los barrios marginales e industriales de la ciudad. Sin embargo, dadas las características del género, la necesidad de encontrar nuevamente espacios geográficos y puntos de encuentro en esta etapa, los lleva a buscar todo tipo de lugares, desde bodegas, cines abandonados, canchas, etc. Se acondicionaban estos lugares, que comienzan a tener un simbolismo especial que como señala Monsiváis: “Antros que aparecen y desaparecen, reeditan y quiebran, falta el permiso y se fijan los sellos, son demasiadas las multas y las mordidas... y con todo esto, estos centros alivianados persisten y se convierten en necesidad social. Allí, cada semana, en atmósferas privadas de oxígeno, los grupos instalan sus catástrofes acústicas; el rock nacional admira a distancia al rock internacional, y los chavos se prenden como oyendo otra música en otra parte” (citado en de Garay, 1993, p. 29).

La memoria colectiva de los que vivieron esta situación, denota una etapa donde los seguidores a este género son tomados como una especie de escoria social, una minoría no deseada por parte del sistema al que pertenece, dadas sus características de ideas, ritos, costumbres, es considerada una minoría desviante incapaz de ser adherida a las reglas de la sociedad dominante. Y bajo esas reglas, la minoría arrebató esos lugares desocupados y olvidados por parte del gobierno en una forma de reproche, agresivo, contestatario. El rock mexicano ya tiene una base firme de ideas bajo su contexto social.

“Para la izquierda mexicana, el rock y los jipis eran “infiltración imperialista” o una forma de “colonialismo cultural” (colonialismo mental, le llamó Carlos Monsiváis)” (citado en Ramírez, 1996, p. 82). Lo que acontecería al movimiento sesentero y setentero deja en cuanto a sus características, una identidad ya definida pero todavía no nombrada (refiriéndome al nombre con que se le bautizó al movimiento rock mexicano).

Avándaro dejó una huella imborrable por el potencial de convocatoria de la juventud y su rechazo al sistema. Como señala Ramírez “rebasó al sistema: brotó a través de numerosas y minúsculas ‘casas grabadoras’ y se coló rápida y silenciosamente, en las estaciones de radio juvenil... Las campañas por el control del rock fueron intensísimas, pero su naturaleza contracultural ya no pudo detenerse” (Ramírez, 1996, p. 33). Una era donde la represión quiso dejar por muerto al movimiento roquero.

El desarrollo de esta nueva forma después de la onda de los sesenta, aunque es un poco distinto al nuevo movimiento que se está gestando, siembra bases del nuevo movimiento que esta por generarse. “Se modifican las condiciones y los estilos, pero el impulso permanece. La onda repercute en el mito de la Banda, y es el antecedente de los espacios alternativos en casi todo el país” (Paredes, 1992, p. IX).

1.2.2 OCHENTAS Y ACTUAL

Los ochentas dejan como huella la completa identificación del rock con un modo de hablar, de vestir, de moverse. Es también en estos años, donde se tiene un sector social que se identifica plenamente con el movimiento, el cual es la clase baja. Los hoyos fonquis sirvieron durante la década de los setenta como refugio y medio de escape, pero también ayudaron a que no desapareciera totalmente el movimiento.

Para esto años también el rock tiene como lugar de protesta las calles, las paredes; es a través de pintas en estos sitios donde los jóvenes manifiestan su reproche y su ira para con el gobierno y las instituciones que los han marginado durante la década pasada y sobre los cuales han tomado medidas represivas; por otro lado, las clases medias si bien también escuchan rock, es más su identificación hacia los grupos que han logrado una internacionalización, los grupos que son sinónimo de ventas y ganancias para el mercado. El roquero en estos años tiene diferentes formas de manifestarse y es a través de los fanzines (un concepto que nace en la década de los setenta) otra forma de expresión y a su vez, también de hacerse notar, de responderle al gobierno que allí están, que nunca podrán pasar desapercibidos.

Para entonces, los jóvenes se asocian en bandas en los barrios de la Ciudad de México, en grupos de cholos en la frontera norte, *punks* en los barrios de Santa Fé y Nezahualcóyotl. “La juventud de los ochenta es el reflejo de una sociedad en crisis económica y política. Además, este sector se convirtió en objeto y tema de investigación de científicos sociales y académicos. Y por si fuera poco, las nuevas generaciones dieron al rock un sentido solidario. La juventud significaba, de nuevo, compromiso social; se hacia más crítica y participaba como en el movimiento del Congreso Universitario en la UNAM, en 1987. En dicho movimiento el rock estuvo presente en manifestaciones y mítines como la música de fondo del movimiento” (citado en García Leyva, 2005, p. 26). En estos años se aprecia la diversificación del género en nuevas vertientes o subgéneros. Es una especie de mutabilidad, que sin perder su origen, si comienza a divergir en cuanto a las nuevas ideologías.

En estos años, han surgido diferentes estilos de rock a nivel mundial, ya no es un estilo único el que se maneja; en las calles se pueden ver a chavos tratando de formar sus bandas para tocar en lugares clandestinos o simplemente en su casa, intentando mezclar nuevas formas de sonido y estilos únicos. Para el inicio de esta década es ya una variada gama la que se puede notar, e incluso cada uno de estos sonidos tendrá también unos sellos característicos propios no solo en su composición musical, sino también en su letra, Como señala Torres, a “finales de los setenta y principios de los ochenta nace el post-punk: new romantic, new wave, y se afianza el techno, el rock industrial y el pop dark; al mismo tiempo surge el rap y el gótico, éste último incluye la música medieval y los cantos corales gregorianos, el new wave o rock atmosférico, Word beat, el etnobeat, el minimalismo, el rock pop, el hard dark y la neopsicodelia” (Torres, 2002, p. 67).

“La situación de nuestro país queda marcada con el inicio de nombres ya propios en español. En efecto, a partir de los años ochenta, la inmensa mayoría de los grupos de rock mexicanos abandonaron definitivamente el idioma inglés, tanto en las letras de sus canciones, como en sus propios nombres: *Sombrero Verde*, *Iconoclasta*, *Botellita de Jerez*, *Cristal y Acero*, *Kerigma*, *Guillermo Briceño y el Séptimo Arte*, *Naftalina*, *Mamá Z*, entre otros. Algunos grupos inclusive cambiaron de nombre para ‘mexicanizarse’: El Three Souls in My Mind pasó

a ser ‘simplemente’ el TRI, Dangerous Rhythm por Ritmo Peligroso, Kenny and The Electrics, por Kenny y los Eléctricos” (de Garay, 1993, p. 30). El rock mexicano completa con esto último, lo que será su sello característico de rock mexicano. Por fin se hace a un lado los intentos de hacer covers o copias de grupos extranjeros y es a partir de este momento cuando el público mexicano comprende que tiene ante sí un producto hecho totalmente en el país y que además es de muy buena calidad.

La característica de esta década está marcada por la necesidad de transformar todo lo que se escuche extranjero en mexicano. Primeramente, se trata de adquirir nombres en español, seguido de las letras de la canción en este mismo idioma. Otra de las características es retratar parte de la vida social de la clase baja mexicana y sus carestías. Así mismo, el lenguaje es una parte importante que es propio de ese sector social.

Con toda una serie de elementos que definen al rock y un sector social en particular, se pretende definir y distinguir en concepto al rock en base a elementos culturales propios, por tal motivo, la necesidad inmediata surge de llamarlo como rock mexicano. Bajo estas circunstancias, tanto colectivas como comerciales, es como resurge el género.

En la complementación de dicho fenómeno hay varias figuras centrales para el afianzamiento del rock mexicano. Uno de estos personajes es Rodrigo González, mejor conocido como Rockdrigo. Rockdrigo González con canciones con sentido divertido, alburero pero como señala José Agustín: “(con) un humor sensacional; denuncian los horrores de la ciudad, como la canción ‘Asalto chido’; o ‘Metro Balderas’, en la cual el amor se pierde en las muchedumbres del subterráneo manifiesta el estado de ánimo de muchos chavos de fin de milenio” (Ramírez, 1999, p. 135). Son letras, pero también en los nuevos videos, se ve una asociación de lugares propios ya del roquero mexicano. El lenguaje y el medio son tomados como elementos que adquieren un valor simbólico y que los define del resto de la sociedad.

José Agustín señala acerca de Rockdrigo: “a su manera encarnaba mucho mejor que otros el espíritu del rock combinado con una visión más amplia, rica y poética de las cosas. Algo que solo se podía dar en México. En las letras, el lenguaje coloquial de los chavos funcionaba a la

perfección de una manera natural, lo cual me hacía pensar que el rock nacional ya era una realidad indiscutible. Estaba una temática y un lenguaje que expresaban lo profundo de muchos chavos mexicanos y que tenía toda la tradición de la picardía de Chava Flores y de *La familia Burrón*, pero con un lenguaje desinhibido que llamaba a las cosas por su nombre. El Tri de Alejandro Lora ya había obtenido algo semejante, así que con Rockdrigo esto se cimentó, y se consolidó con Jaime López, Botellita de Jerez, Cecilia Toussaint, la Camarata Rupestre y Nina Galindo. Después de su muerte: la banda nacional lo volvió un héroe de la contracultura y su culto se expandió hasta muchos chavos de clase media en los años noventa” (citado en Ramírez, 1999, p. 136).

Otro motivo importante de su afianzamiento es debido a que “el rock mexicano se da en distintas regiones de un país multicultural y en casi todas las clases sociales. Incluso ha integrado a su sonido tradiciones musicales de distintas regiones y épocas mexicanas y ello ha producido diferentes resultados sonoros. Hasta los pioneros como Fobia, Caifanes, El Tri, Café Tacuba, por mencionar a los más famosos, son completamente diferentes” (Paredes, 1992, p. 13). Esta forma multicultural es adquirida gracias al contacto de las bandas de chavos que se desplazan desde estados como Guerrero, Hidalgo, Jalisco, de estados del sur del país, con el fin de llegar a la Ciudad de México para conseguir lo último de música, información, a través de casetes, discos, fanzines, revistas de rock tanto nacional como internacional, y la gran vía de acceso se dará en ésta década con la instauración del Tianguis del Chopo que más adelante describiré.

Hay que considerar que los espacios de encuentro son escasos, y aunado a las condiciones económicas de los sectores bajos, son de difícil acceso. Más aun si se considera que en el resto de los estados del país el acceso a este género es aun más limitado y por tal motivo su influencia se da en menor grado por personas que vienen a la Ciudad de México y regresan a su pueblo con cierta influencia y material (revistas, discos). Las carencias económicas del país no han permitido que el género alcance un potencial más alto en otros estados del país, aunado a las influencias musicales de determinada región.

Otra razón es el uso comercial de algunas bandas por parte de los promotores. El rock como negocio a nivel internacional, absorbido por una industria que ha transformado su esencia y lo ha modificado para amoldarlo al sistema, creando grupos comerciales de rock, se hace muy evidente también en el país. “El rock mexicano que salió de ultratumba, se caracterizó por un slogan que utilizaría tiempo después la compañía disquera Arbola Internacional para producir acetatos de grupos mexicanos, argentinos y españoles: Rock en tu idioma” (de Garay, 1993, p. 30). A través de éste se impulsa una campaña en América latina y España donde se puede escuchar rock en español. Se puede escuchar muy buen rock de importación procedente de Argentina y España en especial, en los cuales sus grupos dejan de manifiesto la buena composición que saben hacer. Grupos de rock en español que dejaron huella en la historia como Héroes del Silencio son una prueba de ello.

La etapa de desarrollo de este movimiento comercial abarca muy poco: “El golpe fuerte del entonces llamado “Rock en tu Idioma” se dio en 1987-1988. No duró mucho, pues la necesaria radiodifusión jamás llegó, o no del modo necesario. En el DF si acaso dos o tres estaciones lo programaban, en Guadalajara era igual (Valenzuela, 2004, p. 48). Por estos años, estas dos ciudades siguen siendo el punto de referencia del rock nacional. Sin embargo, este fenómeno tuvo muchas repercusiones positivas para nuestro rock. “El rock fue utilizado como medio proveedor de ganancias, aunque también permitió la revitalización del género. El fenómeno posibilitó que bandas mexicanas fueran reconocidas por su quehacer. Los empresarios buscaron propuestas musicales en la patria y se dieron cuenta que *lo hecho en México está bien hecho*” (García Leyva, 2005, p. 27). La valorización de parte de la juventud hacia lo hecho en casa dejó como resultado que el boom musical se expandiera hacia la década posterior con el mismo éxito.

Aquí se da un elemento muy singular dentro del género, el cual consiste en lo patriótico. Bajo la bandera de mexicanizar se adquiere un elemento simbólico en cuanto adquiere matices y características culturales propias. Bajo esta condición se pretende construir primero una aceptación y posteriormente una adhesión al sistema, en cuanto ya contiene estos elementos culturales. Dichos elementos son buscados desde el nombre de la agrupación, su música,

instrumentos ajenos al rock pero propios de la cultura, el lenguaje, y demás que llevan a conformar la identidad de un roquero.

Citando a Velasco: “Sin embargo, el riesgo que corre el rock mexicano es caer en un cierto nacionalismo “folkloroide” barato, ya que como dice Javier Velasco: “Ser nacionalista se ha vuelto algo así como un requisito para figurar en la lista oficial de los roqueros respetables. Nopales, sombreros, virgencitas: empeñados en la búsqueda de una honestidad elemental, los rockeros nacionales topáronse con la posibilidad de vivir de los clichés charros. Muy bonito, muy divertido, muy vistoso, pero la libertad creativa de mucha gente dispuesta a hacer lo suyo se está encontrando con la estorbosa obligación de jugar a las noches tapatías con la guitarra eléctrica” (citado en de Garay, 1993, p. 31).

Desde finales de los ochenta, y lo que llevamos de esta década, nos encontramos con un periodo de consolidación y búsqueda de una mayor identidad del rock mexicano, lo que ha conducido a la generación de producciones musicales que exploran, con mayor intensidad, la incorporación de arreglos melódicos y armónicos, casi como instrumentaciones provenientes de la música mexicana a las tradicionales “fuentes” del rock. Somos testigos de un proceso, al parecer irreversible, de hibridez rockanrolera. Por mencionar algunos grupos: Caifanes, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Café Tacuba, Jorge Reyes, Sangre Azteca, Jaime López, Los Amantes de Lola, Fobia, la Lupita, Santa Sabina, Tex-tex (de Garay, 1993, p. 30).

Esta hibridez rocanrolera también es testigo de cómo la sociedad mexicana en general en la década de los noventa se ve sumergida en un total proceso multifacético y multicultural debido a la ya apertura de los medios de comunicación masiva y al contacto con el mundo exterior. La influencia ideológica de los norteamericanos es ya una constante en la vida diaria de los mexicanos, el resultado total desde aquella ya lejana década de los sesenta y setenta. Sin embargo, la constitución de una ideología propia es ya notoria dadas las circunstancias que rodearon al genero hace apenas una década.

Para estos años su apertura hacia el gobierno ha disminuido. El gobierno comienza a entender que este joven sector también puede ser benéfico en medio de la crisis política y social que ha generado en el país la molestia del sector social hacia los malos gobiernos. Y los grupos de rock comercial serán una buena plataforma para el acercamiento entre estas dos partes.

Si bien, a finales de los setenta y principios de los ochenta se generó una diversidad musical ya mencionada, también a finales de los ochenta y principios de los noventa se vuelve a producir fusiones melódicas, dejando entrever al rock como un vehículo canalizador de emociones que posee gran capacidad multifuncional y que además deja entredicho que cada uno de sus subgéneros trae consigo ideologías, lenguajes, características, o mejor dicho, identidades que los harán representativos dentro de la escena rock. “La diversidad de géneros y estilos a que ha dado lugar el rock, desde el rockaville hasta el rock industrial, pasando por el heavy metal, el punk, el New Wave, lo que en su momento el grupo de rock mexicano Botellita de Jerez bautizó con el nombre de Guacarock, lo hace ser una música que como dice Martín Barbero: “Se produce no por abandono, sino por mestizaje, por deformación profanatoria de lo “auténtico”. No resultará extraña la repulsa, la condena o el desprecio que esa música suele recibir de aquellos que, en la derecha o en la izquierda, cultivan autenticidades altas o bajas” (citado en de Garay, 1993, p. 32).

Es un florecimiento cultural que se da en un medio ávido de un sentido distinto hacia la realidad, hacia las valoraciones; con el rock vemos la ampliación de un fenómeno tanto a nivel industrial, que cumple el requisito de espectáculo; pero también sociológico como fenómeno contracultural, con repercusiones psicológicas en cuanto una ideología y comportamientos.

Como señala Ávila: “El rock mexicano...llega incluso a proponer / o aportar vertientes locales de entre la amplia gama y formas que para entonces el rock contiene; aparece como propio, en parte porque cantarlo en español es condición y necesidad cumplida. Queda como producción nacionales etno rock, el rock urbano, el rock rupestre o la experimentación collage del *guacarock* de Botellita de Jerez” (citado en García Leyva, 2005, p 27).

Las propuestas musicales son diversas y van desde el guacarrock, el punk, el *happy punk*, el *hard core*, el rock alternativo, *ska*, rock gótico, progresivo, *heavy metal*, *speed metal*, *blues* y el *doom metal* hasta un sinfín de aleaciones y combinaciones musicales. Algunas bandas retoman bandera de corte político a raíz de la insurrección de los indígenas zapatistas de Chiapas, en 1994. Otros utilizan un lenguaje irónico, irreverente y abordan en sus rolas temas de amor, decepción, poesía, revolución, vida urbana, ecología y un largo etcétera (García Leyva, 2005, p. 27). Para estas fechas es ya común encontrar asociar al rock con causas sociales y tomarlo como tribuna, solo en algunos casos. Sin embargo, la variedad de temáticas que se desprenden de su sonido es la consolidación del género en cuanto un medio de expresión social, a diferencia de otros géneros musicales ofrecidos en nuestro país.

La infraestructura básica de espacios que dejó esta década, la mínima difusión de radio y televisión pese a todo, sirvió como medio de influencia para otros sectores que se había desvinculado del género como el caso de la clase media mexicana. Así mismo, la apropiación de dichos espacios sirvió como vitrina para las nuevas bandas de rock.

Pero también las juveniles tribus modernas, con la bandera del rock, lanzan gritos y mensajes al cosmos y, a pesar de las diversidades, limitados apoyos, reducidos espacios de creación, esporádicas tocaditas y la incipiente comunicación entre sí, se lanzan al abordaje de un tiempo y lugar que es suyo (García Leyva, 2005, p. 29).

La década de los noventa está marcada por la comercialización del género. La consolidación de la industria musical define ideas, modos, lugares y costumbres enmarcados hacia las ganancias. La conformación de una identidad basada en la comercialización es una característica de la década, por tanto, la diferencia de ideologías entre sectores sociales marca la pauta hacia el presente.

De la misma manera, los estudios de las áreas sociales hacia el género vuelven a tomar un segundo aire, si hablamos que el primero de ellos se da por la década de los sesenta más o menos. Tal relevancia proviene del apoyo de una parte de sus integrantes a movimientos sociales particulares de la década, por ejemplo, el EZLN.

En los noventa, el rock se mundializa como una gran industria, se asocia a fenómenos recientes; es un espectáculo, una mercancía, es parte del consumo. Se organiza por redes mundiales. Se convierte en tema de congresos académicos y estudios sobre juventud. Se asocia con iconos como Bob Marley, John Lenon, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, incluso con el *Che* Guevara, con el subcomandante *Marcos*, Zapata y otros personajes históricos. Las tendencias del rock se diversifican y también la gente que escucha ésta música. El rock en México, a partir de 1990, inició un ascenso difícil de contener. En esta década muchos grupos no están sujetos a los empresarios y crean sus propias compañías disqueras, realizan encuentros, foros, tocadas masivas, construyen paginas en la red Internet y se lanzan al abordaje de los jóvenes (García Leyva, 2005, p. 27).

A través de la historia que ha tenido el rock en nuestro país vemos como se constituyó como una forma musical de jóvenes y para jóvenes, que ha su vez a generado identidades simbólicas colectivas del resto de la sociedad, pero a su vez tiene un sector social particular que es la clase baja. A diferencia del rock comercial, el rock de este sector es el llamado rock urbano y contiene una serie de elementos tanto ideológicos, como de espacios de encuentro en común que lo hacen distinguirse del primero por varias razones.

El rock urbano podría decirse que es la continuación de la tradición que viene de los sesenta y setenta en cuanto a lo sonoro. Las críticas que se dan a través de sus letras abarcan desde aspectos amoroso, hasta pasar por descripciones de la vida diaria, hablar con sarcasmo, del desamor, etc., pero a diferencia del rock comercial, las críticas sociales son las que juegan un papel importante en cuanto son objeto de represión por parte del gobierno por la forma de confrontarlo.

La identidad del rock urbano esta conformada a través de una serie de ideas que lo hacen no venderse a ese sistema que tanto critican, de tener conciencia de los problemas sociales que viven a diario y del cual mucho sectores sociales no se dan cuenta dada la manipulación a través de la televisión y la radio. Para el rock urbano es constituir una forma de expresión a través de su música sin llegar a la violencia.

El rock es el lugar de realización de prácticas diversas que condensan determinadas relaciones de fuerzas existentes en contextos sociales específicos, expresa conflictos y contradicciones que se van constituyendo y articulando como puntos de apoyo, resultado de estrategias culturales y comunicativas diversificadas, ya que comunicar es poner la significación en discurso, comunicar es compartir y compartir es negociar el sentido de la generación y apropiación de los objetos culturales (de Garay, 1993, p. 44). Para tal caso, la importancia que tienen los espacios geográficos para la realización de dicha comunicación. A través de dichos espacios, las personas crean un espacio propicio, el cual acondicionan para generar todo un entorno ideal con todo un simbolismo necesario para generar las interacciones personales y que a continuación se describen con más detalle.

1.3 GEOGRAFÍA Y ARQUITECTURA DEL ROCK MEXICANO

Desde sus principios el rock fue duramente atacado y los chavos padecieron razzias, arrestos y humillaciones que a fines de los sesenta se convirtieron en francas golpizas y encarcelamientos, y las cárceles de México se llenaron de “presos macizos” (Ramírez, 1999, p. 150). Esto llevó a tener que buscar nuevos lugares de encuentro. Después de Avándaro, tanto el gobierno como los sectores conservadores crearon la falsa creencia que el rock era asunto del pasado, además, el apoyo de las disqueras fue nulo dadas las pocas expectativas que originaba el hecho de no considerarlo comercial.

Debido a la poca atención de los medios de comunicación, aunado a un panorama dominado por un monopolio como Televisa que resulta poco competitivo y muy influyente hacia la sociedad, dieron cabida a rezagar al género musical, dado la falta de espacios de expresión. Por otra parte, los puntos de encuentro en todo el país se limitan a los estados que centralizan las actividades económicas y laborales.

Los puntos de referencia para el rock mexicano han sido, básicamente, el Distrito Federal y los centros urbanos, como Guadalajara y Tijuana. En provincia es poco conocido el desarrollo del fenómeno y se manifiesta con rasgos singulares (García Leyva, 2005, p. 19). Por tanto, en

estos lugares es propicio que en los alrededores de la ciudad, en las zonas aledañas o en lugares abandonados como cines, bares, teatros, bodegas, etc., la gente encontrara un lugar de nadie para arrebatarlo al gobierno y poder disfrutar de las emociones y descargas psíquicas que implica estar en un concierto. La disminución de la conciencia individual que ocurre en toda congregación de masas para dejarse llevar por las emociones que transcurren antes durante y después del concierto.

Los rocanroleros nacionales tuvieron que recluirse en los hoyos fonquis y descubrieron que su público para entonces se hallaba compuesto por chavos marginales de las zonas más pobres de las ciudades. El rock mexicano, especialmente a través del TRI, logro expresar las inmensas carencias, frustraciones y represiones que padecían los muchachos más pobres (Ramírez, 1999, p. 151). El llamado hoyo fonqui se convierte en un lugar simbólico puesto que es tomado como objeto para liberar las presiones sociales, individuales que aquejan a diario al individuo.

Estos lugares que geográficamente implican, desde el momento de llegar a ellos, una serie de liberaciones de impulsos, que en un ambiente ordinario, el joven es incapaz de realizarlos, pero que en estos lugares la forma en que se acondicionan, es propicio para la preparación de ese rito que se llevará a cabo. Son lugares necesarios para lo que implica el estrés y la contención de tantas emociones, “Son muchos los grupos sociales que habitan la ciudad, pero la vida de los ciudadanos cada día es más distante de la convivencia y de crear núcleos de acercamiento. Con el fin de revertir esta tendencia, en los últimos años, diferentes grupos sociales han intentado promover actividades ‘alternativas’ que, en realidad, pronto se han convertido en actividades dirigidas a crear un mercado económico subterráneo: se vende alcohol sin permiso oficial, se cobra la entrada a los reventones sexuales —fiestas de la onda *gay*, fiestas de lesbianas—, a los hoyos fonquis y a las fiestas *raves* donde se distribuye droga del tipo éxtasis” (Torres, 2002, p. 36).

El hoyo fonqui es tomado como medio de expresión por parte de los grupos que van a tocar. Para tal caso, la diferencia vendría en cuestión de analizar el lugar tanto para el grupo que se presenta como para el sujeto que asiste como espectador. El fin del hoyo consiste en acudir a

la reunión de personas que comparten una serie de ideas y un lenguaje en particular. Las formas de vestir marcan una similitud que los hace sentir pertenecientes hacia dicha minoría social, y a su vez ajenos al sistema social en que viven.

Otra cuestión es el comportamiento que presentan tanto los sujetos como los grupos que se presentan, puesto que en ese lugar dan cabida a comportarse como quieran, la liberación de conductas inapropiadas en una sociedad en general, les lleva a desprenderse de cuestiones moralistas y represivas que no pueden realizar en su casa o trabajo.

Además, estos lugares también ofrecen la formación de un lenguaje particular que es propio de esa minoría. El uso de palabras altisonantes, el dialogo con el albur o palabras sencillas adheridas desde el movimiento de la onda son usadas en ese espacio que los hace sentir únicos y que les brinda un equilibrio tanto psicológico y sirve para descargar lo emocional.

Otro elemento característico del hoyo fonqui es el hecho de buscar un lugar propio que haya sido desechado por el gobierno como el caso de bodegas, cines o locales abandonados, los cuales son robados a ese sistema que se desprecia. Es una forma de agredir y responder a quien los ha agredido. El arrebato de estos lugares representa un elemento simbólico y de poder por parte de la minoría. El hoyo fonqui es un lugar que conlleva un sentimiento de abandono para darle una nueva causa que será la tocada. Lo mismo puede ser un terreno baldío, donde se baila con tierra, sin más características que la música que va a acompañar el lugar, que es los instrumentos y la música.

Estos lugares son propios para la venta de alcohol y drogas, por tanto la asociación del lugar a estos elementos es significativa en cuanto el lugar es sinónimo de venta de estas sustancias. Bajo estas sustancias, el lugar es presentado como un medio violento y agresivo, donde a través de sus bailes expresa el mayor clímax de liberación de impulsos y energías. Su baile característico es el slam y consiste en un movimiento rápido del cuerpo de pies y brazos, donde hay roces físicos, aventones y en ocasiones golpes.

Bajo este contexto, es notorio lo que representa como lugar geográfico el hoyo fonqui. Un lugar abandonado que guarda coraje hacia el sistema por el cual es rechazado y que a través de la conjunción de estos elementos le denota un simbolismo particular ha un sector social que pide tener voz y voto y que ha sido abandonado y reprimido a lo largo de su historia. El hoyo fonqui representa un simbolismo muy particular para el roquero en cuanto a medio de expresión y descarga.

Así mismo, la formación de lugares de más prestigio y calidad dista mucho de semejarse al hoyo fonqui. Este tipo de lugares esta constituido para otro tipo de clase social, que es la media y alta, donde se presentan grupos de renombre e internacionales. Como menciona De Garay: “En el caso de la Ciudad de México, existen diversos circuitos importantes por los que hoy deben transitar los grupos de rock: Rockotitlán, La última carcajada de la cumbancha (LUCC), Rockstock, Espacio Alternativo y/o bien en los múltiples ‘foros rodantes’ en los que se organizan conciertos a través de pequeñas compañías promotoras, o que puede darse en caso de que organizamos gubernamentales como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través del Programa Cultural para Jóvenes y las mismas instituciones universitarias brinden espacios a los grupos de rock. De tal suerte que estos canales constituyen las primeras: “modalidades de la transmisión cultural, por medio de las cuales las formas simbólicas se transmiten más allá de sus contextos de producción y se encuentran dotados de una disponibilidad en tiempo y espacio (Thompson, 1992:48)” (citado en de Garay, 1993, p. 39).

Por otra parte, nace en la Ciudad de México, un punto de confluencia, donde los jóvenes son capaces de convivir, de buscar, de intercambiar y de actualizarse en cuanto a noticias de sus grupos favoritos y de los nuevos que están por llegar, un espacio propio, por y para ellos, el Tianguis de Chopo. “El llamado Tianguis del Chopo se ha convertido en el principal espacio para la difusión y venta de cientos de demos, casetes o discos de muchos grupos de rock mexicano que no han podido, o no se les ha permitido, o simplemente no les ha interesado formar parte de los catálogos de las grandes compañías disqueras” (de Garay, 1993, p. 39). Este lugar sirve como punto de encuentro tanto comercial, pero a su vez, se puede enterar uno

de lo último que acontece en torno al medio. Los personajes que viven y conviven a diario en este lugar son personas que viven para el medio.

“El Tianguis del Chopo parece ser un fenómeno único en el mundo. A parte de la venta y trueque de discos nacionales y extranjeros, en el Chopo se venden libros, videos, ropa usada, accesorios, instrumentos... y todo lo imaginable que se pueda relacionar con la música” (Paredes, 1992, p. 20). En el tianguis del Chopo se puede encontrar toda una variada gama de objetos, pero al mismo tiempo una variedad de interrelaciones sociales. Un espacio donde se construye un lenguaje, modos de conducta, un lugar donde se conocen experiencias personales de grados significativos. La capacidad de liderazgo e influencia es apreciable en cuanto uno encuentra todo tipo de personajes relacionados al género, desde cantantes que van a visitar, músicos, organizadores, etc.

Desde un lado político, es “su genuina autonomía, que es lo que más parece molestar a las autoridades. En el Tianguis del Chopo no hay clientelismos políticos, acaso sea el único tianguis callejero en el país” (Paredes, 1992, p. 22). Un lugar independiente que construye sus propias reglas y se vale por sí mismo. Un lugar que representa en esencia la propia ideología del rock. Como dice Padilla: “El Tianguis del Chopo a generado un particular estilo de “mercadeo”, creando sus propias formas de intercambio y un sentido estético y simbólico propio, conformando así un complejo cultural urbano típico del rock en México” (citado en de Garay, 1993, p. 58).

Pero la historia del Chopo ha transcurrido de igual forma que la del mismo rock. Muchas fueron las dificultades y obstáculos que se tuvieron que esquivar para poder tener un espacio propio. El nombre se debe a que este Tianguis originalmente se instalo en el museo Universitario del Chopo, aunque ha tenido que peregrinar por las calles de la ciudad debido al rechazo y hostilidad de vecinos y autoridades delegacionales, Señala Medina: “Los vecinos de las calles donde se ha establecido el Tianguis se quejan constantemente de la presencia de tanto “vago” y piden patrullas para que los vigilen o por su cuenta se encargan de hostilizar al personal, lavando con agua desde arriba de los edificios porque van a barrer” (citado en de Garay, 1993 p. 58).

Para el caso de los conciertos masivos, la ciudad de México se ha adaptado acorde a las necesidades actuales, ha creado espacios con equipo de sonido e infraestructura de muy buen nivel, reconocidos a nivel nacional e internacional, tal es el caso del Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes. El problema reside en que únicamente llegan a tocar grupos de renombre internacional, nuevamente dejando de manifiesto que al rock nacional se le deja de lado, sobre todo, los grupos que vienen pisando desde abajo, intentando abrir puertas y reclamando una igualdad en derechos para todos ellos. Caso contrario en la actualidad es el remodelado salón Vive Cuervo donde se les da un poco más de apertura a los grupos de renombre medio y a los teloneros que comienzan.

Las discotecas o centros nocturnos se convirtieron, desde principios de los años setenta, en otro de los medios de transmisión cultural del rock. Existen en general tres modalidades: los recintos donde se programan exclusivamente las grabaciones de los grupos, aquellos en los que los músicos se concretan fundamentalmente a “reproducir” el sonido de las canciones de los grupos de rock de más éxito, y por último, espacios donde se presentan directamente grupos de rock con nombre propio, desde los que están iniciándose en el negocio, hasta aquellos que se sitúan en la frontera de la fama (de Garay, 1993, p. 70). En las últimas dos décadas se han convertido en un pilar indispensable de espacio cultural y necesario ya en la vida nocturna de la Ciudad. Son lugares donde curiosamente se mezclan tanto pasado y presente, nostalgia y alegría,

Como señala Frith, el público que asiste a las discotecas: “Quiere bailar, a veces arrimarse, quiere que lo sorprendan con algo nuevo, que le recuerden cosas con temas tradicionales favoritos, quiere volver al pasado con canciones antiguas y vivir el presente con los ‘hits’ actuales” (de Garay, 1993, p. 70). Lugares donde mezclar emociones de todo tipo en un espacio relativamente corto de tiempo. Un lugar propicio para desprenderse de todo tipo de energías, vías de liberación para toda la carga que arrastra el tedio diario de la vida citadina, los problemas familiares y personales. Pero también para crear nuevas formas de contacto social.

El problema presentado a través de la historia es la falta de lugares para los grupos. Las pocas oportunidades y la negativa de parte de autoridades dejan de manifiesto la lucha existente hasta nuestros días entre el gobierno y el género.

Los fanzines, barrios, fiestas, escuelas y en ocasiones grabaciones independientes son los medios cotidianos para los grupos. Algunas discotecas se abren ocasionalmente a los conocidos, pero son pocas y nunca para el grueso de las tendencias. Tampoco hay suficientes bares donde tocar cotidianamente (Paredes, 1992, p. 19). En el caso de las escuelas y barrios, al no haber otros lugares disponibles para tocar, estos dos últimos se han presentado como una opción desde la década de los setenta, puntos de encuentro con mucha historia donde asisten las ahora llamadas bandas de las colonias populares y donde las nuevas generaciones comienzan a tener un verdadero contacto con el rock.

Quienes persisten en el afán de hallar espacios propios, logran trascender la imitación, y extraen del rock ventajas psíquicas desconocidas en su ámbito (Paredes, 1992, p. III). Estas ventajas han sido extraídas sobre todo de los Estados de la República donde el rock no tiene mucha influencia y donde apenas se hace escuchar. En los pueblos y las capitales de algunos estados, las escuelas son la principal vía de contacto con el mundo del rock. Los jóvenes comienzan a conocer a los diversos grupos y a escuchar sus canciones tanto propias como algunos covers de grupos más famosos, para después comenzar a crear más espacios de apertura cultural en dichos lugares. En algunos ejemplos como Guerrero, García Leyva nos pone en claro el esfuerzo de los jóvenes para poder tener lugares propios llamados colectivos, y en algunas ocasiones la apertura de estaciones de radio con más promoción para el rock, aunque sea en espacios de pocas horas, pero donde se escuchan las canciones clásicas y del momento y en ocasiones sirven para informar de problemáticas sociales del lugar o a nivel nacional o para hacer un recital de poesía, etc.

Unos chavos van y regresan; otros se quedan pero salen cada vez que pueden, y todos ellos traen al pueblo disco, casets, videos, devedés, que expresan otros gustos musicales y nuevas formas de vestir y de hablar, y éstas penetran con fluidez porque eso precisamente se necesitaba; poco a poco, ni que nadie se lo proponga, se inicia una contracultura, o una cultura

alternativa, de resistencia, que trata de eludir y compensar la aplastante maquinaria cultural del régimen, el cual, a través de las escuelas y la televisión, de música y películas, establece los patrones de “modernización” del país. Desde el principio, el rock humaniza, sensibiliza, hace que el joven trate de ampliar sus perspectivas y por eso ocurren peregrinajes de cientos de kilómetros y mil incomodidades para ir al Tianguis del Chopo. Después de eso, viene la creación de colectivos que luchan por expresarse y que en un principio lo hacen a través de fanzines y las clásicas vías dionisiacas del reventón, lo cual les genera problemas sociales. Para entonces ya hay varias bandas roqueras, algunas tocadetodo, para fiestas, aunque de espíritu rocanrolero, y otras que desafían los gustos impuestos y perseveran en lo que más les gusta: metal, punk, reggae, ska o su fusión preferida (García Leyva, 2005, p. 9).

Otro lugar de encuentro acondicionado sobre todo en las ciudades fueron los lugares abandonados como bodegas o cines. Como dice Arturo Ortega: “Casi todos estos cines abandonados están en colonias viejas, históricas. Se podría recuperar toda esa memoria, la historia oral. Invitar a platicar a los viejos músicos, a los viejos soneros, a la gente que hacia cha-cha-cha o bolero. A los sonideros. Un lugar donde puedas simplemente sentarte a platicar en ciertos horarios, o a escuchar música grabada interesante y variada, plural. Hasta tener un espacio para que los grupos de rock ensayaran; los cines son tan grandes que te permiten tener muchísimos rincones, administrados por horarios” (citado en Paredes, 1992, p. 135).

Como hemos visto son muchos los problemas que representan los espacios geográficos para la apertura del rock. Como señala Ramírez: “Hay una infraestructura, aunque elemental y deficiente, que representa un verdadero *underground*. Las puntas visibles son el Tianguis del Chopo, el de los domingos en el zócalo de Coyoacán en la Ciudad de México; también el de guanacos, alias Guadalajara, que ha sufrido represiones constantes, Tepoztlán, San Miguel de Allende, Cipolite, Palenque o playa del Carmen son otros sitios de visible actividad alternativa” (Ramírez, 2004, p. 154).

El género del rock y sus múltiples manifestaciones han sobrevivido a lo largo de la historia de manera independiente, sin subsidios ni paternalismos. Vemos como lo marginal resiste

heroicamente en un ambiente donde el querer ser independiente es visto socialmente como oponerse a las reglas, estar en contra de las instituciones.

Por último, encontramos un lugar que siempre ha estado ligado al rock desde sus inicios como el espacio por excelencia, propicio para contar un sinfín de historias, punto clave en el desarrollo del movimiento; la calle. “La calle, el inmenso teatro que unifica los ruidos, exalta y difumina las experiencias, admite las libertades y las minimiza en los congestionamientos. De la calle, recinto de la vitalidad y de la inercia, un sector del rock mexicano extrae la identidad que no le proporcionan los conservadores, los vanguardistas, la industria cultural. Basta ver en las tocadas el modo en que el público inventa con rapidez su personalidad única, su entramado de fiesta y solidaridad, o en la manera en que se da el juego coreográfico de los rockeros y espectadores: allí se recrean los movimientos que la calle auspicia y aplasta al mismo tiempo” (Paredes, 1992, p. XII). Este es el lugar donde inicia toda la descarga de energía roquera, pero también donde finaliza. Es a través de estos lugares donde los jóvenes manifiestan su rechazo al gobierno, a la estructura moralista que ha imperado en sus vidas, todos los valores se dan por desgastados y muchas son las vías de las bandas para expresar toda esa cólera, todo su enojo y fastidio en este lugar lleno de sueños e identidad. En las calles, las bandas obtienen un lugar propio, es su territorio marcado por ellos y donde las reglas son echas también por ellos.

1.4 LENGUAJE

El lenguaje es una herramienta psicológica fundamental en el desarrollo del hombre. Utilizamos el lenguaje como medio de comunicación entre individuos en las interacciones sociales. Así mismo, este también nos posibilita cobrar conciencia de uno mismo y ejercitar un control voluntario de nuestras acciones.

Partiendo del estudio de la escuela histórico cultural, el lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, por tanto, el lenguaje es una herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento. El lenguaje está relacionado con el pensamiento, en tanto este es un proceso mental.

Para Vigotsky, las herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas, y las capacidades de pensar, sentir y actuar depende de dichas herramientas para desarrollar funciones mentales superiores. El lenguaje es la herramienta psicológica más importante para el hombre. Así mismo, las diversas escuelas psicológicas ven en el lenguaje un elemento fundamental para el desarrollo tanto individual como colectivo. Para el presente estudio, la música es tomada como un lenguaje.

Como señala Rusell, el lenguaje verdadero (humano) “implica la combinación libre de símbolos únicamente limitada por las reglas lógicas de la gramática y de la sintaxis, que, a su vez, expresan *relaciones entre* símbolos y, por lo tanto, simbolizan *relaciones entre* cosas e individuos y acontecimientos” (citado en Zygmunt, 2002, p. 92). Y en la música, las letras han encontrado un verdadero simbolismo entre estos individuos y los acontecimientos que giran en torno a él.

Este lenguaje lo hace notar el hombre en los diferentes géneros musicales que crea y es en ellos donde da cabida a toda una serie de ritos, para poder liberar toda su carga de energía, sea a través de bailes, del contacto corporal, o en espacios donde se congregan una gran cantidad de personas para saltar, empujarse, al ritmo del sonido, pero también, coreando las letras estas mismas canciones; porque como dice de Garay: “Las letras poseen un significado desde el comienzo, y son de alguna manera verbalizaciones del mundo vivido por la juventud de cada época” (de Garay, 1993, p. 26).

El mexicano a través de sus canciones ha intentado expresar una sensibilidad característica en los diferentes géneros que han contribuido a la diversidad cultural mexicana. Pareciera que a través de la música trata de decir lo que no se atreve estando en condiciones normales. Uno de nuestros grandes compositores de la música pop mexicana es Agustín Lara. En sus canciones se refleja toda una larga época de la sensibilidad del mexicano habitante de la Ciudad de México. (García, 1972, p. 127). Este tipo de expresiones refleja el uso de la canción como un lenguaje muy singular para reflejar históricamente un medio social particular.

Los tiempos de este gran cantautor son el fiel reflejo de una época que deja de manifiesto en sus canciones cierto tipo de características emocionales de una generación, que pareciera

marcada por un sueño romántico de anhelos que como dice García: “Los inmigrantes empiezan a constituir la parte medular y fundamental de la Ciudad: la clase trabajadora y la clase media. Y esta parte medular y fundamental de la estructura de la ciudad, refleja sus anhelos y aspiraciones en las canciones de Agustín Lara, el padre del blues urbano mexicano... Las canciones de Agustín Lara coinciden en ‘espíritu’ con las de los *bluesmen* porque reflejan el mundo del placer que el burdel configura” (García, 1972, p 127). En sus canciones deja de manifiesto un sentimentalismo propio que abarca toda una historia en la vida del mexicano. Aun en día, en las nuevas generaciones no es mal visto cantar canciones de este compositor con todo y la brecha generacional que los separan.

Pero en el rock mexicano se dan matices diferentes a lo que tradicionalmente se escucha y se canta en México. Por que García Leyva señala muy bien “El rock y la cultura que lo acompaña inevitablemente enfrenta la incomprensión, la intolerancia y la represión, desmesuradamente violenta en ocasiones, que obliga a reconsiderar a la sociedad y a uno mismo” (Cit. En : García Leyva, 2005, p. 10). El rock trae consigo condiciones distintas a las que jamás se hubieran imaginado las instituciones. Y lo deja de manifiesto en su música. El rock es uno de esos medios donde se puede dejar fluir todas las descargas emocionales, pero no solo hablando de lo que representa como fenómeno contracultural, con toda su simbología, con todo ese lenguaje a través del cual se logran comunicar las bandas, los roqueros, ni tampoco refiriéndome únicamente a los espacios culturales que poseen ese significado único que les ofrece para descargar lo que llevan dentro a través de sus pintas, de los graffiti, ni de todo el proceso que represento el hecho de tener una ideología contradictoria a un sistema por demás inoperante para una juventud de constantes cambios; sino el principal sostén del rock desde sus inicios que fue lo que le hizo que voltearan a verlo como algo distinto a todo lo entonces diseñado como medio de diversión, su música.

El rock es quizá la única forma musical que en el contenido de sus letras “dice lo que otros callan”, motivo importante por el que llego a considerarse al rock como una contracultura, en particular por la constante referencia y critica, evidentemente no en todos los grupos, al mundo social en el que vivimos: discriminación racial, guerras, pobreza, derechos humanos, drogas, deterioro ecológico, corrupción gubernamental, crisis de valores familiares, sociales, etc. (de

Garay, 1993, p. 26). Es el único medio que a través de la música se sincera en decir las verdades que las personas sienten de un mundo que cada vez entra más en caos, que su sistema ha llegado al límite de poder controlar a las personas a través de sus reglas, valores, instituciones, que deja ver los problemas psicológicos del capitalismo, inmerso en problemas de depresión, angustia, estrés, baja autoestima, problemas existenciales. Pero también es un lenguaje.

Desde una perspectiva personal, creo que al intentar estudiar al fenómeno del rock tendría que llevarlo no al estudio que cumple como fenómeno social, en cuanto a dividirlo en partes y diseñar toda una compleja estructura donde se conjugan su simbología, sus ideales, sus lugares, su lenguaje, su manera de vestir, etc.; sino más bien a la raíz misma que cumple en cuanto complejo proceso psicológico y mediatizador. La música es en sí la base misma del rock, su raíz, o como quiera llamársele.

A través de la memoria ofrecida en las canciones se puede recuperar y analizar las diversas etapas por las que a atravesado nuestra sociedad. El recuerdo de dichas estructuras ofrece una conformación en la identidad misma tanto de las minorías como de la cultura. Dicho de otra forma, la canción es también un lenguaje de una generación. Sus necesidades y deseos se enmarcaran detrás de estas.

Porque el rock en sí es un movimiento que como dice Gilberti “Lo que atrae a los adolescentes no se limita exclusivamente a la identificación con las canciones de protesta, sino que el rock funcionaría como mecanismo mediatizador entre el mundo en el cual el adolescente deberá integrarse (aún rechazándolo), y una esperanza de redención conducida por líderes de la música y el canto, y que son semejantes a los adolescentes en sus rebeldías. De no contar con resortes adaptativos, es posible que el rock no hubiese perdurado en dimensión y calidad como lo ha hecho. Paradójicamente, la adaptación reside en funcionar como contraproyecto de los proyectos avalados por lo que se denominará ‘el sistema’” (Gilberti, 1996, p. 137).

Por tanto el rock cumple funciones de cierta forma elementales en la formación del individuo para su posterior desarrollo en la vida adulta, donde las canciones y la música serian las vías

de un proceso de relaciones emocionales relacionadas a la vida de la persona. Sin querer afirmar esto, la importancia que tiene la música rock para la expresión de toda una generación pero también para la transmisión de los valores e ideologías de esta a la siguiente, son objetos de gran importancia para poder comprender las necesidades que surgen en estas nuevas generaciones y también para poder determinar psicológicamente como están marcadas éstas mismas. Es necesario conocer el tipo de identidad que se produce a partir de un movimiento por decirlo de alguna forma, de hibridación cultural, para conocer esos matices ya propios e identificatorios que le ha otorgado un carácter ya propio; pero conocido desde su interior mismo, que es su música. Su lenguaje es descriptivo para determinadas generaciones.

Porque como dice de Garay: “En síntesis, el texto musical del rock, sus ritmos, melodías, armonías y tonalidades, así como el texto de las letras de las canciones, son dos conjuntos estructurados e interrelacionados que deben analizarse de manera conjunta (1993, p. 27). Es una totalidad que debe analizarse de manera conjunta y no separar cada una de sus partes intentando creer que lo que hace la diferencia es el ritmo, o la letra, etc.

Por que la música rock cumple funciones más allá de ser solo una moda o un sonido común. Entonces, el rock, para los adolescentes, funcionaría como un proceso iniciativo de pasaje, como despedida de las ilusiones ávidas en la infancia y pubertad, revitalizadas a través de sus canciones y música. Posteriormente, innumerables adultos las desactivarán y resignificarán, una vez ingresados en el mundo de las obligaciones, aunque no todos los adultos resultan desvitalizados en lo que hace a rebeldías, denuncias, protestas, insurrecciones y desafíos (Gilberti, 1996, p. 137). Dentro de este conjunto hay un lenguaje, tanto en el ruido sonoro como la letra; así mismo, se trasmite también en el comportamiento y en las ideas que conlleva el género.

En cuestión del lenguaje en la canción, es el ruido el que trasmite la agresividad del género. Para las letras, pasan años para crear un lenguaje escrito. Citando a Rascón: “En México comienza a tener importancia la letra en las canciones de rock a partir de la década de los sesenta. Dentro del marco de las canciones de rock, han surgido desde el 65 letras más reflexivas en los grupos mexicanos, como las rolas “Por eso estamos como estamos” de los

Apson, “Deja que Ruede” de los Yaqui y “Apriétalo” de Los Belmots (Rascón, 2003, p. 58). Aún así, el rock mexicano en sus canciones no tiene una fuerte crítica para lo que significa este movimiento, como lo tendría en otros países, son las primeras composiciones <con un verdadero sentido reflexivo. Aún se encuentra sumido en el cover.

Cuando el género en México lleva a describir a través de la letra en español la inconformidad es cuando el lenguaje conjuga tanto los elementos sonoros como la letra y se complementan como medios de influencia hacia el sector juvenil.

Como dice Gilberti: “Un gran porcentaje de las canciones proponen una crítica ácida de la realidad, intentando asumir una postura diferente de la tradicionalmente elegida por los adultos... También se puede escuchar la burla concreta a las autoridades constituidas, el desafío a los dogmas religiosos y las renunciaciones respecto al precio que es necesario pagar para tener estatus. Algunas bandas son más explícitas que otras pero en general las críticas no son tibias” (1996, p. 191). El medio de expresión del que se vale el rock para hacer todo este tipo de denuncias es lo que atrae al joven, es un modo de decir que se puede expresar, intentar romper los tabúes, las normas, los valores a través del relajamiento que ofrece el rock. Porque como señala García: “El lenguaje está para amoldarse a los términos que el estado de la sociedad requiere” (1972, p. 51).

La influencia de expresar una crítica social proviene nuevamente de las bandas extranjeras pero con la incorporación de elementos culturales propios como el lenguaje, que es en español, se percibe un cambio en la estructura del movimiento y una necesidad de penetración cultural por parte de este.

En los años setenta el rock se hizo más libre y elástico, se extendieron las formas musicales con la libre improvisación. Las temáticas de los textos contenían asuntos socio-políticos (Torres, 2002, p. 66). Marcan toda la naturaleza de un mundo cada vez más sombrío, que no deja posibilidad de aspirar a algo. Gilberti dice: “Si analizamos las letras de las canciones que existen, advertiremos cómo desde sus comienzos interpretaron a la frivolidad del mundo, en tanto naturalizaba aquello que debía ser denunciado” (1996, p. 189).

En esta etapa el cambio es presentado a través del discurso en el género. El tocar covers representa al género del rocanrol en cuanto es una propuesta imitativa y su lenguaje se limita a los ruidos sonoros. Con la aparición de músicos roqueros el lenguaje escrito presenta esta nueva alternativa, pese a que el sonido y los moldes propios del género son los mismos. Se comienza a retratar escenas de la vida cotidiana y aparecen las primeras cuestiones políticas, pero su lenguaje está dirigido en especial a las temáticas de amor.

El personaje contracultural de esos años es sin duda Alex Lora, del Tri. Lora advierte como nadie las transformaciones de la “obscenidad” y lo usa como lo que ya es: recurso humorístico, forma hipócrita del afecto y de la autocomplacencia. En sus letras el *Tri* observa, desde una sociología eficaz, la psicología levantisca y desamparada de aquellos que ríen felices si Lora grita: “A callar, hijos de su chingada madre”. Y en Lora —en su astucia, en su encrespase en las maldiciones que son saludos cariñosos, punta de cabrones— se identifica la banda, el sinónimo adolescente y juvenil de la gente, la hija respondona del pueblo, el fluir relajado de chavos de predilecciones similares y destinos previsiblemente idénticos (Paredes, 1992, p. V).

Como alguna vez dijo Pete Townshend, guitarrista y principal compositor del grupo *The Who*: “Creo que el rock puede hacerlo todo, es el último vehículo para decir cualquier cosa, para destrozarse cualquier cosa, para matar y para crear (...) El rock es un reflejo de lo que está ocurriendo alrededor. Si lo que ocurre es caótico, se puede extraer un orden de ese caos llamándolo caos” (citado en de Garay, 1993, p. 27). Ese reflejo es el que en México Lora transmitió generacionalmente y que muchos músicos han dejado como sello característico

Más adelante con la incorporación de los diferentes subgéneros que han salido a partir del rock, como una forma de identificación más personal en cada uno de estos dentro de su música, llámese punk, ska, rock urbano, progresivo, etc., se deja notar en el ritmo, la melodía, sus diferencias dentro de cada uno de estos, aunque muchas veces la letra es poco variable en cuanto a la crítica social se refiere; puesto que a pesar de tener una identidad propia, su

enemigo en común sigue siendo ese sistema. Son realidades culturales distintas propias de un país culturalmente diverso.

Porque como afirma uno de los integrantes de un grupo de rock llamado Cristo, en el estado de Guerrero: “El rock siempre ha tenido como parte central los mensajes, y más que nada el mensaje o la fuerza de sus palabras” (citado en García Leyva, 2005, p. 95). El análisis y discusión en cuanto al uso de la letra y la música será abordada nuevamente en el capítulo siguiente.

Lo que si es cierto es el mensaje que trata de transmitir las canciones. A través de las canciones se comenzó a decir que aquello que siempre se había planteado como natural, inamovible, esperable y necesario, no lo era. Las letras comenzaron a aludir o a referirse directamente a la familia y a las funciones maternas y paternas, redactando críticas rigurosas. Kurt Cobain canta: “La angustia adolescente se liquidó bien/Ahora estoy viejo y aburrido/ Señalándose a sí mismo el juez, juzga (...) Mientras mis huesos crecían como dolieron/ Dolieron realmente mucho/ Intenté tener un padre/ pero en cambio tuve un ‘pa’/ Solo quiero que sepas/ ya no te odio/ no hay nada que pueda decir/ que no haya pasado antes/ Servir a los sirvientes, ¡OH no!/ El divorcio legendario es un plomo” (Gilberti, 1996, p. 191). Es la función que cumple en cuanto elemento social es, tratando de darle el equilibrio que merece en cuanto a su melodía, ritmo, letras, lo cierto es que cumple con la función de vía de expresión, pero también de canalizador, son funciones sociales, en cuanto a demandas y protestas lleva dentro de ella, pero al mismo tiempo psicológicas por cuanto al movimiento de emociones se refiere; es un proceso psicosocial que no se debe de dejar de lado.

Así como los predicadores y los revolucionarios, lo mismo que los pensadores de cada época, hablaban —hablan— de los síntomas sociales, el rock los musicaliza y hace circular sus denuncias y repudios. El rock, por medio de las conductas de sus líderes, protagoniza reclamos que estima imprescindibles: astros mayores del rock producen conciertos a favor de los derechos humanos o destinados a informar acerca del SIDA, etc. Los textos pretenden oponerse a la trivilización y a la indiferencia, a la nadificación, a veces burlándose de sí

mismos, y por momentos parecen encerrados en la urdimbre de la nada, tejida en el fin del milenio (Gilberti, 1996, p. 190).

No se puede dejar de lado un fenómeno que no es único de México, sino que es considerado el mayor fenómeno a nivel global, un fenómeno contracultural que lo mismo se puede presentar en las clases sociales más bajas, pero al mismo tiempo es transmisor de mensajes que llegan a las clases más altas; un movimiento que lo mismo junta al joven adinerado, pero al mismo tiempo baila y canta al lado del hijo del obrero, que al momento de estar cantando, de dejarse llevar por el líder del concierto, que al mismo tiempo es visto como el máximo representante pero influyente, aquel que es el que transmite esos patrones de comportamiento que van generar ese choque de emociones, esa alegría de poder expresar sin ningún reproche lo que siente al sistema, que también trae consigo ese enfado y rechazo a sus instituciones, pero al mismo tiempo refleja la tristeza de conocer su situación y que mediante el ritmo y la letra de la canción se guiará en descargar toda esa variada gama en un breve lapso de tiempo. La forma en que el espectador interpreta sus propias emociones, pero al mismo tiempo surge de ingenio y a la vez admira todo el hecho creativo. Es a través de la música que el espectador, pero al mismo tiempo el grupo, desprende energía que durante todo el concierto ira moldeando ciertos patrones de comportamiento.

Bajo este esquema, hay una relación dual en cuanto tanto un grupo como un espectador se convierten en fuentes y blancos de influencia. Es una relación de emisor y receptor, que se altera bajo una serie de ambientes y estímulos, de formas muy variadas, pero presentando a la minoría como un grupo activo y constante desde sus orígenes. Incluso la misma innovación dentro del género permite ver el surgimiento de nuevas minorías con ideologías e identidades muy particulares pero que terminan desprendiéndose de este mismo género. Esto lo abordare en el capítulo dos.

Tal vez, es por esto que surgen una variada gama de preguntas en torno al rock, ¿Porqué persiste el rock?, ¿Qué se trae?, ¿Qué abandona?, ¿Qué incorpora?, ¿Qué deteriora?, ¿Qué construye?, pero también ¿Cómo lo refleja?, ¿Por qué es capaz de expresarlo?, ¿Cómo lo transmite?, las generaciones son una importante fuente de información para la comprensión de

dicho fenómeno; es a partir de la experiencia de cada individuo donde se puede partir para comenzar a entender mejor como es que este fenómeno contracultural a perdurado hasta nuestros días y que tipo de identidad es la que ha construido en nuestro pueblo a partir de la apropiación de rasgos propios de la cultura mexicana como veremos más adelante. El cambio no se produce, como en un teatro, día tras día, sino generación tras generación.

1.5 LA IDEOLOGÍA

La ideología se encarga de reconstruir el pasado dado la necesidad indispensable de una sociedad de poseer una conciencia histórica. Dado que esta no se relaciona con el simple recuerdo de hechos históricos como pasaron realmente, sino que implica una lectura del pasado, es bajo este marco donde se juega la ideología.

La ideología es tomada como un término que atribuye diversos significados, usos y definiciones. La realidad que desprende cada persona la lleva así mismo a comprender a ésta de diversas maneras. De esta manera, la ideología es tomada como un método, y bajo este término se concibe las concepciones que abordan a ésta en el curso de la historia. El término ideología toma un significado particular en los trabajos de Hegel y Marx. En este último se considera a la ideología un conjunto de creencias con las que las personas se engañan a si mismas. Una teoría que expresa lo que son dirigidos a pensar (en lugar de lo que es verdad); una falsa conciencia.

Partir de los conceptos teóricos y las discusiones acerca de ésta no es un punto que se pretenda desarrollar en este apartado, sin embargo, la necesidad de incluir a esta radica en la importancia que tiene en cuanto aporta características que definen a una minoría o mayoría, completando parte de la identidad tanto del individuo como de la colectividad.

Para el caso que se plantea en el presente trabajo, la ideología es un elemento que puede ayudar a analizar las formas que adopta el recuerdo social. Dado que esta se presenta en todas las colectividades y es uno de los rasgos que destacan en todo grupo social, es importante conocer la ideología que contiene cada grupo social, como en el caso del rock urbano.

La ideología que presenta es la de expresión y esta va encaminada hacia la crítica social. El gobierno es tomado como una de las bases del problema dado que siempre termina perjudicando a las clases más pobres. Su música es tomada como un medio de expresión y contestación a través del arte. Para el roquero urbano no es necesario el uso de la violencia y la armas dado que la música es su vehículo. El significado de urbano es distinguir a estos grupos minoritarios por su contenido musical. Es la música de los jodidos, de los pobres. Pero el elemento de la música es tomado como un objeto de expresión más, complementado por toda una serie de costumbres, modos de vestir, lenguaje e ideas, que juntos los lleva a conformar, con todo este conjunto ideológico, su identidad como colectividad y como individuo.

Como hace cita García Leyva: “los roqueros y punks se refieren al *sistema* como aquellas instituciones gubernamentales, la escuela, las autoridades, la iglesia y a figuras de autoridad que les señalan el deber social y que los chavos rechazan para no ser domesticados o incorporados a una sociedad que los niega tanto en el discurso como a través de actitudes discriminatorias” (2005, p. 43). Por tanto en la calle a través de pintas en las paredes o en las plazas de las delegaciones, municipios o en los kioscos de los pueblos dibujan una serie de símbolos, ya sea de anarquía, símbolos roqueros, escribiendo el nombre de sus bandas en graffiti, o simplemente símbolos de amor y paz. Con esto le otorgan un valor simbólico a estos ambientes y encuentran un lugar de identificación que se apropian.

El contenido de las canciones urbanas intentan describir situaciones de la vida cotidiana como son las vivencias que se tienen en el barrio, la calle, situaciones con el manejo de alcohol, drogas, sometimientos por parte de las autoridades (policías, gobierno), dado que estas situaciones son las que viven cotidianamente las clases bajas.

Aun el mismo baile representa una ideología dentro del ambiente urbano. El baile contiene elementos tanto simbólicos como ideológicos en cuanto se refiere a bailar como se siente. Este estilo de baile solo aplica para canciones demasiado movidas. El slam es el baile recurrente dentro de las tocaditas y consiste en movimientos donde a veces se llegan a proporcionar uno que otro golpe.

Dado que el presente trabajo tiene como método la historia oral, la ideología puede considerarse como un recuerdo social. La memoria individual y colectiva influye en las prácticas sociales. Así mismo, también puede intervenir en la reconstrucción del pasado dado el papel que juega la conciencia histórica en una sociedad, ya que a través de ésta se entiende el pasado como una lectura por parte de los protagonistas y es en este proceso donde la lectura juega un papel importante de la mano de la ideología.

El recuerdo de hechos históricos tal como pasaron (para el sujeto) deja de lado la objetividad del suceso en cuanto entran en juego mecanismos subjetivos relacionados con la percepción de realidad de la persona; la forma de construir su personalidad e identidad, basada en la ideología, en muchas ocasiones permite tener otros parámetros distintos a los que se conocen por la historia oficial.

Conociendo la memoria colectiva de los sujetos que vivieron dicho movimiento social, es posible hacer una reconstrucción de pasado el cual nos lleve a vincular situaciones y acontecimientos recordados a través de deseos, miedos pero también inclinaciones del presente, manejando con estos elementos todo un marco ideológico. Las prácticas sociales de cada minoría son sostenidas a través del recuerdo individual y colectivo.

En el capítulo tres se abordará con más detenimiento el uso de la historia oral y la memoria colectiva, lo que si quiero dejar claro es la manera en la que ideología toma importancia en la medida que determina el tipo de conciencia en un individuo y un grupo; así mismo, las características particulares que ofrece cada grupo social están determinadas por estas mismas. Los valores y el discurso que ofrezca cada ideología encaminará gran parte de la realidad que denota cada individuo.

CAPITULO 2

LA REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL ROQUERO MEXICANO

El rock urbano mexicano constituye, más allá del entretenimiento entre los adolescentes, una forma en la construcción psíquica, además de determinar ciertos aspectos de identidad e influir en determinados tipos de comportamiento. Si seguimos la línea de Lotman en el sentido de que “La adopción de éste o aquel lenguaje simbólico influye activamente en el comportamiento de los hombres y en el camino de la historia” (citado en Lotman, 1998, p. 182), el rock puede ser tomado como un elemento simbólico que surge en medio de una crisis que conlleva a conformar cambios sociales (valores, costumbres, estilos de vida, modos de comportamiento, etc.) con un lenguaje propio adoptado a través de su música, pero que a su vez posee elementos capaces de ser asimilados y además modificados a las propias culturas. Aunado a esto, la influencia que genera en la población a la que va dirigida.

El lenguaje que se expresa a través de la música puede llegar a influir en las formas de pensar de quienes reciben dichos mensajes. Si bien, la vida cotidiana que se vive en el país con las siempre presentes problemáticas de violencia intrafamiliar, de pareja, problemas económicos, políticos, existenciales, etc., hacen que las personas busquen maneras de descargar dichas presiones, tensiones y desahogar sus impulsos que representa el estilo de vida actual, hay que tomar en consideración que muchas de estas formas de llamado entretenimiento (en algunos casos) hoy en día parecen ser más que simples modos de diversión y constituyen formadores de estructuras psíquicas y estilos de comportamientos más complejos en cuanto al uso de elementos (medios, símbolos y comportamientos) se refiere y sus modos de empleo.

Las diversas temáticas que se abordan en las canciones de rock van desde el hecho de ser melodías de amor, desamor, pasando por el destrampe, las adicciones hacia el alcohol u otras sustancias hasta llegar a tratar de ser críticas sociales. Sin embargo cuando observamos la influencia que llegó a tener en otros tiempos de crisis social global y el tipo de conciencia de

las generaciones que pertenecieron a este movimiento alrededor del mundo en las diferentes épocas y observamos el crecimiento de nuestro rock mexicano y su impacto mediático que pudiera llegar a tener en las generaciones actuales acorde a las circunstancias sociales que vivimos, encontramos una disparidad que de primera vista es observable donde voy a intentar hacer un análisis entre éste como medio de influencia social y generador de procesos psicológicos por un lado y segundo tratar de entretener y profundizar la relación de identidad del género musical con las características propias que han realizado estudios del mexicano, (haciendo uso del rock como minoría social) partiendo del hecho que a través de estudios de tipo sociológicos, antropológicos, e incluso en las lecturas de tipo filosófico tratan de abordar una visión psicológica que de primera vista resulta en muchos casos de fracaso y malestar en el sentido de que por pertenecer a otras ramas y querer adentrarse con nuestro campo de estudio no son capaces de hacer un análisis de estudio más profundo y terminan abordando a la psicología de una forma muy superficial.

Si se hace un análisis del rock urbano mexicano hay dos tipos de problemáticas elementales que podemos abordar, la primera constituye la influencia en relación a su música, por un lado y aparte lo que implica la construcción de su medio, por otro, en cuanto al uso de símbolos, lenguajes, comportamientos. Mención aparte es señalar el uso de subculturas como medio para determinar ciertos elementos característicos que conforman la identidad de éstas, así como la del mexicano en general; ya que a pesar de arrojar cada subcultura modos de costumbre, ritos, simbologías y tipos de comportamiento diferentes, las características generales del mexicano podrían ser determinadas en base a un estudio más profundo de cada una de estas subculturas. En esta vía el rock es uno de los elementos a tomar en consideración desde un abordaje psicológico más profundo y un análisis de sus repercusiones en torno a las personas que gustan y viven a lo largo de su vida con su música.

Aunque la mayor parte de la influencia viene de grupos musicales de Estados Unidos o Inglaterra, hecho que no sorprende dado el origen de éste que ya se abordó en el capítulo anterior, si centra un interés especial una de las minorías que está muy vinculada con esta música que es la clase social baja mexicana. Carente de recursos y de una educación de más nivel, esta clase es incapaz de percibir la mayor parte de los mensajes referente al habla dada

la barrera que representa el idioma y que la mayor parte de este sector social no es capaz de entender, debido al poco contacto con éste en los sistemas educativos del país, y tomando en consideración el contexto social de ese tiempo donde los sistemas educativos básicos carecían de una estructura formal en sus programas de estudio y sus métodos de aprendizaje, aunado a la pobre capacidad de la mayor parte de los maestros para enseñar. El inglés es una materia que se está abriendo camino como lengua universal y es obligatorio de unos años recientes a la fecha y si nos remitimos a los tiempos de la década de los sesentas, setenas u ochentas pues es inevitable observar las pocas clases o grupos sociales que podían acceder a una educación de este nivel. Por tal motivo resulta evidente que los sectores bajos imiten nuevamente algunos patrones de comportamiento y a su vez tenga mayor énfasis los sonidos que desprende el rock procedente del extranjero. Sin embargo, conforme las letras adquieren cada vez una mayor relevancia, en cuanto el mexicano asimila su propia capacidad para crear un lenguaje donde exprese su propio sentir del medio social en el cual vive inmerso se dejan ver formas de expresión en cuanto a las temáticas que más apego generan en quienes los escuchan, que hace evidente cierto tipo de características que han arrojado algunos estudios en cuanto a la formación del mexicano.

Si hacemos un análisis más profundo en cuanto a la historia de vida del foco principal de estudio que centrare en los cantautores del rock urbano, encontramos que dicha formación de ellos está muy vinculada desde niños con la interacción de la música del mismo género; por tal motivo, a pesar de las diferencias individuales, podría encontrar cierto tipo de características que puedan ser semejantes en cuanto a la población de roqueros, puesto que hay una vía que los une que es la composición de su música (en el caso de los cantautores) y un estilo de vida propio alrededor de ella.

Como constructor de conciencia entorno a otros contextos sociales que hemos presenciado en otros países se me hace interesante resaltar los grandes movimientos que ha generado el movimiento del rock, y no solo el sector social que ha invadido es el que resulta directamente influido sino que su potencial va más allá de las barreras sociales, culturales y económicas. Haciendo un breve resumen de lo que pretendo decir es que grupos como The Beatles, Pink Floyd o Nirvana, por ejemplo, han influido a sus respectivas generaciones y han llegado a ser

mediadores y constructores de conciencia (Involuntarios a mi parecer) en torno a los factores sociales atrás mencionados, involucrando y creando un lenguaje, una identidad, donde en sus respectivos espacios sociales dan cabida a la liberación de impulsos, las emociones reprimidas se dejan liberar abiertamente en un ambiente lleno de simbolismos, ritos y comportamientos a la escucha de esa persona (líder) que a través del lenguaje tanto verbal como corporal lleva su mensaje, escrito propiamente y que pareciera ser parte del producto de su historia personal (en la investigación lo descubriré), de su imaginación, de sus deseos y represiones, y que la gente asimila con tal facilidad y emoción dada las características muchas veces similares y otras más deseadas de dicho lenguaje, aunado a la conjunción de ritmos sonoros capaces de fluir con mayor intensidad emociones, sentimientos y pensamientos que la vida cotidiana y el sistema social son incapaces de satisfacer.

Cuanto más lejos está un campo por su naturaleza de la esfera de la cultura, más se empeña el hombre por insertarlo en ésta esfera (Lotman, 1998, p. 183). Siguiendo esta línea, en México se inserto el rock urbano en los sectores sociales bajos pero estos elementos atrás mencionados, a pesar de llevar dicha recreación con características propias de nuestro contexto, me dejan alguna duda que a través de dicha investigación trataré de responder, A pesar de que el género ha sido capaz de llevar algo vital y que ha servido para que se consagre como un movimiento universal con sus respectivas características generacionales y dicho sea de paso, culturales, que yo denominaría una conciencia social, en las minorías a las que accede en nuestro contexto social, genera un punto de discusión el tipo de conciencia social que pueda generar, y no solo por señalar a esta minoría social, sino por lo que es la cultura mexicana en general en cuanto refleja un tipo de conciencia. ¿Qué tipo de características particulares vemos reflejada en ésta música?, ¿qué tanta relación existe entre las características de ésta minoría y las que definen a nuestra cultura en particular?, ¿qué tanta relevancia puede tener el estudio de la genética de los grupos sociales para comprender mejor una cultura en particular?, ¿hay algún tipo de relación entre lo que perciben como realidad social éstos individuos respecto de la mayoría social?

El presente estudio de los cantautores de rock mexicano me lleva a tratar estas y más interrogantes que puedan presentarse y comparar su desarrollo respecto de otros lugares, o más

específicamente en otras culturas, donde se ha hecho evidente su influencia y potencial (dependiendo el momento histórico cultural) entorno a que se convierta en generador de mensajes de conciencia (involuntario repito) y a su vez pueden abrir más su realidad social en cuanto a la perspectiva que tienen, sean sus cantautores y alguna parte de ese público (no creo que en todos los casos), dada su relación directa o indirecta con otros segmentos sociales sean literarios, filosóficos, económicos, sociológicos, etc.

Por otra parte, se me hace muy importante abordar a esta minoría social desde una perspectiva más amplia de psicología social, que encuentro muy interesante en el modelo de Serge Moscovici, donde su modelo genético es parte importante del presente trabajo dada la perspectiva en que aborda el trabajo con minorías sociales, dejando atrás el mito de un modelo funcionalista que ve en esta clase de grupos como simples desviantes, individuos nocivos y peligrosos, o errores mismos de la sociedad para el desarrollo y progreso de ésta; además de la forma en que aborda el conformismo como una necesidad para el desarrollo de ésta, al grado de ponerla como una variable independiente casi necesaria en los estudios de grupos sociales.

La genética de las grupos sociales puede centrarnos a comprender de una mejor manera la forma en la que se componen dichas minorías y atribuirle a cada una sus particularidades y momentos en los que se presentan tanto las innovaciones, el conformismo, los mismos estilos de comportamiento, así como una serie de componentes psicológicos y sociales para determinar la forma en la que se analizará determinado grupo dado que sus características son diferentes y particulares del resto.

El fenómeno de influencia abordado desde el modelo genético nos abre un panorama más amplio para explicar los procesos por los cuales ésta se abre camino en una minoría y explica como puede llegar a considerarse como activa siempre y cuando se encuentre una situación de conflicto entorno a un sistema de valores establecido y por consiguiente incapaz de proveer de recursos a unos cuantos sujetos, y los medios psicosociales que requiere un individuo para considerarse como un medio influyente.

Los cantautores de música a su vez son vistos como líderes dentro de la minoría de rock urbano y son medios influyentes a través de sus canciones. La música también es un instrumento utilizado para hacer una contradicción a algo que no se está de acuerdo, aunado con esto, a la forma en la que se comprometen y encaran a la realidad social que tienen por delante. En esta situación, el modelo genético de Moscovici será de gran ayuda para guiarme a través de sus conceptos y estructuras al estudio de este grupo social, muy particular en nuestra enorme y multicultural capital y alrededores metropolitanos.

2.1 LA MÚSICA ROCK COMO MEDIO DE EXPRESIÓN

La música y el hombre han estado relacionados íntimamente casi desde los orígenes mismos de la humanidad, por tal motivo, a través de los diversos cambios que ha presentado la música en el proceso de la historia misma, se puede observar los diferentes usos o fines prácticos que ha llevado a cabo, ya sea desde ritos mágicos, de curación, religiosos, hasta la utilización de la música como agente para curar el cuerpo, llegando a nuestros días como lo que se conoce actualmente con el nombre de musicoterapia. En todo este proceso también se observa a la música como un mero agente de entretenimiento pero también como un complemento e influencia en la vida del hombre; es un medio de expresión y comunicación no verbal.

Muchas veces la música es un gran puente que permite el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas, generando con esto que el individuo se adapte de una mejor manera a su medio. De igual manera si seguimos hablando de la música desde una perspectiva psicológica, podemos encontrar que es un estímulo que enriquece el proceso sensorial, cognitivo (pensamiento, lenguaje, aprendizaje, observación y memoria/recuperación) según el individuo quiera ver la música. Menciona aparte es la forma en que fomenta la imaginación y la creatividad de las personas dispuestas siempre a crear un cambio. Por otra parte también se puede observar que los diversos tipos de música pueden reproducir diferentes estados de ánimo en las personas, lo cual puede llegar a repercutir en tareas psicomotoras y cognitivas dependiendo de la actividad del sistema nervioso central.

La música en la minoría del rock juega el papel central en cuanto es proveedor de equilibrio psicológico, sea individual o colectivo, porque nació siendo la música su elemento vital haciendo a los integrantes (jóvenes) de dicho género sensibles a dicha influencia. La naturaleza de los factores sociales en esta contracultura así como la de los individuos líderes, por llamarles de algún modo a los que verdaderamente crearon dicho género, forman hoy parte del objeto de estudio al que se le ha dado poca importancia en psicología. Mención aparte merece el hecho de profundizar la forma en que los estados de ánimos de las personas en determinadas etapas de su desarrollo está relacionado como factor determinante para adherir al individuo a cierta minoría musical por así llamarle, puesto que los procesos de influencia están relacionados con la forma en que un individuo se siente cuanto menos o más seguro entorno a un constructo social de idea o ideas y la música no es la excepción.

La existencia de un conflicto interior, o el desfase del grado de adhesión a las normas y a los juicios, crea una predisposición para el cambio y un potencial de cambio. Así, las minorías que representa la opinión o el comportamiento reprimido o rechazado, revela en público lo que ha ocurrido en privado; la minoría ejerce siempre un cierto influjo sobre la mayoría y puede incitar a modificar su comportamiento o su actitud, para inducirla a ser más tolerante con lo que antes estaba excluido o prohibido. Aunque no se haya realizado ningún estudio específico sobre este tema, es un hecho conocido que cuando un sujeto adopta abiertamente un comportamiento que la mayor parte de los individuos asumirían gustosos, sirve de ejemplo y posee un efecto liberador. Evidentemente cuando una minoría intenta influir a la sociedad en relación a normas o respuestas fuertemente interiorizadas, encuentra una mayor resistencia. En la misma perspectiva, diversos estudios han destacado el hecho de que los puntos de vista originales o extremos, que son por expresión la definición de individuos o de minorías, tienen muchas más posibilidades de ejercer una fuerte atracción que de ser rechazados (Moscovici, 1996).

Pero la existencia de individuos que no son capaces por sí mismos, sea por la falta de elementos psicológicos o sociales, de adoptar un comportamiento abiertamente diferente, hace que busquen vías, en un principio privadas, de buscar su expresión y en algunos casos la

música refleja este tipo de búsqueda en un sujeto; que posteriormente puede volcarse a hacerse público y es donde ya puede comenzar a presentarse los procesos de influencia.

Vivimos en una época en la que a las personas les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones; los ritmos de vida en el trabajo, la escuela, el hogar, etc., cada vez permiten tener menos relaciones sociales en tanto los medios de comunicación modernos juegan un papel más importante en la facilitación de este ritmo. Nos encontramos con que cada vez son menos frecuentes los contactos sociales dado el ritmo de vida agitado que se vive, donde el ruido del tráfico, el smog, el mismo estrés laboral no dan cabida a un espacio para una reunión dado el agotamiento físico y psicológico. Si a esto le añadimos la poca importancia alimenticia que suele darle el mexicano a su cuerpo encontramos un total desequilibrio y niveles de rendimiento bajos a diferentes niveles psicológicos.

Por tal razón es común encontrar a personas que van a su casa o su trabajo, en los medios de transporte o personal, escuchar canciones que de cierta forma pareciera ser que les ayuda a fluir un poco toda la descarga emocional de la que son presa, pareciera ser que se olvidasen un poco de las tensiones y su realidad la dejasen de lado por espacio de unos segundos mientras son escuchas del ritmo y la melodía que están presenciando. A fin de cuentas, la música es utilizada como una distracción de su realidad actual.

Pero dentro de toda esta variedad de géneros que a diario somos presas, voluntarios o involuntarios, pareciera que encontraríamos en algunas ocasiones algo más que diversión; en ocasiones he llegado a observar como algunas canciones son cantadas por las personas pero pareciera ser que en esta forma de divertirse estuviera algo más que una forma imitativa, no pareciera ser nada más un simple proceso de memorización de las letras, los ritmos de tiempo, etc., pareciera que la letra es propia de su vida y a través de ella quiere expresar algo que acontece o haya acontecido. La música es un medio de expresión del que se valen muchas personas para sincerarse de algo que no son capaces de hacer por sí mismas, por eso es un elemento importante en las relaciones humanas.

Por tal motivo el rock es un medio de expresión, que sirve también para fluir las emociones de las que no son capaces de liberar por sí mismas las personas, y que a través de éste les sirve como puente para poder liberarlas. La música rock es un elemento clave de las minorías

sociales que por su originalidad con la que se expresan sus individuos ha llegado a ser aceptada en los diferentes niveles sociales, pasando a ser parte de la vida cotidiana de muchas personas que viven y disfrutan de ella. Hoy en día vemos como ha llegado a alcanzar cierto límite de aceptación en las mayorías las cuales ya son más tolerantes no solo antes los comportamientos que genera ésta sino ante su modo de expresarse.

Algunos escritores como Carlos Monsiváis y Octavio Paz hacen comentarios entorno a que el mexicano a través de su lenguaje popular y sus canciones, hace alusión a lo que no se atreve a decir por sí mismo. En las canciones hace referencia a ese sentimiento y esa emoción que no es capaz de desprender por sí solo, producto de su realidad social. “La fiesta es un regreso a un estado remoto e indiferenciado; prenatal o presocial, por así decirlo. Regreso que es también un comienzo, según quiere la dialéctica inherente a los hechos sociales” (Paz, 2004, p. 56). Pero dentro de esta fiesta se busca como factor principal de motivación la música y el género del rock no es la excepción, dentro de sus estridentes ruidos sonoros y provocadores ritos va a existir una idea dentro de ella, un mensaje como lo mencione atrás, y dentro de este mensaje podemos encontrar la estructura que nos describe un sentimiento de soledad, la felicidad que nos provoca el tener una relación amorosa, pasando por la tristeza que nos embarga por la persona que nos dejó, hasta llegar al coraje, la depresión, tocando temas de provocación sexual, de recriminación social hasta la descripción e incitación al uso de alcohol y drogas o terminar por hacer uso de chistes y sarcasmos hasta no decir nada; pero siempre va a existir algo que motive a la persona a escuchar eso.

En las literaturas de Octavio Paz y de Carlos Monsiváis podemos encontrar un factor importante como lo es el hecho de tomar este tipo de causas (fiesta, música) como una forma de desahogo. Para ellos, pareciera ser que la estructura psicológica del mexicano es vista a partir de los valores y costumbres que no permiten liberar los impulsos y en la mayor parte de sus escritos (si no es que en todos), cuando hacen referencia a este proceso, dejan al descubierto dos cosas importantes: la primera, la incapacidad del sistema social de satisfacer, sea a través de sus medios (instituciones, medios de comunicación) y de sus ideas (valores, costumbres, normas) las expectativas que el mexicano desea, La complejidad con que es vista el mexicano cuando hacen uso de la historia misma (remitiéndose desde la conquista hasta la revolución y subsiguientes), para tratar de entender la personalidad de éste, los lleva directo a

un conflicto epistemológico de raíz, más aún cuando pareciera ser que la generalización de este conflicto, descrito por el concepto mismo de lo que es mexicano, es el conflicto principal a solucionar. Y refiero generalización, en cuanto reviso de ellos rasgos de personalidad con tintes psicológicos abordados por filósofos, que son característicos de la población mexicana en general. Más adelante abordare nuevamente esta temática.

Por otro lado, la carencia psicológica de los individuos para enfrentar su medio, según estos escritores, es provista a través de la privacidad, que es cuando encuentran formas de escape a estas represiones; retomando nuevamente el ejemplo de la fiesta, a pesar de ser un ambiente publico, siente tales efectos como si estuviera en su ambiente privado y se dejan liberar y fluir por las herramientas que les provee su ambiente (música, alcohol). Me adentrare en una crítica más adelante, lo que se me hace interesante rescatar de esto es el uso de la música como un medio más (no únicos como ellos lo hacen notar) para éste fin que comparten los individuos. Aun dentro del ámbito del rock, se hace presente que hay muchas personas que usan la música como un medio de escape. Aun los mismos cantautores en algún momento de su vida pueden hacer uso de ella como una forma de expresión. La diferencia radicaría en el hecho de tomar a ésta como una micro forma social que pueda cargarse de un compromiso o el hecho de tomar a la música como un objeto aislado, a fin de cuentas así no genera ninguna respuesta social, no tiene valor.

Los grupos y los individuos son muy diferentes respecto al grado de interiorización de las normas o las respuestas sociales: puede haber compromiso profundo o simplemente adhesión superficial y, en los casos extremos, puede no ser otra cosa que una respuesta automática. Este desfase puede considerarse como un estado de <ignorancia pluralista> de individuos que no tienen conciencia que sus normas y sus respuestas colectivas han cambiado de hecho (Moscovici, 1996, p. 96). En este sentido la adhesión de personas a seguir este género por sus canciones puede llegar a variar el grado de sentido común por el cual se sienten representativos por esta música, este grado de interiorización y el tipo de adhesión obviamente marca el criterio general por el cual las demás personas señalan a éste género. El medio de la música rock también marca cierto tipo de normas, ritos y comportamientos que son característicos del grupo social y si bien su música es el elemento de expresión más

significativo, la importancia de analizar a ésta es un factor determinante para estos tres factores que menciona Moscovici y entender en que forma esta compuesta esta minoría; y de base a esto concebirla en que momentos socio históricos ha sido más activa y en otros se vuelve un tanto pasiva. Una vía de acceso a responder esto es conocer la historia de vida del cantautor, a lo que llegare más adelante.

Hay roqueros que tienen un compromiso profundo a las respuestas sociales en relación con lo que escriben y cantan, lo desean expresar de esa manera, es un reflejo de su percepción social; pero dentro de esta realidad social que trasmite, hay que hacer notar que pareciera haber etapas en las que la relación de lo que escriben y lo que cantan en un tiempo determinado fuera también un breve acercamiento con su vida, parte de esta expresión aquí presente pareciera que se acerca a un momento determinado. Y sin embargo, el fin del medio (que es su canción) para expresar esto es muy particular. La música es tomada como un elemento muy particular de lo que esta sintiendo y se intenta expresar.

Así mismo, dentro de esta relación y estas etapas que pudieran vislumbrarse, cabria hacer análisis para determinar también que tanto de lo que componen y transmiten es simplemente adhesión, porque también la expresión a través del medio puede no conducirnos a nada, más que a una simple imitación. La adhesión a través de esta música se puede dar en la idea de cantar simplemente covers o tal vez incluso componer realmente algo, con una temática específica, pero aun dentro de esta temática que se realizo, puede llevar a la persona a no querer decir nada, aun cuando se vea que esta tratando de expresar algo, esto mismo se puede ver como simple adhesión, en cuanto entra un elemento que puede atribuirle ciertas características como lo es la significancia.

De primera instancia, su formación pareciera ser la de individuos que buscan sobresalir del resto de las personas. Busca un medio a través del cual pueda llamar la atención. Pero en esta primera instancia podríamos abordar un problema al que algunos psicólogos les puede presentar problemático. Es un sujeto con un objeto a través del cual intentara una solución de recambio al medio social. La pregunta en este caso es ¿Qué es lo que llama la atención al resto de la gente, el sujeto o el objeto? Moscovici nos dice que “En el caso de la originalidad “es el

objeto —un fenómeno observado, una obra de arte, un color— lo que esta en el centro de la discusión. No obstante, es —el objeto de un sujeto— lo que se ve y se reconoce, y en tal sentido suscita controversia” (Moscovici, 1996, p. 187). También encontramos presente otro elemento que es la originalidad, aunque más adelante lo desglosare de mejor manera, sin embargo, para lo que estamos tratando que es la música como expresión, esta significancia le va a dar al objeto el valor tanto para los demás como en un momento dado para el mismo, dado que es este el medio que utiliza como un fin.

Estudiando la estructura misma de la música, y siguiendo con lo que comentaba, también puede hacerse presente la respuesta automática, puesto que la ignorancia para con el medio puede hacer que se presente. De todos modos, estos tres elementos señalan el uso y el tipo de referencias a las que nos puede llevar la música como una forma de expresar algo. Si bien, en base a algunos estudios de diferentes autores que cita en sus obras, realizan estudios cuantitativos para conocer más detalladamente el peso de las variables sujeto y objeto, son puntos de discusión aun para el propio Moscovici las particularidades que pueda generar este objeto. Algunos autores ponen de manifiesto que las propiedades y las dimensiones del objeto mismo son las que deciden el valor de los argumentos propuestos por el resto de los individuos. El intercambio de las opiniones deja de lado al sujeto creador.

Por otro lado, el desarrollo bio-psico-social del hombre podría determinar una madurez cognitiva conforme avanza el tiempo, que también podría determinarse a través de un estudio de campo más profundo. Si su música, también en alguna etapa es parte descriptiva de una idea firme que trata de renovar o innovar ciertas ciertos, valores, comportamientos, ideas o actitudes presentes en el rock urbano, se puede observar a través del medio por el cual expresa su sentir y su descontento. Aun si su medio social del que es parte, que es el rock, no es capaz de satisfacer su necesidades intraindividuales, y sus relaciones interpersonales tampoco dan cabida a esta respuesta, el medio para crearla esta presente, que es la música, porque es una de las bases de esta contracultura, razón por la cual la hace diferente de muchos otros grupos contraculturales. La gran mayoría de subculturas tienen presentes una serie de reglas, normas, que si bien están reflejadas en una idea firme, capaz de ofrecer estas respuestas a sus integrantes, su medio de expresión es verbal y nada más. El rock por el contrario reúne a la

música como elemento simbólico clave en la adhesión de sus integrantes. La música primeramente es la expresión de sus ideas, reflejo de un sueño en primera instancia, la forma en que trasmite una actitud el cantautor fuera de la canción será mención aparte que se comentara después.

Citando a Caso “El individuo que hemos forjado en nuestros sueños –puntualiza el gran educador mexicano-, lo que queremos ser y lo que somos, va poco a poco incorporándose al ser exterior por obra de nuestra vida; nos vamos sacrificando a nuestra mentira, a nuestro ideal, a nuestro sueño” (citado en Aceves, 2000, p. 92), la composición musical además de ser un medio trasmisor del cantautor, es el reflejo de su obra misma, lo que soñó, lo que quería quiere ser y lo que es, es el reflejo de la historia de su proceso evolutivo en cuanto deja parte de sí mismo escrito. A través de la música también forjamos lo que queremos ser, una interpretación de la identidad misma de la que queremos formar parte, así mismo también nos vemos en el espejo de lo que ha sido y es parte de nuestra cultura, a través de de ella podríamos encontrar rastros que permitan reconstruir una pequeña parte del pasado socio histórico de México.

Muchos pensadores acuciosos de la realidad mexicana –sociólogos, filósofos de la cultura, psicólogos- consideran que es imposible definir la peculiaridad del carácter del mexicano precisamente porque ésta no se ha dado aún en contornos tales que la individualicen (Hurriaga, 1994, p. 228). Contrario a lo que comenta Hurriaga, una peculiaridad de nuestro carácter, al menos en el rock se puede definir a través de lo que he mencionado. Si no existiera un contorno que sea capaz de individualizarnos, no podríamos definir el uso de las minorías sociales. Un contorno muy descriptivo de nuestras peculiaridades es la música misma, los cantautores de música muestran parte de esto y una forma de percibir la verdad que puede ser presentada en su obra es a través de la historia de vida. Es por eso que el uso de ésta nos va a permitir adentrarnos en saber de donde provinieron todas esas características psicológicas y sociales del individuo. Aun la variedad musical de la que se conforma nuestra cultura en sus distintos géneros nos podría llevar a resolver parte de este conflicto.

Por otro lado, la diversidad de minorías que ofrece nuestro contexto cultural debe ser objeto de estudio por separado para una mejor comprensión de esto, puesto que si a primera vista encontramos que no son las mismas características las de una minoría homosexual por ejemplo con las de las feministas mexicanas, o aun más claro dentro de las minorías religiosas, no es igual un grupo judío y un protestante y si nos adentráramos dentro de estos vamos a encontrar aun más particularidades que los hacen únicos como grupos minoritarios pero representativos a su vez; aun la misma variedad de géneros musicales nos va a arrojar características propias y tal vez un grado significativo de su expresión para con la relación de una estructura minoritaria. La misma música que estoy estudiando me hace notar la diferencia entre cantautores y unos escritores con una identidad roquera también, por ejemplo, aun una fan roquera puede ser diferente de una cantante que no sea autora, que simplemente toque covers; cada individuo tiene una historia personal que va a desprender características psicosociales diferentes que influyeron en su desarrollo personal y lo que lo llevaron a formar parte en alguna medida de un grupo en particular, que a su vez utiliza diversos medios para adherir a sus representantes. Y sin embargo, la música como medio de expresión es un elemento importante dentro de esta adhesión.

En cuanto a la adhesión es empezar a hablar de este proceso de influencia como un elemento de importancia significativa. La influencia de la música para llegar a los demás y la música utilizada como medio de expresar algo que sentimos nos hacen ver una herramienta simbólica para dos fines muy distintos, donde, en un principio, hablo de la existencia de una relación de procesos Interpersonales para el caso de la influencia; e intrapersonales para referirme a esta expresión. En el siguiente apartado presento este proceso de influencia al que hago mención.

2.1.1 EL MENSAJE DE LA LETRA Y LA MÚSICA

Algunos autores citan la discusión entorno la estructura de una canción, por un lado la letra tiene cierta significancia por lo que representa su mensaje. Por otro, la música y la conjunción de diversos instrumentos musicales capaces de absorber una variedad de ruidos sonoros también tienen su grado de importancia por cuanto logran atraer la atención de las personas. Me encuentro entonces ante un problema psicológico en cuanto a observar varios elementos

cognitivos presentes en esta relación. De un lado, la música ofrece que el individuo receptor mantenga un cierto grado de atención, memorización y percepción. Por otra parte, el desarrollo social de la persona también juega un papel importante en la adquisición o el rechazo de determinada canción, sea música o letra las variables que están en el ambiente. En el caso de la letra como medio posterior para conjugar un habla también conlleva un grado alto de elementos psicológicos que entran en juego.

No pretendo meterme más a fondo en la relación del habla y sus procesos psicológicos puesto que caería en metodologías y la confrontación de cada uno de los medios que utiliza cada corriente al intentar explicar el uso del lenguaje, pero considero que si es importante retomar el simple uso del lenguaje como un elemento vital en el desarrollo de las personas hacia quienes va dirigido y perciben su mensaje, haciendo énfasis a que me refiero al uso del lenguaje en la música únicamente. De entrada el uso del lenguaje (verbal) utilizado en cualquier ambiente (musical) conlleva la interacción con personas y lleva de manifiesto un intento de transmitir algo. Los elementos que hay alrededor del lenguaje, que repito nuevamente son sonoros (o no verbales), son la conjunción ideal para tener un elemento mediático capaz de activar una serie de procesos cognitivos como atención, percepción, memoria, pensamiento, que posteriormente dará paso a una serie de procesos psicológicos más avanzados.

Lo que si me gustaría abordar es la fusión de estos dos elementos como parte importante de una estructura psicológica compleja. El rock urbano mexicano toma como característica principal que la mayor parte de la gente que escucha la música pareciera poner mayor atención a las canciones que reflejan algún tipo de temática de amor, desamor o soledad y en menor cantidad a temáticas de tipo social. El lenguaje (verbal) que transmite, muchas veces refleja el interés de las personas por mover emociones que se caractericen por apegos, relaciones afectivas en especial de pareja o de soledad. Los cantautores de rock muchas veces hacen reflejos de las situaciones sociales pero pareciera ser pasivos al hablar de estas temáticas, y me refiero a pasivo al hecho de que las temáticas sociales si bien son descritas como la realidad que ellos perciben en nuestra sociedad, pareciera que no llegan a tener una suficiente influencia mediática en la demás personas (publico) puesto que no se ve reflejado un juicio

social o criterio más amplio para con quien escucha la canción sea dentro del concierto, tal vez en algunos lapsos, o así mismo fuera de éstos, en privado, a como cuando muchas veces uno escucha una melodía de amor o desamor y ve a la gente que la esta percibiendo como la siente y la apropia a cada uno de ellos. La reacción que provoca una y otra pareciera ser muy distinta y mucho de ello podría partir en la base de los elementos que lo conforman.

Por otro lado, puedo ver en la influencia de sus canciones la capacidad de originalidad que será la que atraiga a las demás personas a ver en éste su centro de atracción. Puesto que este individuo esta haciendo objeto de blanco a los que están percibiendo su música, generará un proceso reciproco de acción y reacción puesto que están actuando unos sobre otros. Ambos son emisores y receptores creando con esto un proceso de simetría en su relación. El cantautor influye con su música y es emisor, el primer contacto social esta realizado, pero a su vez, el individuo que esta en el público que es receptor, da cabida a aceptar o rechazar lo que el cantautor le ofrece y con esto da pie a jugar con dos variables importantes. Por un lado, en caso de aceptar, encuentran una comunicación, de entrada con los comportamientos que generará dicha melodía en el receptor por lo cual genera esta simetría cuando el cantautor se vuelve receptor de dicha respuesta y encuentra satisfacción y un amoldamiento a la actitud o el comportamiento que generó el individuo que primeramente fue receptor.

Por otra parte, en caso de haber rechazado el individuo que en un principio era receptor, la respuesta del cantautor, originalmente emisor, este nuevamente invierte los papeles y se vuelve influyente en el cantautor por el hecho de que adquirió una actitud y una personalidad de rechazo que a su vez genera nuevas dudas en el cantautor, por el hecho de que no logro convencer al otro individuo con su música. En esta relación se juegan mucho factores psicológicos, sin embargo, algo esta de manifiesto. El hecho de querer influir en otros, primeramente, y segundo el medio por el cual quiere llegar a influir que es la música.

La norma de originalidad combina la realidad pública y la realidad privada. Presupone la existencia de una realidad privada en un individuo o un grupo, o exige que se cree una. En los dominios del arte, la ciencia, de la tecnología y de la cultura, todo comenzó por la aparición de una visión o una actividad que era única para un artista, para un científico, para un ingeniero o

para un pueblo. Es posible que ese artista, científico, etc., haya quedado aislado durante tanto tiempo, pero esto habrá permitido a la realidad privada despegar de su ambiente y reforzarse. Pese al aislamiento social, la norma influye aun en cada individuo, pero es a través de la interacción con otros como la realidad privada se transforma en realidad pública y viable para los demás. Paradójicamente, solo cuando esta transformación se hace realidad aparece la singularidad de una idea, de un estilo, de una creencia, de una teoría o de cualquier otra cosa. Si el creador, en medio de la monotonía que puede reinar en su campo, no ve su creación apreciada por los demás, la duda se ceba en él (Moscovici, 1996, p. 188).

Los elementos que son participes en esta relación requieren un grado mayor de originalidad de parte del cantautor en este primer caso, aquí entra otro concepto que es muy importante y que da espacio a ser punto de atención, que es la innovación, aunque más adelante profundizaremos en ella. Pero de entrada, ésta genera una nueva idea o respuesta en el receptor, de lo que generalmente se está habituado. La singularidad de los elementos que la componen va a ser determinante en el desarrollo de la relación entre emisor y receptor.

Ahora, los fines particulares que le pueda dar a su creación son otro elemento a tomar en consideración. Por un lado, las estructuras mismas de las canciones que aparecen hoy en día me hacen pensar en cierto grado de peligrosidad en cuanto sean generados por el dominio de una mayoría. Pese a las características individuales que pueda generar un individuo y sus formas creativas y actitudes hacia el medio, es una realidad que la música hoy en día es vista como una profesión, si bien es cierto que muchos críticos, tanto del ambiente roquero como estudiosos de campo hacen mención a que se ha institucionalizado la música a través de la absorción de la industria y el marketing para generar ganancias (una variable que no he abordado del todo), es importante señalar la relevancia de la música popular, el papel que juega hoy en día, (no nada más el rock) como un medio más de acceso a la gente para determinar un tipo de personalidad cultural general, donde puede encajar mucha de esa problemática que ven reflejados los sociólogos, literarios, filósofos, antropólogos en cuanto a la formación misma del mexicano. La música es un medio de influencia y ahí generaría un grave problema en caso de que fuera generada por grupos de poder (aun dentro de la minoría) y asimilada por ellos de forma inconsciente.

La facilidad con que se manipulan y se dirige las ideas, el lenguaje y el comportamiento de un individuo o de un grupo; la presteza con que la gente se adhiere, como en estado de hipnosis, a ideas que poco antes le eran totalmente ajenas. Expresiones como “el poder de los medios de comunicación social”, “la tiranía de las palabras”, que sirven para designar el fenómeno, son ya moneda corriente. Se trata de fuerzas que parecen estar por encima de nosotros y nos hacen sentir la constante amenaza de ser sus víctimas (Moscovici, 1996, p. 21). En la música popular (una herramienta social más producto del sistema) pareciera que existe esta fuerza que no es tan fácilmente perceptible pero que atrae a millones de personas en todo el mundo (incluyo a todos los géneros musicales), y sin tratar de ir muy lejos, pueden llegar a ser amenazas en cuanto sean utilizadas como vías o medios de acceso psíquicos para adherir a las personas a una forma pasiva de comportamientos y de roles sociales y una aceptación de sus reglas, valores y normas (en una especie de ilusión de realidad), transmitidas muchas veces en la misma estructura de la canción. Pero, por otro lado, pueden llegar a desarrollar modos de creatividad (en el caso de cantautores) y formas de percepción social (descritas también en la música) que pueden resultar innovadores para la persona.

La originalidad y el fin mismo con el que actúa un individuo son motivos de reflexión importante. La falta de estudios psicológicos en el campo de la música popular nos hacen ver, por un lado la relevancia de realizar estos para observar el papel y factor de la música como una herramienta social y su uso, los cuales puedan llevar a cabo (como un elemento más) la conformación tanto social como individual de una representación minoritaria. Y por otro, la relevancia de medios de expresión contestatarios como el rock urbano que representen modos viables de respuestas e innovaciones hacia estas minorías.

El papel de la minoría activa es importante en cuanto presente la fórmula de la originalidad. Mientras los individuos representantes de una minoría logren presentar este factor logran un equilibrio vital para la subsistencia de esta y sus individuos. Como comenta Ginzburg: “la categoría de apropiación puede ser definida como hacer propio lo ajeno, lo que no se tiene” (citado en Zubieta, 2000, p. 45). En este sentido, el resto de las personas siempre buscarán la pertenencia como algo inevitable, aun apropiándose de un concepto musical, éste les brindará

un equilibrio psicológico en cuanto sea capaz de generar sus respuestas respecto al medio social de la mayoría. Si solo es mero entretenimiento y no contiene una idea profunda y firme, sino da cabida a una solución, simplemente pasara de largo y con el tiempo será olvidada, pero si en este proceso de apropiación a fin de encontrar un lugar en un grupo se tiene una idea y una postura firmes y contestatarios a algo que no es gustoso para otras personas dentro del sistema dominante, estamos hablando que el individuo que presento su idea contiene elementos poderosos, originales, innovadores, capaces de ser apropiados sin ningún problema por el resto de las personas. Para tal caso, dentro de la misma apropiación puede haber una transformación y en la medida en la que esta se vuelva más constante a fin de presentar ideas, costumbres, modos de comportamiento, etc., diferentes, puede presentarse frente al resto como activa. En caso contrario, el grupo minoritario no tendrá voz propia y pasara inadvertido para el resto dejando a su paso una actitud pasiva y conformista para con su realidad.

Con esta postura se puede concluir que la originalidad juega un papel más que importante en la relación de simetría de los participantes y es uno de los focos centrales hacia un análisis de estudio más profundo, puesto que podría indicarnos una percepción de realidad que ve el roquero mexicano y su forma de establecer relaciones con la mayoría, en cuanto uno de sus elementos vitales que es la canción, es creada por representantes que son los cantautores de dicha obra, y la medida en la que puedan presentar una variedad de elementos innovadores, originales para con el resto a través de su obra, generando esta relación interpersonal social. El grado activo o pasivo que pueda mostrar la minoría va a ser determinante para comprender las características que distinguen a este género en nuestra cultura con la forma en que se ha presentado en otros países dicho movimiento. Aun dentro de esta misma originalidad, se puede hacer presente su relación con el grado de compromiso profundo en cuanto le atribuye en primer lugar una atención por parte de los demás individuos que componen a la minoría, y por otro, el grado de significación que pueda llevar para conjugar estos elementos en pro de la construcción de una conciencia tanto individual como social más compleja.

No pretendo adelantarme a una conclusión hasta no haber hecho el pertinente análisis, pero cada individuo tiene una finalidad en si producto de su desarrollo. La obra misma que es su canción se presenta como éste producto presente por el cual se hace objeto de atención. Pero a

su vez puede ser una descripción (tal vez no tan consciente) de lo que representa de entrada el paso de cada una de las instituciones en las diferentes etapas de su vida y en cierta medida el papel que jugó en ésta.

2.2 LA FORMACIÓN PSICOLÓGICA DEL CANTAUTOR

El hecho de ser cantautor dentro de la pertenencia a la minoría del rock puede llegar a atribuir ciertas características en el individuo en cuanto éste es percibido por el resto de las personas como un sujeto al que le atribuyen capacidades intelectuales y creativas diferentes, aunado a sus capacidades sensoriales y perceptivas por cuanto genera su música.

El cantautor puede ser visto en primera instancia como un individuo desviante, presentado hacia la mayoría social. Puesto que esta personalidad desviante es producto de una falta de respuesta hacia su medio, el individuo tiene dos opciones de responder a éste. Por un lado, buscar adherirse de alguna manera a una minoría a la que se sienta identificado, o al menos que satisfaga algunas de sus necesidades, aunque en este caso no tendría caso el hecho de pertenecer a la minoría si no cubre sus necesidades. La permanencia como ya mencione es un elemento primordial en la existencia del hombre en un contexto social dado, el hombre requiere pertenecer a un grupo y se siente seguro cuando es aceptado por él. Por otra parte, en caso de no encontrar algún lugar de pertenencia solo le queda intentar crear una nueva respuesta social para el medio. Esta tarea no es sencilla puesto que se requieren de diversos factores para poder lograr en primera instancia ser observado, para después presentarse como una especie de objeto diferente en el medio social mayoritario y aun así tener la suficiente resistencia y perseverancia para luchar por la nueva idea que se está presentando, a fin de llegar a influir en el resto de las personas para posteriormente adquirir un lugar en la sociedad, más no una aceptación general.

A fin de cuentas, una sociedad no rechaza a sus individuos desviantes, si bien, son el producto de las limitaciones de ésta (creada y después creadora), con sus elementos individuales y psicológicos le van a permitir quedar al margen de dicha sociedad, llegando incluso a modificarla a modo que queden incluidos en su seno; reconfigurando el camino de su

orientación. Por que el no hacerlo la llevaría a su fin, esta organización sabe que no es capaz de ser proveedora de todas las necesidades que suscita y a su vez tampoco capaz de transformar los efectos que produce.

Los cantautores de música parecieran reflejar un tipo de personalidad desviante por como ven en ésta un refugio o un escape a las situaciones, relaciones interpersonales y el entorno social del que forman parte. Por un lado, la composición como instrumento de desarrollo en la creatividad pone de manifiesto condiciones o aptitudes tanto sensoriales como intelectuales diferentes al resto de la persona, y puede llegar a crear juicios o valores subjetivos de la realidad, pero también puede proveer equilibrio tanto en las condiciones internas (ansiedad, dependencia, necesidad de afiliación o pertenencia, etc.) como externas (jerarquías, ambigüedades de estímulos, ámbito familiar etc.) en el individuo.

Una sociedad descansa en el hecho de que una parte de ella o su mayoría conformen un grupo que defienda toda una serie de valores, normas y costumbres que son la base del entorno social que los provee de su equilibrio psicológico, y de otra parte, llámese minorías, contraculturas, que intenten cambiar o renovar dichas series, a fin de resultar el proceso evolutivo de una sociedad. Por otro lado, es de destacar culturalmente en México, el poco grado de alcance que se observa en torno a los que deben de cambiar estas opiniones, valores y normas, que si bien se suscitan en determinados tiempos socio histórico terminan siendo temporales en cuanto se adhieren o adaptan las tendencias de los que detienen y protegen sus normas y valores.

Producto de una patología social, individual y su suma, el cantautor es capaz de generar mecanismos que por si mismos en un principio son para el, producto de una realidad de la que es participe y protagonista, y a su vez, puede llegar a ser una simple ilusión de realidad de la que quisiera formar parte, construye una serie de elementos que pueden llegar a influir a muchas personas que por un lado, pueden llegar a tener su mismo malestar, la realidad de cada individuo es producto de su historia, pero los elementos que rodeen al resto de los individuos que son receptores pueden estar ligados a una inseguridad, un conformismo, una débil personalidad que los hace más propensos a identificarse y después adherirse a lo que el cantautor expresa.

El grupo o el individuo innovador es creador de conflictos; la negociación que tiene lugar entre la mayoría y la minoría, en lo concerniente en la innovación, gira alrededor de la creación de un conflicto allí donde antes no lo había (Moscovici, 1996, p. 212). El conflicto es da a base de cambio en una sociedad. Sin la existencia de un conflicto no podríamos estar hablando de la innovación o de la originalidad para una reestructuración social. El rock mismo desde sus orígenes surge de un conflicto que ya mencione anteriormente. Aun el rock mismo dentro de su espacio debe ser activo, generar conflictos para no desaparecer. La idea del rock fue proveer de herramientas psicológicas a los jóvenes que se encontraban limitados a las respuestas sociales que les ofrecía la cultura y no era capaz de satisfacer sus respuestas. Y dentro de las batallas mismas que ha librado el rock dentro de su atmósfera, es el hecho de demostrar la capacidad de transformarse en su mismo medio y dar cabida a la formación de nuevos subgéneros nacidos de su idea original.

Y mucha de esta contribución ha sido gracias a los mismos cantautores que cuando no encontraron la suficiente capacidad de encarar al medio social con el rock normal, buscaron innovar y crearon esta diversidad de géneros musicales. Pero dentro de esta contribución hay que analizar las características de cada uno de estos autores que hoy presentan a la sociedad una alternativa más de pertenencia al resto de los individuos para con el ambiente social.

En el desarrollo de los individuos dentro del sistema, hay varios periodos que se atraviesan, donde las instituciones son parte fundamental en la adhesión hacia el equilibrio. El primero de ellos es la familia, el cual juega un papel importante no solo al principio sino a lo largo de la vida de un individuo. No puedo establecer únicamente los factores sociales (valores, reglas, costumbres) así como los medios (instituciones sea escuela, familia, trabajo) por lo cuales se basa una sociedad y analizar como variables dependientes las características individuales de un sujeto (sean intra e interindividuales) para determinar sus modos de influencia y así dar cabida a una serie de causas y efectos en relación a ésta sino comprendo la historia misma del desarrollo del individuo y el papel que juegan cada uno de estos elementos en las diferentes etapas del desarrollo del sujeto.

Su formación psicológica desde los patrones de causa (dentro de lo familiar lo geográfico, económico, valores, etc.) que se establecieron durante su desarrollo, pasando por la institución escolar y la forma en que sorteo esta, al igual que las relaciones sociales que estableció durante estos periodos y posteriores (amistades, noviazgos) hasta la actualidad donde el individuo ya se define como un ser con identidad y sabedor de pertenencia dentro del contexto social. Estos elementos bien pueden definirnos algunas características en común que puedan compartir individuos que bien sean motivo de atención dentro de una minoría y juegue un papel importante en esta para la relación con el contexto social al que se enfrentan.

En la literatura del primer capítulo observo que la juventud de esos años maneja como primer elemento el rol familiar, puesto que es una institución rígida a través de los valores y reglas que le imponen. Por este motivo, los jóvenes a través del rock and roll, primero, y después el rock, encuentran un espacio geográfico y un grupo social (entre ellos) el cual por un lado les libera de ésta rigidez al que son sometidos a diario y por otro, les da un lugar de expresión hacia el exterior en primer lugar y de existencia hacia los adultos por otro. En el caso de las familias mexicanas obviamente se observa una rigidez en torno a este sistema familiar. La familia en México es vista como una institución casi sagrada y durante el periodo que vive el rock para su absorción y posterior transformación hacia nuestra cultura se observa la lucha social, simbólica que se vive no solo aquí sino en el resto del mundo. Pero continuando con nuestra cultura, en los periodos de surgimiento del género, la familia mexicana si tiene una forma muy rígida de educar a los hijos y también no se les da un lugar de existencia ni de opinión mientras fueras joven.

Los textos literarios, filosóficos, sociológicos e incluso los mismos testimonios de las personas que vivieron esa época nos adentra en la comprensión de esto, por lo cual, la familia mexicana puede tomar características (culturales, ideológicas, religiosas, etc.) muy particulares respecto de otras sociedades o países. Por tal motivo la función de ésta es motivo de análisis más profundo. Para el caso de los cantautores de rock seria muy interesante observar cómo esta establecido este núcleo familiar y que papel juega en el posterior desarrollo de estos para que encuentren en la música esta herramienta que les va a servir para un fin. El rol que juega el

papel del padre y la madre dentro de este núcleo es una de las vías que nos dará acceso a complementar tal caso.

Haciendo uso del ejemplo que Matute cita en su texto: “Es importante conocer nuestras fallas para que las superemos y nos alienten a ser mejores. Al insistir en enumerar nuestros defectos es precisamente para fomentar nuestras virtudes y cualidades. Los orígenes del mexicano tienen un origen y una causa ajenos a él. No son características ontológicas de su ser, sino una respuesta hacia un estímulo del exterior, por ejemplo: la educación que recibió lo hace respetar a la mujeres o bien pisotearlas, es decir que lo que el vio, vivió y recibió durante su niñez y su adolescencia, es lo que vamos a normar en términos generales su actitud hacia el sexo opuesto. Es decir: no nace macho, sino que lo hacen; no nace egoísta, sino que lo hacen” (Matute, 1992, p. 12). Al menos en este ejemplo se ve reflejado el aprendizaje y la forma en la que puede el hijo llegar a imitar ciertos rasgos de los padres. Por eso la educación familiar es parte importante en su desarrollo. Por otro lado, el hablar en este tipo de textos de un concepto de machismo o egoísmo basado únicamente en la causa social y dejar de lado lo individual puede hacernos caer en conceptos erróneos y superficiales en cuanto la forma en la que se estructura, por el hecho de hacer mención de ellos en base a lo que ven y no adentrarse a observar más causas probables. Por otro lado para este autor, la figura materna es quien fomenta las normas de amor, además de conservarlas dentro del núcleo familiar.

Es de llamar la atención el papel que juega la madre en la familia mexicana, donde si puedo atreverme a decir que aunque las minorías divergen de unas a otras, las características particulares de la familia no parecen ser tan diferentes en torno a otros factores sociales que se llegan a presentar. De entrada, la madre en nuestra cultura si esta representada con un alto grado de valor. Citando a Fromm y Macoby: “El sistema patriarcal en México no está, en realidad, sintetizado en elementos patriarcales, por lo que es débil y muestra síntomas de desintegración” (citado en Torres, 2002, p, 35). Para estos autores el sistema parece ser patriarcal pero contiene fuertes lazos emocionales hacia la madre. Pareciera haber una asimetría enorme en cuanto vemos reflejado a diario la gran carga emocional y simbólica que se le atribuye a esta figura. El día de las madres, el día de la virgen, y las diversidades con que se festejan a éstas son un claro ejemplo. Aun en el rock mexicano vemos a personas que traen

en una especie de estandarte, estas mismas imágenes, manejadas con un simbolismo único y de respeto. Sin embargo, las características individuales también podrán reflejarme el grado emocional con que cada individuo ve reflejada ésta imagen y el peso que le atribuye dentro de su desarrollo, aun musical.

Continuando con esta cita de Fromm y Macoby, con un comentario que nos ofrece Torres: “La ciudad de México revela su carácter de sociedad masiva, donde el individualismo es el refugio elaborado como una telaraña que mantiene al ciudadano en la contemplación televisiva, adicionada de agresividad recurrente, que se traduce en pleitos conflictos callejeros, pandillerismo y violencia doméstica, frecuentemente emergida bajo los insumos del alcohol en individuos con fuertes fijaciones maternas, como, según dice Erich Fromm y Michael Macoby, es el mexicano: La estructura mexicana –dice Fromm- “tiene un elemento clave en la formación del carácter receptivo: la fijación materna. La fijación a la madre es parte del carácter social, tanto que podemos considerar al pueblo como una sociedad aparentemente patriarcal o centrada en el padre pero de hecho esta emocionalmente centrada en la madre” (citado en Torres, 2002, p. 35).

Si estamos hablando de una formación psicológica del cantautor mucha de esta relación puede reflejarse durante su proceso. No quiero adelantarme, pero el factor de la familia si es un elemento clave en la construcción psíquica, este factor social y cultural en nuestra sociedad se puede apreciar que se da de una forma diferente respecto a otros lugares. Cabría hacer un posterior estudio acerca de la forma en la que la familia ha ido evolucionando a través de las diferentes etapas de la cultura mexicana y su papel en la transformación de los fenómenos sociales.

Continuando con el proceso de desarrollo psicológico del cantautor habría que observar otro factor importante, que es la institución educativa, donde como ya mencione, encontrara las primeras relaciones interpersonales que son base para la forma posterior en la que encarara las respuestas a su medio social. Las instituciones en la formación del cantautor pueden mostrar dos vías de estudio. La primera por lo que representa como institución, en cuanto la forma de presentar los valores, hábitos, comportamientos, ideas, de la sociedad en general, algo que si

bien puede manejar al principio la familia, esta última es la encargada de dirigir e insertar al individuo dentro de ella. Además, ofrece un panorama de lo que ha sido su proceso evolutivo hasta llegar a lo que es, es decir, las escuelas, en la primera etapa de desarrollo del individuo le van a mostrar una respuesta del porqué es su cultura de determinada manera, la importancia de elementos económicos, políticos, sociales para el desarrollo y equilibrio de ésta, además de la forma en que debe dirigir sus objetivos para el futuro y bienestar tanto del sistema como del individuo.

El sistema educativo en México también es un sistema constituido por una rigidez enorme. La estructura de valores educativos no permite construir una realidad social más profunda por cuanto genera límites hacia ésta misma, los cuales son provistos por la mayoría que detenta el poder. Sin embargo, en estos primeros años, aun siendo inestable en cuanto a saber la necesidad que realmente quiere el individuo, la presentación de cierto tipo de minorías dentro de las mismas instituciones educativas hacen ver las características psicológicas que empiezan a fluir entre los mismos grupos.

Por otra parte, los medios psicológicos y sociales para establecer relaciones interpersonales se hacen presentes aquí mismos. Aquí su importancia puesto que pueden encontrarse con sujetos que tampoco se sienten amoldados al entorno y compartir ideas y características de la realidad en común. Dentro de las instituciones es solamente un individuo, pero cuando comienza a establecer estas relaciones, es capaz de encontrar puntos de vista en algunos otros sujetos que lo hacen ser de igual a igual. Es capaz de encontrarse con una minoría que presenta preguntas en común y falta de respuestas también comunes.

Por tanto hay que distinguir también entre las *minorías anómicas*, individuos o subgrupos definidos por su referencia a la norma o a la respuesta del sistema social más amplio, porque el grupo al que pertenecen no posee normas y respuestas propias, y las *minorías nómicas*, que adoptan una posición distinta por contraste o por oposición al sistema social más amplio (Moscovici, 1996, p. 102). Estas minorías pueden presentarse en estos periodos de desarrollo del individuo. De entrada, al ser desviante el cantautor presenta alguna patología en común, sea retraído, tímido, etc., hay sujetos en los que puede llegar a encontrar ciertas similitudes, los

cuales a su vez pueden llegar a proporcionarle ciertas herramientas y medios alternos donde pueda sentir una seguridad y equilibrio de los que carece. Tal vez en las etapas de escuela no esta desarrollado, pero este concepto de minorías nómicas y anómicas se puede llegar a presentar desde la adolescencia y con una mayor fuerza en la vida adulta. A través de la música desarrolla una creatividad como respuesta alterna, pero las relaciones que construye en este camino pueden ser determinantes en su ayuda a compartir algo en común, que puede ser este apego a la música; también pueden ayudarle en este desarrollo a fomentar en base a ideas de dos o más individuos perspectivas y opiniones que le ayuden a complementar más la realidad social que comienza a construir.

A través de este periodo, puede comenzar a adoptar esta posición diferente u opuesta, o tal vez queda en una simple referencia a la respuesta social que se le ha dado. Por otra parte, habría que analizar en base a su entrevista, que tanto grado de conciencia considera tener al generar esta respuesta por si sola. Aun siendo un individuo o subgrupo nómico o anómico, es probable que sus respuestas puedan ser fluctuantes en cuanto esta en el proceso de definir lo que quiere. El cantautor en una etapa de adolescencia, bien crea cosas porque comienza a demostrar características particulares de líder en cuanto al contenido de la respuesta que genera, con matices de una idea más firme y una actitud desafiante al exterior; o bien, puede ser simple imitación sin un base sólida de argumentos, demostrando que es un producto más de la referencia a este sistema. Porque “solo entre personas próximas unas a otras, pertenecientes al mismo grupo, compartiendo un plan común y una concepción similar de la realidad, llegan a formarse lazos interpersonales. Si se produjera una incomprensión, si el equilibrio mantenido hasta entonces se rompiera, el individuo estaría dispuesto a modificar sus opiniones y a cambiar su comportamiento para restablecer el nivel de aprobación social alcanzado, así como también los medios existentes de comparación social” (Moscovici, 1996, p. 234).

La etapa de la adolescencia es fundamental para el cantautor porque aquí definirá los rasgos tanto de su personalidad, así como la base de la construcción social que tendrá en la adultez, y que podría llegar a reflejarse en alguna de sus letras en esta primera etapa. A través de su obra, mucho se definirá de sus lazos interpersonales con el medio. La construcción de estas primeras letras que puede presentar como originales para el, y me refiero únicamente al cantautor,

pueden ser indicios de factores psicológicos con rasgos particulares de innovación relacionados con una serie de elementos sociales singulares en un tiempo histórico dado. Pero dada la singularidad de la que se conforma nuestra cultura y sus individuos, considero que esta innovación e impacto social no ha podido ser bien establecido o se ha dado de una manera diferente respecto a otros lugares donde el rock a tenido ese impacto, esto dado el debate histórico cultural de nuestros orígenes de la que somos presas tanto en la escuela, como la televisión, los escritos, etc. La genética de las minorías tal vez podría presentar una estructura psicológica y cultural con rasgos semejantes en algún caso y que es lo que nos define como país.

Parte de lo que pretendo describir viene en relación al siguiente apartado donde hago un énfasis especial en las emociones del roquero tanto en su crecimiento personal como en su desarrollo musical, al cual le atribuyo un peso diferente para como logra generar una influencia con los demás ¿Por qué? Porque las canciones como mencione, son muchas veces un escape de la realidad, pero la fuerte carga emotivo-afectiva que traen muchas canciones de rock urbano, y que son las que atraen a muchos de sus seguidores, parecieran estar relacionados íntimamente en alusión a sujetos o individuos que generan una emoción de alegría, depresión, tristeza, ira, etc.; un vinculo afectivo y que a su vez, esta cargada con una forma de asimilación muy particular que le atribuye tanto el cantautor como las personas que lo escuchan, haciendo a muchas canciones muy particulares e identificatorias con el género mismo.

2.2.1 CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES DEL ROQUERO MEXICANO

El tipo de emotividad que maneja el mexicano es un rasgo muy particular que nos define respecto a muchas otras culturas. A lo largo de nuestra historia, si algo se han caracterizado los diversos estudios para la comprensión del mexicano, es en el hecho de que tratan de crear rasgos muy particulares de personalidad para definirnos frente a los demás. Muchos de estos rasgos son abordados por sociólogos, antropólogos, filósofos, escritores, etc., siempre intentando marcar esta línea de personalidad o de rasgos característicos. Lo curioso del caso es que muchos tienen en sus lecturas referencia de escritos psicológicos y hacen uso de ellos

como si fueran expertos. No pretendo decir que muchos de estos escritos estén mal, al contrario, sirven de buena fuente para introducirnos a la estructura tanto social como psicológica de la que estamos conformados. Gran parte de estos escritos toma de base psicológica el modelo psicoanalítico, y haciendo uso de sus conceptos nos introducen al entendimiento y la explicación de nuestras raíces.

Dentro de este proceso de reconstruir la historia para saber quienes somos, encuentro características idénticas en muchos autores, que reflejan en el mexicano desde una variedad de niveles históricos, hasta sus valores, virtudes y defectos, que sirven como medio para categorizarnos. Más adelante me adentrare en este tipo de polémica, pero si hay algo que se me hace interesante rescatar es este tipo de características, por el hecho de que la gran mayoría de autores, sino es que todos, ven reflejado en el mexicano un particular interés hacia lo emotivo, un sentimentalismo único reflejo fiel de lo que somos y hemos sido a través de la historia misma. Este reflejo sale a flote dentro de sus fiestas y canciones, que es donde expresa mucho de su sentir hacia su realidad.

Aun si estamos hablando de la minoría rock urbano, hay algo que escucho y veo a la luz de lo que acontece actualmente, y es el hecho de observar a muchos fanáticos a este genero, escuchar canciones que hacen gran referencia a lo que gran parte de los escritores citan. Una emotividad con la que conviven y cantan en sus respectivos espacios geográficos, desde el lugar de la tocada, hasta en su misma privacidad, lo mismo en el camión que en un centro particular de encuentro, genera un sentimiento y una emoción muy particulares las canciones de amor y desamor. Nuevamente el asterisco a las relaciones afectivas o de pareja parecieran ser que juegan un papel importante para los sujetos, sean los cantautores o los fans, pero genera una emotividad muy particular para ellos.

Entre las dos formas básicas del temperamento —el sentimental y el racional— el mexicano es sentimental, pese a su aspecto exterior de frialdad o de indiferencia. Su tendencia al autismo y a la inmovilidad, su condición de introvertido, que le lleva a pasar y repasar los escasos sucesos de su mundo circundante, son el resultado de su desconfianza a un medio social y natural que le han sido hostiles (Hurriaga, 1994, p. 231). Tratando de establecer una relación

psicológica, encontramos estos dos elementos que nos llevan a una explicación en la búsqueda de entender lo que somos. Tomando este comentario para el caso del rock urbano y el estudio de sus cantautores, a lo sentimental me gustaría abordarlo más que nada como emocional, dado que en la psicología son dos conceptos diferentes y entraría en un conflicto, puesto que la cuestión de tipo metodológico me llevaría a definir estos conceptos en primer lugar y después adherirlos dadas sus características particulares y su función, en el uso de estos estudios, lo cual requiere más tiempo.

La emotividad que maneja el cantautor de rock no es producto únicamente del ambiente social en el que esta presente, sino también parte de su historia personal. A través de la música, utiliza un medio para desprender algo que trae y quiere reproducir, pero habría que preguntarse ¿Qué tantos elementos emotivos entran en juego cada vez que compone algo? Y también, ¿qué valor contienen estos elementos para que el público reconozca a este individuo o a su obra?, aunado a esto ¿le asigna este mismo valor el escucha dada una relación con su misma vida o su misma historia?

Las emociones son estados afectivos que experimentan las personas. Si bien una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias respecto al medio, influye en el modo en que se percibe dicha situación. Dependiendo de las experiencias de cada individuo, tiene una forma particular de encarar dicha emoción, aunado al aprendizaje, carácter y situación en particular. Por tal motivo cabría ver la relación de la composición de una canción y el estado emotivo de la persona para definir de cierta forma algunos rasgos en común que se pudieran presentar en los cantautores en general (de rock).

Puesto que hablo del cantautor como un sujeto desviante, el peso que juega para determinar si es activo o pasivo dentro de la población, va en relación en como el individuo tiene algún rasgo emotivo más particular en determinadas canciones, producto tanto de su desarrollo social como individual; que por un lado, puede compartir en relación con otros cantautores, dentro de este género; y por otro que al momento de ser también reabsorbidas por el público muestren un tipo de identificación con esta misma emoción.

Son pocos los estudios que han profundizado algún tipo de relación emotiva, sentimental o afectiva y para el caso de la psicología mexicana, por citar a Díaz Guerrero y a Pablo Fernández Christlieb a través de sus modelos ofrecen una alternativa por como encausan estas problemáticas. Sin embargo, retomando nuevamente estas mismas emociones, la forma en que presentan los cantautores en sus letras a éstas, pareciera que arrojan una mayor identificación con el que los escucha en cuanto son canciones con mayor descripción emocional de amor, dolor, coraje, tristeza, etc., describiendo una relación afectiva hacia alguien, a diferencia de una canción con temáticas más sociales.

Citando un ejemplo de Octavio Paz: “Narcisismo y masoquismo no son tendencias exclusivas del mexicano. Pero es notable la frecuencia con que canciones populares, refranes y conductas cotidianas aluden al amor con falsedad y mentira. Casi siempre eludimos los riesgos de una relación desnuda a través de una exageración, en su origen sincera, de nuestros sentimientos” (Paz, 2004, p. 45). Para describir los dos elementos a los que alude el autor, estoy hablando de la existencia de emociones que me llevan a utilizar estos dos conceptos hacia la persona a la que hago referencia.

Y para más ejemplos me puedo encontrar con una amplia variedad de conceptos donde entran en juego este mismo abanico de emociones. Pero algunas van a tener más relevancia por el papel que juegan en el proceso histórico de la minoría a la que se estudia. Si yo estoy hablando de que observo que muchas de las canciones favoritas de la gente en el rock urbano son las de amor y desamor por ejemplo, me encuentro que en la primera hay una emoción de alegría y en la segunda una de tristeza, y aun más, dentro de la misma estructura de la canción de desamor, también puedo encontrar emociones de coraje, ira, un pesimismo hacia el futuro inmediato por una separación, etc.; pero, por otro lado, aunque encuentre en otra letra que haga referencia a este mismo pesimismo o alguna de las emociones citadas atrás, suponiendo que ahora la presento en una canción relacionada a una problemática social, me encuentro que la letra de desamor donde está marcado el mismo pesimismo u otra emoción pueda llegar a tener más identificación, adhesión, hacia el escucha, que en la de problemática social a pesar de contar con esas mismas emociones.

Para tal efecto aquí entra en juego el factor de la conciencia social y la medida en la que esta minoría reacciona a una emoción o es más objetiva a su realidad y genera una conciencia individual y/o colectiva. Pero antes de abordar este tema, quiero decir que la emoción dentro de una canción, al ser producto de un estado de ánimo de la persona, adquiere una relevancia significativa en cuanto se pueda convertir en mediadora. El hecho de que un cantautor compone una canción nos lleva a suponer que esta en un momento anímico particular, por ejemplo, imaginemos nuevamente que la emoción de alegría esta presente en él, no quiere decir que únicamente va a escribir canciones de alegría, también puede escribir algo de dolor, de soledad, de coraje o hasta de sarcasmo pero cabria ver el impacto posterior hacia el publico o receptor, al momento de trasmitir su canción. Aquí es donde me entra la duda del impacto que pueda generar una canción escrita por él, que haga referencia a una emoción de soledad, o de tristeza, en relación a otra letra donde se presente la alegría, cuando realmente el cantautor presentaba a esta ultima como su estado emocional original; cuando posteriormente intenta transmitir su abanico de canciones tanto en referencia a la soledad, la tristeza, la alegría y la forma en la que es tomada por el publico receptor, siempre y cuando esta última emoción presentada por el cantautor continúe presente en el momento del concierto.

A fin de cuentas, si una emoción muy particular esta presente, considero que no va a lograr el mismo impacto cuando quiera describir la presencia de otra emoción, que si bien no estaba presente dentro de la persona que la intenta exponer, si la escribió y la intenta trasmitir, puesto que entra en juego un proceso subjetivo en cuanto la forma en que se presenta frente al publico, su actitud de líder y el comportamiento que adquiere, los cuales le hacen ser visto como centro de atención, es decir, a un individuo que se le atribuye una actitud positiva, firme, segura, no va a tener al mismo poder de influencia cuando presente una canción de dolor o tristeza, puesto que no es lo que refleja hacia el publico. Entonces aquí cabria ver el grado emotivo de las canciones que presentan los cantautores y la manera particular por la que se pueda inclinar tanto el mismo compositor como el publico, en cuanto son descripciones de relaciones afectivas, a cuando entra en juego esta misma emoción o emociones particulares, pero ahora relacionadas a causas externas, de problemáticas sociales, etc., más adelante seguiré con esta descripción. El grado de impacto e influencia de una canción también puede estar determinado en base al grado emotivo y la relación sea interna (afectiva) o externa (causa

social) que presenta o expone ésta misma, junto a una relación que pueda presentar ya sea para un compromiso profundo, adhesión superficial o respuesta automática y su efecto para el grado de conciencia individual o colectiva. La significación que le atribuya el resto de los individuos receptores también estará determinada en base a este mismo grado emotivo presente en la situación.

El hecho de marcar al mexicano como un individuo que contiene fuerte cargas emocionales lo hacen a la vista ser menos objetivo de sus relaciones externas. La literatura y ensayos de nuestra descripción nos hacen aparecer como esto y en el siguiente apartado lo expondré. Aquí podría responder esta discusión al menos dentro de la minoría de cantautores de rock siempre y cuando haya una relación de construcción emocional a lo largo de su historia, que le hace tener más presentes a unas con respecto de otras, y que estas mismas particularidades lleguen en un momento a presentarse nuevamente cuando hay de por medio una o unas canciones muy representativas, tanto para el cantautor como para su público. Ya que a partir de esto, podré determinar si estas canciones representativas describen una temática afectiva o una temática social. En el siguiente apartado profundizare más acerca de esto.

Por otro lado el rasgo emocional-afectivo nos puede llevar a confirmar o desaprobar lo que los ensayos han considerado como características particulares en nosotros mismos, dado que éste mismo puede presentar una relación más ligada con la forma en que esta minoría pueda llegar a considerarse pasiva o activa, en cuanto tenga un grado más objetivo, conciente o racional de su realidad, ya que es una variable que no ha sido analizada a fondo y como lo mencione, tiene un peso importante para determinar algunos rasgos en el proceso mismo de influencia. Esto me gustaría abordarlo en el siguiente apartado.

2.2.2 RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN EMOCIONAL DEL MEXICANO

Como cite hace un momento, la gran mayoría de ensayos hace mención a la emotividad como un rasgo muy fuerte en nuestra formación. Lo cierto es que a través de éste nos puede llevar a introducirnos en la discusión del desarrollo de conciencia para comprender parte de nuestra naturaleza hacia la realidad social e individual dentro de la cultura. En la música rock podría

encontrar un peso más particular hacia la realidad individual (del cantautor) en cuanto al tipo de problemáticas que presenta (afectivas) y su aceptación de parte de los integrantes de esta minoría, siempre y cuando las entrevistas puedan arrojarme más datos para la comprensión del caso.

Esto en relación paralela al factor que se presenta tanto social como individual, me hace analizar la relación que pueda presentar con las emociones, puesto que sigue mostrando interés en la vía que pueda presentar un grado mayor o menor de objetividad como parte de la respuesta mostrada en los individuos. Pero antes de pasar a hablar de esto me gustaría introducir algunos comentarios que hacen investigadores tanto sociales como escritores en relación a lo emotivo como un rasgo particular en la vida del mexicano.

Retomando nuevamente la línea de investigación que genera en torno a la sociedad en general los estudios realizados, me encuentro nuevamente algunas características comunes que pudiera presentar la minoría de cantautores de rock urbano entorno a esta característica psicológica. Esta línea va conjunta con un ejemplo entorno a una cita de Hurriaga referente al desarrollo social del mexicano: “Lo cierto es que el mexicano no ha desarrollado su yo social como por ejemplo el norteamericano, cuyo sentido social y vigoroso civismo contrasta tanto de nosotros” (Hurriaga, 1994, p. 234). Para este caso, este desarrollo social toma su divergencia en cuanto se presenta un desarrollo emocional más marcado en el mexicano. Si lo retomara en el caso de los cantautores, si su emoción es más fuerte habrá que ver que tanto puede ir relacionada una objetividad en esta, puesto que una carga emocional más marcada lo podría llevar a desarrollar un lado más individual que el social al que hace mención el autor, puesto que para desarrollar este yo social necesita tener más objetividad en torno a sus ideas lo cual le permitirá encarar con mayor capacidad, recursos y herramientas la respuesta social del ambiente. Recordemos que las emociones son los estados primarios de la vida afectiva. Es vital para con su desarrollo que puede considerar elementos culturales, sociales, psicológicos a través de las historias de vida. Aun así, estas emociones parten de una subjetividad. Por otro lado, un desarrollo más emotivo y consiente lo puede llevar a ser más objetivo o en su defecto menos, dependiendo en parte de su historia, que a su vez podría contrastar con esta conciencia

social o ir relacionada pero con una relación causa-efecto muy singular. Más adelante describiré esto.

Una de estas respuestas a su desarrollo social puede verse reflejado sobre la misma línea que sigue este mismo autor: “El mexicano siente con exaltación el patriotismo, si bien carece de una clara conciencia de patria; es decir, el patriotismo no se da en él en la esfera de lo racional, sino en la esfera de lo emocional; o sea, siente hondamente a su patria; más no posee una noción clara de ella” (Hurriaga, 1994, p. 236). Vuelvo a presentar esta relación de conciencia con lo racional o inconsciente con emocional (que considero también puede presentarse viceversamente). La misma línea de patriotismo a la que hace referencia también puede ponerse de ejemplo en la misma formación del rock urbano. A fin de cuentas, el hecho de llamarlo rock mexicano y adherirlo a nuestro contexto con el sello particular de categorizarlo mexicano, es producto de esa misma exaltación a ese patriotismo, el guacarock como se le denomino a un periodo, es una muestra clara, la misma simbología adherida al concepto musical como lo es la virgen de Guadalupe en la camiseta de Lora es otro ejemplo de lo que sentimos como mexicano (en casos particulares), pero la relación emocional o racional también son un punto a tomar en consideración. Dentro de las mismas canciones que puedan presentarse cabria ver esta relación de conciencia en cuanto fueran letras más sociales, puesto que entra en juego ese grado de objetividad al que me refiero en el individuo.

Esto podría ir ligado a la forma en que una minoría pueda llegar a ser activa para con el resto o únicamente pasiva e incluso hasta la misma adhesión y participación de sus integrantes. Porque el cantautor es un desviante en potencia “No hay nada malo en ser desviante, pero resulta muy penoso. Toda una serie de factores: el conflicto interno, el deseo de un consenso unánime, el hecho de que el desviante pueda ser atractivo y visto de modo positivo, muestra que las minorías y los desviantes tienen tantas posibilidades de ejercer influencia como la mayoría” (Moscovici, 1996, p. 101). Antes de avanzar en las definiciones de características particulares de nuestra cultura, cabria ver el análisis de cada una de las minorías que componen nuestro vasto país, primero para conocer el tipo de conciencia colectiva e individual del que están constituidos, el tipo de racionalidad que emplea cada minoría social y el grado emocional que las constituye. Si realmente hay minorías activas en el mundo, no somos la

excepción, las minorías religiosas, las minorías contraculturales, los grupos feministas, guerrilleros, los consejos estudiantiles han presentado un grado de conciencia que los ha llevado no solo a ser vistos, sino admirados por otros grupos sociales. En el caso del rock como contracultura lleva presente estos elementos junto con el grado emocional, no considero que sean productos separados, aunque más adelante lo sabré.

Pero antes de proseguir me gustaría adentrarme un poco en hablar de la forma en como presentan diversos escritores y científicos esta emotividad como una parte presente en nosotros. La forma en la que escriben muchos ensayos denota un gran pesimismo de lo que forman parte. Para muchos escritores no hay una madurez total en cuanto concepto de país y ven en las experiencias amargas de la historia una base de culpa para el proceso de desarrollo. Aun dentro de sus escritos reflejan un grado de emotividad producto de una historia. Citando otro ejemplo: “No solamente los autores mexicanos que han escrito sobre México han hecho hincapié en los defectos del mexicano sino que para colmo los extranjeros lo han hecho también y con enorme éxito. Lo triste es que entre más minuciosamente detallan los defectos, mayor es el éxito de la obra. El efecto que causan estas obras en el mexicano es el siguiente: en lugar de hacerles recapacitar y crearles verdadera conciencia de sus errores para tratar de superarlos y ser mejores, se ríen de sí mismos y se regocijan con la lectura” (Matute, 1992, p. 16).

Tal pareciera que somos una sociedad pasiva, que viviendo dentro de su individualismo marcado por una fuerte emotividad, donde la tristeza, el pesimismo, el coraje, la ira, etc. nos enmarañan y no nos dejan avanzar ni desarrollarnos dado nuestro poco desarrollo racional, que es la clave del éxito en otros lugares. Lo curioso es que es lo exterior (este fenómeno), que es lo que para estos autores salta a la luz, va determinado con su análisis y crítica a estos factores. Se puede observar en el mexicano un fuerte egoísmo, marcado por una emoción de coraje, presentes en la vida cotidiana, un individualismo que no me permite desarrollar una conciencia colectiva, racional de lo que sucede alrededor. Continúa este autor con el ejemplo del patriotismo: “Una de las características del mexicano es su exacerbado patriotismo, que cae propiamente en lo que se conoce como patrioterismo. El mexicano se acuerda que lo es el 15 de septiembre, el 5 de febrero, el 5 de mayo y el 20 de noviembre. La característica extremosa

tiene un solo origen: la educación patriótica. Al mexicano se le fomenta ese sentido desviándolo del patriotismo, creándole en medio de su terrible complejo de inferioridad, un sentido de superioridad que no tiene base ni apoyo y que claro está se refugia en el único sostén que tiene el machismo: “soy muy mexicano”, “como México no hay dos”, y a ver si hay alguien que le diga lo contrario (Matute, 1992, p. 65). Y no solo referente al patriotismo como institución, sino la religión misma, la familia, cada una lleva en la formación psicológica un grado de emotividad y racionalidad que pueden constituir diferencias marcadas en los grupos minoritarios.

Aun en el ejemplo del nacionalismo los autores sostienen que es auténtico y en la medida que las instituciones sociales, la educación y su conducción logren un cambio en su dinámica a fin de redirigir un objetivo concreto puede llegar a demostrar su valía. Aun en las mismas instituciones religiosas, familiares de poder, se puede lograr esto. Pero dejan de manifiesto una serie de factores sociales a cambiar así como psicológicos. Nuevamente lo encaminan a crear un tipo de conciencia.

La conciencia colectiva del México de hoy corresponde al ambiente de “moderna nación independiente”, en tanto que la colonia y la Antigüedad formarían el inconsciente racial y los milenios precortesianos el inconsciente del grupo étnico. Citando a Miguel de León Portilla; “los milenios prehispánicos resultarían “subsuelo y raíz del México actual” (citado en Aceves, 2000, p. 53). Aquí se presenta otra estructura sociocultural muy marcada en obras de escritores y literarios en cuanto hacen uso de la relación de lo prehispánico, la colonia y las diversas etapas presentes en el desarrollo y formación del país, que nuevamente han de marcar junto a estos elementos, una particularidad referente a las emociones que a la vista juzgan este mismo proceso como la causa de lo que somos. Prosigo con el comentario de Aceves: “Si el inconsciente del mexicano contiene todas las formas de la gentilidad precolombina, su conciencia —por el contrario— es de tipo europeo, mediterráneo, español. Y así, el “trauma de la conquista” puede verse como una sangrienta operación en su alma para incrustarle o, mejor, injertarle un principio de conciencia cristiana y occidental” (Aceves, 2000, p. 88). Por tanto a partir de la base que presentan este tipo de literaturas se podría encontrar una plataforma para entender el proceso que nos ha marcado la historia. Los fenómenos psicológicos encontrarían

parte de su trauma en las diferentes batallas y derrotas que se ha sufrido a lo largo de dicha historia, guardando y fortaleciendo con esto la emotividad y el papel que hoy juega y que nos embarga. Mención aparte sería citar las literaturas de escritores como Monsiváis, Paz, Ortega, etc., que la mayoría sigue esta tendencia. Aun los mismos estudios sociológicos y antropológicos siguen la misma dirección.

Por ejemplo, cita Paz en torno a la referencia que hace el mexicano a la muerte: “El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque ‘la vida nos ha curado de espantos’. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida” (Paz, 2004, p. 63). Nuevamente podría definirse un sentimiento encausado por una emoción de fondo, no se si un pesimismo o una tristeza enmascara a una alegría hacia la vida, pero si refleja en la carga de estos otra respuesta más a otro fenómeno. Prosigue en otra cita: “Porque es mexicano no se divierte: quiere sobrepasarse, saltar el muro de soledad que el resto del año lo incomunica. Todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Las almas estallan como los colores, las voces, los sentimientos” (Paz, 2004, p. 53). A simple vista se ve el reflejo de la pasividad que enmarca a nuestra sociedad.

Continuando con Hurriaga: “El mexicano es de naturaleza triste, sin embargo, posee un agudo sentido del humor que sabe emplear como instrumento ofensivo y defensivo en el terreno de su áspera sociabilidad en forma de saetas envenenadas dentro de un civismo precario encaminado con frecuencia hacia la política electoral” (Hurriaga, 1994, p. 232). Este tipo de comentarios pone de manifiesto una serie particular de emociones que podrían ser desde el mismo pesimismo por lo que somos, con un cierto grado de coraje, ira, recelo de lo que vemos reflejado en otro, con una peculiaridad de tristeza por como ha sido nuestra vida, hasta la alegría de saber que a fin de cuentas seguimos en este camino a la espera de que llegue algún momento, sea en fiestas o en canciones, para descargar todo lo que traemos dentro.

Aun dentro de la misma cultura del rock urbano y sus personajes centrales, pareciera hacerse presentes estas características como ya las mencioné en el apartado anterior, que es lo que salta

a la luz. La cultura en cuanto es producto del ambiente social creado por el mismo hombre y a su vez, el hombre también es creado por este mismo sistema, estos dos elementos no pueden considerarse por separado. Considero que somos una unidad en su conjunto, pero la diferencia esta marcada por el proceso evolutivo que le dan tanto los hombres como la misma cultura.

Lo que pretendo proponer es ese acercamiento de la psicología mexicana a nuestra cultura en cuanto es objeto del que forman parte ellos mismos y conviven con el a diario. Nos empeñamos en absorber modelos psicológicos procedentes de otras regiones y los amoldamos a nuestras condiciones para obtener los mismos resultados que se obtuvieron en esos lugares dejando de lado que estas diferencias culturales y psicológicas tienen un grado muy particular de estudio para con nosotros. En relación con la variedad de escritos, estudios, ensayos, etc., que se ha realizado sobre este fenómeno realmente no encuentro un fin distinto que no sea el de la discusión de nuestra historia. Como lo mencione al principio, la misma psicología mexicana no se ha encargado de hacer un análisis más profundo y lo ha dejado en manos de extranjeros, la respuesta que requiere (o cree requerir). Citan los estudios de Fromm, Macoby como una posible respuesta psicológica. El resultado son las citas de las que muchos autores comparten en referencia a estos psicoanalistas: las emociones juegan un papel muy especial en la vida del mexicano. “En los tiempos modernos es posible formular una psicología del mexicano gracias a los trabajos precursores de Jung en torno a los arquetipos de Gran Madre y el ánima —determinantes en la estructuración del yo y la conciencia individual—, a las monografías de Erich Neumann y Justino Fernández, al estudio de Tezcatlipoca de Paul Westheim, a la revisión teórica emprendida por James Hillman y a las profundas intuiciones de José Ortega y Gasset y de los llamados filósofos de lo mexicano, particularmente Antonio Caso, Samuel Ramos y Leopoldo Zea” (Aceves, 2000, p. 90).

A su vez, estas respuestas son basadas en un modelo psicológico que por si solo les proporciona herramientas (para el caso de los que no son psicólogos) acorde a la finalidad que desean conocer, esto sin ser totalmente expertos en la materia. El psicoanálisis observo que es la base de muchos de estos escritores. Cito otro ejemplo de esto: “La posesión demoníaca o inflación psíquica consiste en la intromisión de un arquetipo en la conciencia y la inmediata identificación del ego con sus contenidos inconscientes” (Aceves, 2000, p. 89). El juicio se los

dejo a los lectores en cuanto a que tan bien o mal este realizado el abordaje, no pretendo divergir del resto puesto que, por un lado sería entrar en una discusión de la que no dispongo del tiempo, y por otro, también me han servido como una base para una mejor comprensión del mexicano y su cultura (aunando a la falta de textos psicológicos en relación a esto). Además del psicoanálisis, encuentro en psicólogos como Díaz Guerrero materiales de estudio de corte cuantitativo, en cuanto se da a la tarea de responder a estas mismas dificultades. Y sin embargo, los resultados que observo tampoco me permiten dar una expectativa diferente de lo que se ha escrito en relación a otros.

Lo que presento al principio de este escrito es una alternativa para comprender el estudio del mexicano a partir de lo que son las minorías sociales, tomando como ejemplo el rock urbano y a los cantautores como el eje de estudio. En el caso particular de las emociones considero que ayudara a una mejor comprensión y entendimiento de estas, en base a la historia particular y los fines mismos de cada uno de ellos. Aun en las emociones, cuando exista un grado de objetividad del que ya hice mención, la objetividad también presenta grados alternos de diferenciación. Esta objetividad va a ir de la mano en la forma en que se presente el individuo en cuestión y su obra. Es decir, el tipo de comportamiento, y retomando un poco la forma en que presenta Moscovici esta proposición cabría señalar el desglose de estos dos elementos para conocerlos mejor y su relación para el presente estudio.

En primer lugar voy a abordar los estilos de comportamiento, según el autor “así, pues, los estilos de comportamiento suelen tener a la vez un aspecto simbólico y un aspecto instrumental, que se relaciona con el agente por su forma y con el objeto de la acción por su contenido. Suscitan también deducciones concernientes a estos dos aspectos de su significación. A la vez transmiten significaciones y determinan reacciones en función de estas significaciones. Esta insistencia en la significación del comportamiento parece fútil a muchos lectores. Pero es en realidad de gran importancia porque hasta ahora se ha insistido solo en su ausencia de significación (Moscovici, 1996, p. 140). Lo que comenta en un principio considero que puede ir relacionado al menos en la contracultura rock, estos estilos de comportamiento tanto con su aspecto simbólico e instrumental, son una parte importante en la presencia de la influencia, pero a su vez también han de tener un grado de relevancia en cuanto

al estado emocional de la persona. Cosa que no es considerada en los estudios y escritos de los que hice mención atrás.

Por un lado, si el estilo de comportamiento va relacionado con la forma del individuo, parte de esta formación es producto de su historia. Y mucha de ésta relación podría estar encausada por el mismo estado de animo (también producto de su historia) en relación con el proceso de influencia; porque aun, en el mismo juego de comunicación entre emisor y receptor, también la persona que observa, juzga y es influido por el comportamiento, comparte un estado anímico particular incluso para con el contenido del objeto. Si transmiten durante este proceso un significado para determinar sus reacciones, este grado de significación va a estar encausado por el grado de emociones presentes. Pretendo decir que el papel de la emoción es muy importante en la relación de causa efecto de estos estilos de comportamiento. En el siguiente apartado voy a profundizar en estos estilos de comportamiento y su relación con la influencia pero, por el momento quisiera hacer notar que pueden llegar a ser importantes en relación a la emoción, para establecer límites en cuanto a que no es acertado establecer rasgos emotivos de personalidad en general sin haber analizado lo individual. Las entrevistas de vida me responderán esto.

Cuando los estilos de comportamiento y las emociones se hacen presentes pueden llegar a mostrar a un individuo o un subgrupo como parte del proceso activo, pero para llegar a esto quiero señalar que hago referencia únicamente a las personas centradas dentro de la minoría y que son el objeto tanto de atención como de atracción, que en este caso son los líderes (el cantautor lo tomo como uno de ellos). Por lo cual no podrían ser características comunes en toda una población o cultura en general los elementos emocionales que citan los autores atrás, tomados como rasgos de nuestra cultura. Aun dentro de la minoría del rock urbano hay líderes y hay receptores. Los mismos cantautores como líderes pueden mostrar una diferencia particular para con el resto que les atribuye esta categoría de líder. Dado que hay individuos que manifiestan situaciones de influencia para con el resto, la relevancia estaría marcada en cuanto estos dos elementos (comportamiento y emociones) sean considerados como presentes en todas las minorías sociales, aun en las mismas mayorías, presentando para tal fin una

variedad de minorías que pueden llegar a ser activas en la medida que presenten estos dos elementos como innovadores.

En el caso de la objetividad, Moscovici la propone junto a dos normas (preferencia y objetividad) para los procesos de influencia, dentro de las minorías sociales. En primer lugar, la norma de objetividad, que se refiere a la necesidad de constatar opiniones y juicios según el criterio de la exactitud objetiva, de forma que se puedan tomar decisiones en función de la posibilidad de que sean universalmente aceptadas. En segundo lugar, la norma de preferencia, que supone la existencia de opiniones más o menos deseables que reflejan diferentes gustos. Esta norma considera el consenso como resultado de una serie de comparaciones entre tales opiniones. Finalmente, la norma de originalidad, que selecciona los juicios y las opiniones en función del grado de novedad que representan. El consenso, según esta norma, selecciona el juicio o la opinión que se considera, a la vez, como más adecuada y más insólita (Moscovici, 1996, p. 186). Al igual que en los estilos de comportamiento, para tal caso cabría reconocer que tanto grado de emotividad podría estar presente en relación a esta misma objetividad o por el contrario, que tanto es subjetivo en cuanto se presenta un grado emocional mayor.

El termino que le proporciona a la norma de objetividad considero que es clave para la definición de las emociones, aunque habría que ajustarlo un poco para un mejor manejo del concepto. Si se parte de un criterio de exactitud objetiva en base a juicios presentes, aun dentro de la presencia subjetiva que conlleva lo emocional como elemento primario, podría haber un factor que no se ha considerado aun.

Cuando se hace presente una emoción, que como ya mencione es producto subjetivo, conforme sentimos esa presencia de la que somos presa, creo que podemos alcanzar dentro de este proceso un grado más objetivo. Antes de proseguir, me gustaría cambiar el término de objetivo por el de racional dado que este concepto hace que entre en juego lo que denominamos conciencia. Hecha la aclaración, a esto lo llamaría un estado racional emotivo. Dado que, después de que se hace presente la aparición de una emoción particular, somos concientes de nuestro cambio, damos paso a una estructura más compleja, donde ya se puede incluir la participación de elementos mediáticos para con el ambiente como lo es el lenguaje y

pensamiento (que posteriormente nos ayudaran a expresar lo que aconteció), producto de nuestro desarrollo. Antes de pasar a lo afectivo y al sentimiento primero se hace presente la emoción, dada su naturaleza primaria.

Por tal motivo, la historia que llevamos cada uno de nosotros en torno a una emoción nos lleva a alcanzar un grado de racionalidad distinto. Pasamos de lo básico o de lo primario a algo más complejo. Pero aun dentro de este campo entran en juego dos elementos más que son determinantes para lo que acontezca después: lo intraindividual y lo intersocial. Estos dos elementos son producto también de nuestro desarrollo. Por tanto, comparten características diferentes de persona a persona. Sin embargo, poseen un elemento en común que les permite desarrollar esta razón emotiva en una misma vía: la cultura.

Pero si estamos hablando de que cada cultura comparte características diferentes y aun dentro de la misma cultura hay minorías sociales, ya sean representativas o no; estas particularidades que las hacen ver, sentir y percibir diferentes son la base de respuestas para con su medio social. Cada cultura a través de sus normas, reglas, valores, costumbres es capaz de diferenciarse respecto a las demás. Pero aun dentro de una cultura en particular la existencia de estos grupos me lleva a pensar en la existencia de lo que llamaría grupos primarios y secundarios. Creo que la cultura mexicana definida por lo que refleja hacia el exterior (respecto de otras culturas) puede considerarse como lo que denominaría una cultura primaria. Por otra parte, a los grupos pertenecientes a las minorías sociales las denominaría como cultura secundaria. En una especie de superficie cultural, estos grupos quedan alrededor del círculo social.

Parto de la hipótesis de que a partir de una cultura primaria se dan las bases del desarrollo de lo racional emotivo. Es decir, la sociedad a través de sus instituciones y la cultura a través de sus leyes y prohibiciones son factor determinante para el desarrollo de esta racionalidad emotiva. A través de la escuela, de la familia, la religión, los medios de comunicación (televisión, películas, etc.) y la forma en que cada uno provee al individuo de reglas y valores, crean junto al uso de lenguajes, símbolos y herramientas un concepto de realidad social.

Por otra parte, lo racional emotivo entra en juego cuando se intenta crear un tipo de conciencia, sea individual o colectiva, porque el grado de emoción también puede estar ligado con la presencia de esta conciencia (para efecto de la influencia), dada a través del juicio presentado a través de una exactitud objetiva, o bien, también con la innovación, mientras conserve una idea firme, original, una base de reglas, leyes, normas, para con el resto; sin embargo debe de haber un grado de racionalización en todo esto. De aquí partiría para señalar que es la cultura misma en la que vivimos, la que no nos permite desarrollar por completo este lado racional emotivo, que como señalo, es un elemento más en el desarrollo del proceso de influencia y en la presencia de una minoría para considerarse como activa, o bien pasiva.

A pesar de las diferencias históricas que han marcado nuestro desarrollo como cultura, no considero que esta carga emotiva sea producto de nuestro pasado histórico cultural y tengamos que remitirnos a nuestros orígenes indígenas y la mezcla cultural con españoles, pasando por el proceso de independencia y revolución como parte de nuestro concepto de nación para obtener la respuesta de lo que ocurre actualmente. Creo más bien que es el producto cultural lo que nos ha reflejado esto a través de los instrumentos mediáticos que se basan y somos más bien producto de esta misma respuesta.

Si bien la emoción es un elemento más en el proceso mismo de la influencia, considero que si ha sido un factor que nos ha perjudicado mucho en torno al desarrollo como sociedad, para llegar al grado de afirmar que juega un papel central en nuestra construcción. Este grado de racional emotivo creo que puede ser llevado bajo una lógica más completa, vista a partir del presente estudio, puesto que la emoción si puede apreciarse con una mayor intensidad en una contracultura como esta, no solo por la idea de la que es base, sino también por su reflejo musical que es el medio por el cual provee a sus integrantes para considerarse como medios de influencia y respuestas alternativas para la sociedad.

Puedo encontrar a través de otros ejemplos, este elemento racional emotivo como algo mediático en torno a otros grupos minoritarios y la forma tanto racional, ideológica, innovadora, etc., con la que ofrecieron igualmente alternativas a su medio, en un momento socio histórico dado, como es el caso de los movimientos estudiantiles, los grupos feministas,

homosexuales, grupos guerrilleros, etc., que a través de sus líderes manejan una emotividad particular que le hace ser el centro a la vista de los demás, aunado a otros elementos como los que ya he mencionado atrás, para ser influyentes. Por eso creo que la emotividad tiene un grado racional y en cuanto ésta se hace presente puede llegar a ser un factor determinante para la causa y efecto de la idea que se comparta en común.

Junto a esto, también debe de haber una racionalidad emotiva para los que comparten en un espacio geográfico, un punto de vista en común, dentro de la relación emisor-receptor, puesto que debe de haber una emoción particular en la mayoría perteneciente al grupo, pero ese ya es un punto de discusión aparte que podría dejar abierto para un estudio posterior. Mientras, abordare esta racionalidad emotiva a partir del desarrollo de los cantautores y sus obras, vinculando su relación a la generación, primeramente de influencia y después de conciencia social.

2.3. LA INFLUENCIA SOCIAL EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PSÍQUICA DE CANTAUTORES DE ROCK

Al hacer referencia a la influencia, me gustaría abordarlo por dos vías distintas, la primera en lo que se refiere a su proceso psicológico, donde intervienen una serie de elementos como los estilos de comportamiento, la innovación, lo racional emotivo, la situación de conflicto, en cuanto elementos generadores dentro de este proceso; y por el otro por, por la vía de la llamada influencia ideológica y cultural, procedente de los países industrializados las cuales son vistas como una amenaza en cuanto a la identidad

La influencia juega un papel fundamental en las minorías activas, debido a que en la actualidad con la existencia de diversos grupos sociales y sus respectivas ideologías, aunado a la gran apertura de los medios de comunicación y la relevancia de los procesos de orden simbólico, muestra un papel recíproco por los contactos mutuos que establece a diario con otros grupos. “La influencia recíproca de una minoría es concebible en razón de la existencia permanente de conflictos internos, en razón de la búsqueda de un consenso unánime y porque los individuos son considerados de modo favorable cuando no poseen ni status social ni poder

particular. Pero el simple hecho de ser una minoría, un desviante, no transforma sin más al individuo o al grupo en blanco o fuente de influencia, en parte pasiva o activa del grupo o de la sociedad. Solo la ausencia o la presencia de una posición precisa, de un punto de vista coherente, de una norma propia, determina lo que transforma a la minoría en una fuente o un blanco de influencia. Dicho de otro modo, es el carácter nómico o anómico de un grupo social lo que importa, y no el hecho de ocupar o no una posición de poder o de constituir o no una mayoría” (Moscovici, 1996, p. 120).

La influencia es el eje que guía el fin de cada uno de los elementos citados atrás. Para que la música sea uno de los factores principales para su adhesión al rock, la historia misma de los cantautores presenta que en algún proceso de su vida, ésta llegó a ser un factor de influencia para con ellos, originado a través de un conflicto. De la misma manera, cuando ellos expresan su música a un público determinado, la influencia vuelve a jugar un papel central en este proceso circundante de emisor-receptor y este mismo conflicto también adquiere un valor proporcional en esta relación. “El conflicto es una condición necesaria de la influencia. Es el punto de partida y el medio para cambiar a los otros, para establecer nuevas relaciones o consolidar las antiguas. *La incertidumbre y la ambigüedad son conceptos y estados que derivan del conflicto.* La duda nace del encuentro con otro que es diferente y, en la mayor parte de las experiencias, la duda no aparece como un dato sino como producto de la influencia. Determinados objetos que pertenecen al mundo físico están evidentemente más estructurados que otros. Aun en este caso, es posible hacer volver psicológicamente ambiguo un objeto fuertemente estructurado, poniendo de relieve dimensiones desconocidas o desatendidas y provocando una divergencia de juicios” (Moscovici, 1996, p. 133).

Porque la música rock en un principio fue innovadora, en un momento histórico social dado, presenta a los ojos de la sociedad, una forma activa, la cual es a su vez un factor determinante para que posteriormente adquiriera un grado de representatividad social significativo. “Señalando a Moscovici: 1) las presiones que llevan a la innovación nacen fuera del grupo, 2) esta presión a la innovación se ejerce solo sobre el líder, por ser el único miembro del grupo que está en contacto con el mundo exterior, 3) la innovación presupone generalmente el riesgo

de una pérdida de popularidad o de una reducción del ‘crédito de particularismo’, etc.” (Moscovici, 1996, p. 75).

Sin embargo, “La innovación puede transformarse con rapidez en conformismo, como lo demuestran ampliamente las revoluciones de salón, las modas de izquierda y la imitación en arte y en ciencia” (Moscovici, 1996, p. 231). Y al ser transformada, este mismo conformismo puede dar como resultado el grado de interiorización al que cite al principio en cuanto a las respuestas sociales del individuo o el grupo. Es decir, cuando un individuo o un grupo entra en una etapa de conformismo, es porque de cierta forma perdió ese compromiso, su originalidad al cambio, puede considerarse como carente de conciencia en cuanto no posee claramente respuestas ni valores, ni normas hacia el hecho de saber que han cambiado estas respuestas con respecto al sistema.

Es aquí donde la adhesión superficial puede considerarse en algunos casos como una de las respuestas constantes a falta de este compromiso e incluso simples respuestas automáticas. Para el caso del rock urbano, estos ejemplos pueden verse reflejados precisamente en su música, y es visible a simple vista esta carencia de recursos y su conformismo. Una vez que el rock ha entrado en una etapa donde logra un espacio de convivencia respecto del resto de los grupos sociales, de cierta forma vuelve a caer en un círculo social donde esta pasividad se hace presente. A fin de cuentas, logró el primer fin inmediato que era la búsqueda de alternativas para la liberación de sus impulsos sexuales, sus contra normas, sus actitudes rebeldes, etc., por lo que cae en esta pasividad una vez que realizó el cambio, que generó su lugar en la sociedad, más no lo a legitimado del todo. Pero, por otro lado, lo que caracteriza y hace diferente al rock respecto a otros movimientos culturales (cada uno tiene sus particularidades) es la base de su origen, su música, la cual es un elemento fluctuante, por lo tanto lo hace ser más constante respecto a otros.

Y quiero decir con esto que esta fluctuación es producida por los mismos cantautores (que puede haber más integrantes) dado que ellos son los que deben de producir constantemente ideas, conceptos innovadores para con su público. Claro que en muchas ocasiones, se vuelve común un tipo de temática en particular con una similitud musical respecto a lo que presentan

en trabajos anteriores ellos mismos. Es aquí cuando refleja su conformismo y pasividad. Y aun así, puede llegar en un momento menos pensado, señas de cambio.

Las normas de objetividad, de preferencia y de originalidad son parte presente y futura en el mismo proceso de desarrollo de las minorías, por tanto, aquí no es la excepción. Como señala el autor la norma de objetividad tiende más a la conformidad y ve al desviante como algo malo, es falso, sus intercambios se centran en el objeto, pues “son las propiedades y las dimensiones de éste las que deciden el valor de los argumentos propuestos” (Moscovici, 1996, p. 180). Aun con la presencia constante de desviantes para hacer aparecer una obra, el mismo género de rock presenta características que lo hacen estar al pendiente de individuos que pudieran hacer daño a existencia. Algunos cantautores asumiendo su papel de líderes muchas veces tienden dentro de sus canciones a mostrar rasgos objetivos en torno a las temáticas que puedan mostrarse y consideran a otros cantautores que vienen sobresaliendo con toda una idea o concepto diferente como algo peligroso, algo malo, que lo ven que va en contra de lo que es el rock.

Para la norma de preferencia la tendencia se inclina a quitar todo tipo de presión y llegar a ser única. El juicio se expresa en función de escalas de valores individuales, personales. Si los individuos o los grupos tienen ocasión de comparar sus respuestas, el punto de partida es la escala subjetiva de valores, y todo se examina y decide sobre esta base. En tal caso, el consenso representa una convergencia de gustos, el hecho de que todos muestran reacciones y gustos similares (Moscovici, 1996, p. 187). Aun para la misma norma de originalidad se puede encontrar un juicio diferente, por las características particulares, innovadoras que presenta. Sin embargo, los ejemplos para respaldar esto comentarios y la forma de adentrarme más en ellos mismos, los abordare en el siguiente capítulo para un mejor uso ya en base a los datos que me hayan arrojado las entrevistas.

Continuando con el proceso de influencia, ésta se ejerce en el sentido del cambio, el desacuerdo es inevitable. Desde el momento en que se deja sentir el desacuerdo, es percibido como un estado amenazante, creador de angustia. Indica que el frágil pacto de las relaciones, las creencias y el consenso va a ser cuestionado (Moscovici, 1996, p. 166). La misma música

puede presentar desacuerdos aun dentro del círculo de cantautores como del público. Porque sus creencias tienen su origen en la rebeldía, el cambio, la innovación de sonidos y letras es tal vez esto lo que la hace más constante al cambio, más repito, muchos grupos y cantantes parecieran no querer ya salir de su actitud pasiva una vez que entran en esta.

Un elemento a tomar en consideración en este proceso es el comportamiento. Para tal caso, como son denominados en el modelo genético influyen en los procesos sociales, mientras pongan de manifiesto que el individuo o el grupo se compromete firmemente por una libre opción, demostrando que el fin mismo por el que lucha tiene una gran estima al punto de aceptar cualquier sacrificio con tal de llegar a este fin. Los estilos de comportamiento se basan en cinco subcategorías las cuales son: el esfuerzo, la autonomía, consistencia, equidad y rigidez. “Así, los estilos de comportamiento son sistemas intencionales de signos verbales y/o no verbales que expresan la significación del estado presente y la evolución futura de quienes hacen uso de ellos” (Moscovici, 1996, p. 140).

Dentro del proceso de influencia dentro de la minoría de roqueros, si hubo un elemento importante a considerar para la atracción de este y posterior adhesión a nuestra cultura fue el comportamiento que lleva presente desde sus inicios (hasta la actualidad). Dentro de los diversos estilos de comportamiento presentados atrás puede haber unos en específico que influyen más en la forma de presentar el conflicto y sus alternativas presentes. Por el momento no pretendo desarrollar las definiciones de todos los estilos de comportamiento que presenta el modelo genético, más si hacer presentes los que considero importantes para el presente estudio.

La autonomía considero que es uno de los estilos que puede encajar al momento de presentar la historia del rock mexicano. La sociedad supone siempre que los individuos tienen intereses y motivos ocultos. Se atribuyen sus juicios y opiniones a razones externas (pertenencia a una clase, atmósfera familiar, etc.) o internas (celos, ambición, etc.). En consecuencia, se supone también que el comportamiento no es nunca verdaderamente libre, ni en su contenido ni en sus fines. Sin embargo, cabe predecir que cuando una persona parece obrar independientemente de los agentes externos o de las fuerzas interiores, su reacción será aceptada con facilidad por la

mayoría de los individuos (Moscovici, 1996, p. 147). Aun dentro de una base de comportamientos rígidos que puedan aparecer dentro de la atmósfera (familiar y social) donde crece el mismo cantautor, gran parte de la presencia de esta autonomía en determinados momentos históricos de su vida pueden atribuir elementos comportamentales similares en cuanto a un desarrollo común de él con otros individuos similares.

Esta autonomía lo hace presente de una herramienta más para acceder con mayor facilidad aun dentro de su mismo grupo, siempre y cuando sea un elemento desconocido para el grupo, lo cual le hace ver una mayor atracción de parte de estos mismos. Porque en un principio, cuando un individuo quiere ser parte importante de una minoría social a la que le atribuye formas y medios capaces de responder a su entorno social, busca formas que le hagan ser objeto de atención de parte del resto. Tanto su música como la forma corporal en la que se expresara hacia los demás serán determinantes para ser aceptado y reconocido, ganándose un lugar propio dentro la minoría.

Pero aun dentro de la variada gama de elementos de los que se hace presentes, como puede ser, la forma de vestir, hablar, aun sus mismas composiciones, como hace mención Moscovici, cuando se hace presente esta independencia de agentes externos e internos y se vuelve autónomo por unos instantes es cuando logra un impacto mayor de influencia para los demás, porque a fin de cuentas esta autonomía lo puede hacer poseedor de una originalidad particular junto al resto de los elementos que trae consigo.

Otro tipo de comportamiento importante es la consistencia, dado que “la consistencia cumple un papel decisivo en el proceso de adquisición y organización de la información proveniente del entorno. Este papel corresponde o bien a una consistencia interna, *intraindividual* (consistencia en el tiempo y en las modalidades, según la terminología de Heider), o bien a una consistencia interindividual, *social* (consenso). Ambas vienen a coincidir, ya que la consistencia en el tiempo y en las modalidades no es sino una especie de consenso que cada cual establece interiormente a fin de armonizar diferentes series de informaciones y de acciones, mientras que el consenso es una forma de consistencia impuesta o buscada por diferentes individuos” (Moscovici, 1996, p. 152). Por que también cuando la consistencia

cuando se llega a presentar dentro de esta minoría puede ser un factor determinante en cuanto uno de los líderes (cantautor) presente una seguridad en momentos históricos donde pareciera que no la hay, o en su defecto puede tener soluciones alternas para evitar la aparición de un conflicto.

Es decir, aun en el caso del rock, cuando se instala dentro de la cultura mexicana como minoría social activa y representativa, sus mismos líderes son los que toman el peso de garantizar que esta minoría siga presente en la vida social. Para el caso de los cantautores, no siempre logran innovar o mostrar originalidad respecto a sus obras y aun dentro de los conflictos que pueda generar el tipo de respuestas que en un principio fueron dadas como una solución hacia un conflicto social dado en un tiempo histórico determinado, y que ya no encuentran como suficientes, deben de asumir este papel de líder y en base a una actitud, un comportamiento seguro buscar las nuevas alternativas que lo lleven a buscar un reequilibrio en la minoría a la que pertenece.

De una parte expresa, o bien una muy firme convicción en circunstancias en que las opiniones son habitualmente menos seguras, o bien una solución de recambio valida a opiniones dominantes. De otra parte, un individuo que sigue un comportamiento consistente no solo parece muy seguro de sí mismo, sino que garantiza también que un acuerdo con él llevara a un consenso sólido y duradero (Moscovici, 1996, p. 152). Para ejemplificar de mejor manera este proceso durante el desarrollo del rock mexicano, se podría considerar lo que en un principio mostró como solución de recambio para la mayoría, que fue una actitud rebelde, de libertad sexual, contra normativa como es en su primera etapa el rock and roll mexicano, más adelante a través de una parte de sus líderes que pueden ser los músicos, encuentran en la innovación de escribir en español una respuesta más para ahora si asimilar de mejor manera tanto el ritmo como la letra y expresar un sentir a algo.

Aun dentro de esta misma etapa, con el uso de drogas y alcohol pueden encontrar una problemática de tipo social-existencial de su realidad y el uso de las críticas sociales se hace presente. Y en todos estos procesos por los que atraviesa, los comportamientos consistentes de sus líderes son determinantes en cuanto buscan una alternativa a otra problemática presente

que se suscita. La actitud que asume cada uno de ellos también es un elemento importante a considerar puesto que logran la existencia de la minoría aun con el rechazo de la mayoría que detenta el poder. Son soluciones de recambio o de consenso en cuando se presentan las respuestas en base a las obras mismas y la actitud que son los elementos base dentro del rock.

Dentro de estos movimientos fluctuantes también puede hacerse presente la rigidez. La rigidez de la minoría es función de la significación social que le atribuye la mayoría; es una de esas deducciones que resulta del comportamiento de la minoría desviante (Moscovici, 1996, p. 162). La equidad y el esfuerzo, junto a esta, son estilos de comportamiento que se hacen presentes en las diversas etapas del desarrollo tanto del rock como fenómeno social como de los cantautores, pero considero que la consistencia y la autonomía adquieren un valor diferente en cuanto al proceso mismo de formación de líder que representa para los demás integrantes este mismo genero y la influencia que pueda llegar a generar y diferenciarse unos de otros.

Por otra parte, dentro del proceso de influencia hay que analizar el papel que juegan no solo los elementos psicológicos sino también los elementos sociales externos como es el caso de la influencia ideológica o cultural, por la forma en la que vemos presentes los orígenes mismos del rock. El influjo cultural que expresan los cantautores es muy apreciable y lo dan por encima de la influencia del influjo musical, por así llamarlo. Antes de proseguir, quiero referirme al influjo musical como una forma de expresar tanto el uso de objetos y su conjugación, lo que representa la civilización material de nuestra época, como lo que produce y estimula la conjunción de la variedad de ruidos sonoros. Tenemos en el vecino país al máximo representante de nuestra civilización. Los métodos de influencia van desde materiales hasta ideológicos. A través de una amplia variedad de herramientas simbólicas, instituciones, etc., se hace uso de estos elementos como mediáticos para hacer ver al mundo el ideal de una civilización, basada en el grado de desarrollo que ellos han alcanzado. Y la música no es la excepción, puesto que la innovación en el rock vino de un país desarrollado, como lo es Estados Unidos e Inglaterra, el uso de herramientas e instrumentos en dicha innovación también juega un papel importante hoy en día, puesto que los avances en la tecnología hacen ver en la música grados más elevados de percepción en los conciertos, a través de los efectos en los ruidos sonoros, la multivariedad de instrumentos musicales, los efectos luminosos, etc.;

aun, esta misma influencia musical la perciben los cantautores de nuestro país, que a su vez es capaz de generar un anhelo y gusto particular de este grado de alcance.

Este grado de influencia musical ofrecida, es muchas veces tomado por los cantantes de rock como el grado de alcance máximo al que pueden llegar. Prueba de ello es la forma en la que se admira y se asiste a conciertos de cantautores y artistas extranjeros con respecto a los nacionales. Sin embargo, aquí podemos apreciar un factor discutido desde diferentes puntos de vista que es el influjo cultural, dadas las características peculiares y las resistencias que ofrece el semblante cultural al que pertenecemos. Aun el rock y sus integrantes asimilan al rock con la conjunción de su influencia musical, su identidad, más no su influencia cultural. Ciertamente es que el tipo de problemáticas parecen ser un punto en común, aun siendo culturas diferentes, por tal motivo la influencia de la respuesta es un factor determinante que se presenta en común tanto en los sectores sociales a los que se dirige, como al tipo de población específica, más el impacto cultural se desarrolla de una manera distinta.

A través de los distintos ensayos de descripción del carácter nacional de algunos pueblos, puede notarse que hay una serie de generalizaciones apriorísticas y juicios arbitrarios fácilmente refutables, de tal modo que describir el carácter del mexicano resulta una tarea difícil de emprender, aparte de que ocurren otras razones que la obstruyen todavía más. Entre estos escollos puede mencionarse los siguientes: a) la complejidad de nuestro pasado histórico; b) la multiplicidad de grupos aborígenes que habitaban nuestro territorio hasta antes de la llegada de los españoles; c) el hecho de que el conquistador no era plenamente europeo, sino mestizo de celtíbero y árabe; d) la circunstancia de que España no había rebasado aún el estilo de vida medieval cuando conquistó y colonizó estas tierras, en virtud de su vigoroso movimiento de Contrarreforma; e) el ser México vecino de un país como Norteamérica, cuya estructura cultural tiene su origen en la Reforma y en el libre examen, antecedente directo y decisivo de su auge científico, tecnológico y económico que contrasta tan radicalmente de nosotros en poder político y económico; y f) como sino fuese bastante todo ello, un territorio pobre en su mayor parte; fragmentado en una pluralidad de regiones bien delimitadas y aisladas por la orografía (Hurriaga, 1994, p. 225). Los dos tipos de problemáticas, tanto el

psicológico como el cultural se hacen presentes en este tipo de análisis y aun encuentro una variedad de estudios que centran esta problemática desde estos mismos orígenes.

De un lado los estudios de tipo social y antropológico hacen mucha referencia a lo cultural y señalan la importancia de lo que originaría una pérdida de este tipo para la forma de identidad de un país como lo es México. Por otro lado, los estudios psicológicos del mexicano ofrecen muy poca ayuda en la comprensión de éste fenómeno, puesto que por un lado, los métodos utilizados con la exclusividad del método experimental dan una base un tanto reduccionista, en tanto el objeto de estudio se basa en mediciones cuantitativas, buscando controlar cualquier variable, nos llevan a entender el objeto en si y no su comprensión. Realmente la psicología mexicana no ofrece una alternativa de uso practico puesto que nos amoldamos al uso de modelos procedentes del exterior que básicamente buscan dar una respuesta al contexto cultural en el que están presentes, más sin embargo, muchas veces no son alternativa viable a nuestro medio social. La psicología mexicana debe poner mayor atención a tratar de entender que incluso en el campo científico que nos corresponde debemos de tratar de innovar en la búsqueda de modelos psicológicos que nos ayuden a comprender mejor la relación entre el proceso de identidad de los grupos minoritarios y la historia de nuestra cultura.

Solo así podremos ser capaces de visualizar el futuro de nuestra sociedad en pro de un equilibrio social que nos lleve a conformar una nueva identidad como cultura ajustando viejos moldes a nuevos parámetros para no perder esas peculiaridades que nos caracterizan, pero desechando lo males que nos han aquejado durante los pocos siglos que conforman el proceso de nuestra identidad.

La fisonomía psicológica matizada en una amplia variedad de factores que producen las características particulares de cada mexicano son un punto interesante de partida en el estudio de las minorías; en el caso del roquero urbano, también hay que tomar en consideración el tipo de región geográfica en que se sitúa, puesto que también cada región es producto de una historia social y cultural particular, los motivos de cada individuo pueden variar un poco de una geografía a otra, aun cuando parezca que el rock urbano tiene lenguajes, costumbres, ideas afines; las características propias, al menos de la música que es de lo que estamos hablando,

pueden llegar a variar, en la medida que el individuo adopte algunos rasgos particulares de la mayoría en uso de ésta y a su vez, la influencia derivada, por parte de los cantautores, llegara a moldear hasta cierto punto las características particulares de estés grupo con una relación paralela de dicho espacio geográfico.

Aun dentro de la gama de complejos que se nos acreditan encuentro un factor cultural particular y común como el que se cita a continuación:

“Ese complejo de inferioridad que caracteriza al mexicano da por resultado la hipocresía y la falsedad. El mexicano cuando se corre una parranda y bebe en exceso adopta actitudes hostiles, desea pelear a pesar de que en el fondo es alegre y hasta podría gozar de la parranda. La música mexicana en su ritmo es alegre no así su letra que es profundamente dramática y sentimental. Lo que sucede es que la música es la expresión de su psicología, lo que lleva en el fondo; y la letra se elabora para que tenga éxito comercial” (Matute, 1992, p. 36).

La música es un elemento cultural muy particular, aun el rock como comente maneja dentro de la estructura interna (canción), como elementos externos (simbologías) el uso de estas características de nuestra cultura, aun los mismos espacios geográficos son una muestra de elementos culturales. Por eso la influencia cultural a la que se hace mención no creo que presente riesgo alguno en cuanto es un elemento procedente de una cultura ajena, porque creo que tenemos particularidades culturales que nos hacen difícilmente dejarnos influir. Cada minoría social va a mostrar algún elemento en común (cultural). En el siguiente capítulo me gustaría terminar la temática ya con elementos presentes obtenidos de las entrevistas.

2.4. LA MINORÍA SOCIAL COMO PARTE DEL PROCESO DE IDENTIDAD GENERAL

En este último apartado me gustaría profundizar la importancia de los estudios hacia las minorías como parte del proceso de identidad nacional. De primera instancia y como lo he venido comentando a lo largo del capítulo, la importancia del estudio de minorías considero

que radica en la gran variedad de movimiento sociales que se han presentado desde el siglo pasado hasta estos primeros años del nuevo milenio. Aun con las repercusiones y las reestructuraciones que se llevan a cabo en los sistemas sociales a partir de la variedad de respuestas que pueda presentar una minoría para con ésta, mucha de la base de estudios psicológicos que tratan de abordar este problema se encuentran en constantes discusiones en tanto pareciera ser que se alejan más de una reintegración de conceptos y la ayuda de otros modelos de áreas afines (en las que también sucede lo mismo) para encausar a una mejor vía la problemática de fenómenos sociales. El modelo funcionalista, la psicología transcultural, la histórico cultural, aun el modelo genético y una variedad de teorías y modelos que surgen me hacen ver la importancia de tratar de presentar alternativas donde se puedan reintegrar desde las mismas teorías hasta sus conceptos en beneficio para un fin común que es la psicología social (y áreas afines).

Meterme más a fondo en la discusión representaría entrar en un problema de tipo epistemológico y metodológico para el que considero no ser un experto ni es la intención del presente estudio. Pero lo que si considero importante señalar es que a través del presente trabajo me encuentro con un problema en cuanto observo que a pesar de esta diversidad de teorías y modelos muchas veces el contexto cultural juega un papel muy importante en cuanto la realidad no se amolda muy fácilmente a lo que las hipótesis, teorías y los mismos modelos indican. Aun dentro de las diversas áreas sociales encuentro este punto de vista en común.

Al menos la psicología mexicana se ha encargado de tratar de ajustarse a los parámetros procedentes del extranjero. Y es aquí cuando encontramos este tipo de problemática por la forma en la que no se logra o tratamos de ajustar a cinturón de fuerza lo que presenta cada autor a nuestra realidad. Sin embargo, de un tiempo a la fecha se esta impulsando el trabajo del estudio de una cultura no solamente en las mayorías o en los grupos de poder como anteriormente se hacia, sino que toma más fuerza el estudio referente a las minorías sociales. “Por eso es necesario considerar los movimientos sociales en gran escala que se producen en el mundo como experiencias naturales. De otro modo, no faltaran argumentos para limitar la generalidad de las aseeraciones emitidas en psicología social, para limitar el poder de sus

conceptos y de sus teorías interpretativas de la realidad en la que vivimos” (Moscovici, 1996, p. 233).

Aun dentro del estudio de nuestra cultura hay muchas problemáticas que no se han abordado o parecieran ya haberse realizado pero saltan a la vista las carencias o nuevas interrogantes sobre un tema determinado. Ya he hecho mención de algunos de estos ejemplos que nuevamente retomándolos serian las características de la identidad y personalidad nacional. Por el momento me gustaría centrarme otra vez en estos dos aspectos por cuanto encuentro esenciales para con el objeto de estudio del presente trabajo y a continuación explico porqué.

En primer lugar, muchos de estos estudios al centrar rasgos específicos en una cultura como la nuestra denotan como ya hice mención un pesimismo en cuanto a lo que estamos constituidos (egoístas, envidiosos, individualistas, con sentimientos de inferioridad, carentes de conciencia social, etc.) y aun así nos dan una especie de esperanza por la forma en la que hemos confrontado situaciones difíciles a lo largo de nuestra historia (la revolución, movimientos estudiantiles y sociales, desastres naturales, etc.) y entonces se percibe algunos rasgos que denotan ciertas expectativas para nuestro futuro. El responsable de todo esto que nos sucede es el mismo sistema en que vivimos a través de los grupos de poder y de la mayoría que lo detiene ayudado por sus valores, costumbre, instituciones, etc. Aunado a esto, nuestro proceso bio-psico-socio-histórico que nos ha llevado a ser lo que somos y que es en gran parte la raíz del problema, sin embargo, esta discusión la deje de lado en los apartados anteriores.

Pero hay algo que no toman en consideración las áreas sociales (no se que tanto la psicología mexicana) que es el poder de las minorías. Creo que gran parte de las preguntas y respuestas presentadas radica aquí. Es cierto que una gran parte de las minorías representativas en algún momento y parte de su historia han llegado a tener influencias de otras minorías extranjeras y gran parte del temor en las áreas sociales es el hecho de que al ser así se cree que se pierde mucha de nuestra identidad cultural en cuanto estos procesos de influencia tienen una respuesta ideológica y una mayor adhesión de individuos hacia dicha minoría. Pero aun así dejan de lado el estudio tanto individual como colectivo de la minoría.

Por citar un ejemplo: “Subraya Monsiváis, que al arraigar, la cultura urbana genera una serie de consecuencias: el sometimiento y la reducción psicológica de las clases populares conjuntamente con una sensación de impotencia e insignificancia que traduce la experiencia histórica o personal a mera fatalidad; una relación incierta entre estado e individuo; el predominio de las tecnologías en el rol educador y la hegemonía de los medios que transforman en espectáculo el caos del crecimiento capitalista y el sentido del tiempo libre (*Los rituales del caos*, 1995); la sobrevivencia de elementos tradicionales de la cultura campesina o popular rural; la vigencia del machismo y la represión sexual; la manipulación y el uso político de la religión y la publicidad como visión final del mundo, etc.” (Zubieta, 2000, p. 245). Se deja de manifiesto la importancia de la cultura urbana y las clases populares, pero aun así no se establece las diferencias que hay dentro de estas mismas. Aun dentro de la cultura popular y la cultura urbana encuentro en un mismo espacio geográfico una variedad de minorías que viven y conviven a diario, y me encuentro aun dentro de estas, características muy marcadas y particulares que las hacen distinguirse del resto.

Lo mismo puedo encontrarme en una plaza, un parque, una escuela o un restaurante a un beatnik que a un roquero, a una señora católica que a alguien perteneciente a otra religión, a una activista feminista como a un ecologista, un estudiante de algún consejo universitario, etc., y cada uno con ideologías diferentes y conceptos e influencias muy particulares. Y aun dentro de esto, poseedores de elementos culturales propios de lo que conforman nuestra sociedad. Es decir, a pesar de la influencia ideológica y la aparición de minorías sociales, la influencia cultural esta presente y no desaparece, al contrario, es algo que esta arraigado fuertemente y creo que es ahí donde se debe de profundizar en los estudios. Las emociones, el comportamiento, las ideas, las reglas, los valores, las costumbres, hasta la misma innovación, originalidad, pasividad o actividad son los elementos que se deben de tomar en consideración. Y aun pueden surgir más elementos y factores, pero lo que pretendo resumir es que las características particulares que definen a las minorías son la base para la comprensión de los fenómenos sociales que acontecen y que pueden determinar el futuro inmediato de la sociedad. El factor cultural también puede ser abordado dependiendo los datos que arroje cada minoría social.

Así mismo podemos conocer las implicaciones que pueda tener una minoría determinada dado lo que mencione en cuanto al papel que desempeñen como activas o pasivas y su proceso psicológico con respecto hacia la mayoría social. Porque aun dentro de este proceso quedan muchas dudas por resolver.

“Las críticas, los ejemplos y las acciones de un gran número de minorías y grupos marginales han producido importantes cambios a nivel de los valores, del lenguaje, de la manera de vestir, así como en las esferas política y social. Pero estos grupos no han sido capaces de legitimar los nuevos lenguajes y los nuevos comportamientos, ni estaban en condiciones de hacerlo. Se había creado, sin embargo, un nuevo espacio social y psicológico que fue aprovechado por otros grupos, financieros, intelectuales y políticos, que han podido legitimar esas novedades. De pronto los cabellos largos, las exigencias de los estudiantes y las minorías raciales, las costumbres sexuales que antes estaban ocultas y proscritas, han sido integradas en programas de partidos extremadamente conservadores y adoptadas por medios sociales a los que antes repugnaban, y se han convertido en puntos de apoyo para la industria y el comercio. Las minorías promovieron estos cambios cuyos objetivos han sido modificados, pero no han sido capaces de aprovecharse de ellos, de provocar una transformación” (Moscovici, 1996, p. 228).

Las problemáticas están marcadas, así mismo su objeto de estudio, pero mientras no se realice nada para promover su importancia no creo que resulte pertinente tratar de abordar una idea de identidad nacional cuando ni siquiera se ha estudiado el tipo de identidad que maneja cada minoría y las características en común que comparte con el resto, junto a los procesos citados por el autor. Es aquí donde las áreas sociales deben de ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto para comprender mejor nuestra realidad como mexicanos. El error que muchas veces se comete es tratar de explicar por ellos mismos las problemáticas que acontecen y a pesar de estar respaldados por los estudios que han realizado con respecto a otras áreas, esto mismo los lleva a conclusiones que no son del todo satisfactorias.

Es verdad que las situaciones de conflicto no son tan frecuentes como las situaciones de estabilidad y de cohesión, pero no son menos decisivas para nuestra vida y nuestra cultura. No es posible entender la naturaleza básica del comportamiento individual o del comportamiento de grupo sino se tiene en cuenta los fenómenos de este tipo (Moscovici, 1996, p.52). Aun dentro de las áreas científicas es posible la existencia de estos mismos factores los cuales no nos permiten avanzar hacia esta cohesión; sin embargo, los nuevos modelos que aparecen dentro de nuestra psicología social hacen ver que esta situación esta cambiando poco a poco y dejan abierto el panorama para una posterior reestructuración de las áreas sociales.

La reedificación del saber científico para la comprensión de los fenómenos sociales será una de las nuevas tareas de psicología social, aunado a una nueva construcción de la genética de estos grupos sociales. La infalibilidad de la que se creía a los modelos establecidos ha demostrado a través de sus carencias la necesidad de este cambio y sin embargo, debemos aprovechar las cosas buenas que dejan estos mismos para la nueva plataforma que se debe establecer.

CAPITULO 3

LA HISTORIA ORAL. MEMORIA COLECTIVA Y ANÁLISIS DE CASOS

3.1 QUE ES LA MEMORIA COLECTIVA

La memoria colectiva es un relato histórico de cualquier grupo basado en la memoria y que define rasgos de la identidad de dicha colectividad. Para tal caso, la memoria es tomada como un proceso mediante el cual se reconstruyen estos hechos pasados.

La memoria toma como marco de referencia el discurso por parte de quienes vivieron dicha historia. Este se da en base a la identificación de parte de sus protagonistas con dicho pasado. El marco de las minorías colectivas centra su interés e importancia en cuanto el acontecimiento es significativo para la colectividad dejando de lado al individuo particular.

Es la historia no oficial que pertenece al pueblo. Como señala Mehaffy y Sitton “es una historia de la persona común, de quienes no aparecen en los documentos, pero que son capaces de hablar articuladamente” (Sitton, Mehaffy y Davis, 1995, p. 12).

Pero dicho proceso es a su vez peligroso en cuanto al uso de la memoria se refiere. Desde el marco de la sociología o de otras áreas sociales la relevancia que ha tenido la sitúa en que “en los tiempo modernos los historiadores han preferido, con mucho, crear sus historias a partir de la evidencia documental exclusivamente y han tendido a descuidar la evidencia contenida en los artefactos o en la tradición viva” (Sitton, Mehaffy y Davis, 1995, p. 12).

La historia y la memoria han sido procesos reproducidos en terceras personas. A través del uso de artefactos y lugares, el hombre presente crea una reconstrucción en base a la percepción que el mismo posee. Esto es lo que ofrece la historia oficial. Los sentimientos, ideas, lenguajes, prejuicios, etc., son elementos olvidados dentro de dicha historia. De ahí su

importancia en las áreas sociales en cuanto ampliar su marco de referencia y proporcionar su justo valor a sus participantes.

Para el área de la psicología, la memoria colectiva ha venido cobrando auge en la última década. Dadas las características que se han tratado de recuperar en las ciencias sociales y la relación con la psicología es como toma importancia como objeto de estudio. Sin embargo, la experiencia que se obtiene en el marco de esta, se plantea el terreno de lo subjetivo.

Dado que la reconstrucción no es más que la aproximación ha dicho recuerdo, las variables que juegan están enfocadas a la asociación con elementos culturales, simbólicos, lenguajes, rituales, que permitan dar dicha aproximación. De tal manera el contexto es presentado a través de dichos códigos culturales.

A esto se presenta la carga emocional producida a través de la experiencia individual. Puesto que las circunstancias individuales que vive cada individuo son variadas, la forma de percibir dicha emotividad también varía. La misma construcción emotiva cuando invade el recuerdo, hace que se pierda la objetividad del suceso.

La interrelación entre lo individual y lo social hace contacto en el marco de la memoria colectiva. Los elementos que conforman una colectividad están basados en ideologías y rituales. Por otro lado, las ideas que construye el individuo se basan en un posterior pensamiento influido por la misma sociedad. De ahí que el pensamiento social sea parte de la memoria en cuanto son recuerdos colectivos asociados con la ideología que comparte con dicho grupo.

Los medios y prácticas sociales para mantener y transmitir dicha memoria son presentados a través de las conmemoraciones, rituales, tradiciones, costumbres, lenguajes, ideologías. Con esto se ve la existencia de infinidad de grupos en cuanto a hay una variedad de memorias colectivas. El pasado es la conciencia histórica de un grupo y de un pueblo. La continuidad psicológica vista a través de dichas prácticas es lo que garantiza su identidad.

Con esto, la memoria pasa de ser un simple archivo que es utilizado para recuperar lo ocurrido a ser un proceso de elaboración narrativa maximizando la coherencia de un episodio. La forma en que se recuerda, el como se recuerda, las circunstancias de dicho recuerdo dependen del vinculo que se haya generado tanto al grupo como a sus individuos. Dentro de los medios utilizados para obtener dicha memoria, se presenta el uso de la historia oral que a continuación se describe.

3.1.1 LA HISTORIA ORAL

La historia oral son las memorias y recuerdo de la gente viva sobre su pasado. Como tal, esta sometida a todas las vaguedades y debilidades de la memoria humana; no obstante, en este punto no es considerablemente diferente de la historia como un todo, que con frecuencia es distorsionada, subjetiva y vista a través del cristal de la experiencia contemporánea (Sitton, Mehaffy y Davis, 1995).

La importancia de la historia oral consiste en convertir en protagonista a la persona que vivió de cerca el acontecimiento. El entrevistador pasa a ser un simple observador en cuanto el entrevistado trae el contexto desde su perspectiva. La memoria deja de ser una secuencia cronológica en cuanto se deja llevar por los recuerdos inmediatos que se presentan en el entrevistado.

La inducción interactiva de la “entrevista de recuerdo” estimula la perspectiva de la ciencia histórica, marcada por datos producidos en un proceso, mediante la aproximación a la perspectiva de la experiencia subjetiva. Otro aspecto importante de la historia oral es el papel de activo que produce, siendo el marco de la relación entrevistador-entrevistado-suceso el que adquiere dicha dinámica.

La comprensión histórica es en parte cognoscitiva, intelectual, dominadora de fechas, nombres, relaciones y secuencias causales. Pero también hay una dimensión afectiva en nuestra comprensión del pasado, y es en este campo que la historia oral puede hacer su

contribución más importante. Bajo el lenguaje ofrecido por los entrevistados se presenta una memoria de pensamiento colectivo (Sitton, Mehaffy y Davis, 1995).

Para el presente trabajo, el uso de la historia oral como método de investigación nos va a permitir hacer una interpretación diferente de las circunstancias que han rodeado al género del rock en la historia de nuestro país. La historia oral presentada en cuatro cantautores de música rock urbano nos va a permitir ver las formas de pensar colectivo a través de su propio lenguaje.

El análisis presentado en el discurso de cada uno, es llevado a través de las etapas de desarrollo presentadas desde niños. Los factores sociales, familiares, educativos, laborales; así como las relaciones interpersonales que establecen en los amigos y la pareja, los lleva a reconstruir episodios de la historia asociados a la identidad tanto del género como individual. La percepción que se reconstruyen en cada uno de ellos ofrece una visión diferente de la ofrecida en la historia oficial.

3.2 ANÁLISIS

Las minorías sociales ofrecen una serie de particularidades respecto de unas con otras, ya sea desde la forma de emplear sus simbologías, lenguajes, comportamientos hasta ideologías, capaces de encontrar su máxima expresión en los espacios geográficos de los que hacen uso para hacerla válida; lo cual nos lleva a ver todo un proceso de construcción y reconstrucción de realidad tanto personal como colectiva de las personas que conforman a dichos grupos. La conjugación de todos estos elementos da paso a la conformación de una identidad propia de cada minoría. Pero aun dentro de estas identidades propias esta la existencia de la cultura de la que formamos parte, que también contiene elementos históricos marcados, producto del desarrollo como sociedad. Aun asimilando algunos elementos propios de nuestra cultura les proporcionamos un significado y un valor distinto para su uso dentro de una minoría. Una de estas minorías muy singulares es la de roqueros urbanos, la cual a través de su medio de expresión que es la música, me lleva a hacer un análisis profundo a fin de describir este fenómeno complejo, haciendo uso para tal fin de la participación de una parte de sus

protagonistas y líderes, que son los cantautores. De esta manera, se analizan en forma de categorías, las historias de vida de cuatro cantautores de rock urbano, a fin de encontrar relaciones en cada una de las etapas de su desarrollo para el propósito del presente trabajo que es la influencia de la música rock para la construcción de su identidad. Para tal caso las categorías que se trabajaron son las siguientes:

Para el proceso del análisis de las entrevistas se abarcaron las áreas familiares y sociales, dividiendo para dicho fin la historia de vida en tres etapas, las cuales corresponden al periodo que abarca su niñez, adolescencia y adultez. Dichos periodos son tomados en consideración dado que cada uno influye en la construcción y reconstrucción de la identidad del individuo. Las relaciones interpersonales y los procesos intrapersonales, la conciencia colectiva e individual generada a través de la pertenencia a dicha minoría y las vivencias personales influyen en cada participante y se vinculan de manera directa e indirecta en su relación con la composición y su concepto de ser roquero.

Para el caso de la etapa de la niñez, el eje central de la entrevista se acentúa en la relación familiar (padres, hermanos, parientes cercanos). En dicha relación se analiza el concepto de figura de poder y autoridad, representado en los padres y la forma en la que ellos vivencia bajo su esquema de realidad dicha situación. Así mismo se analiza el medio geográfico donde crecieron, los primeros acercamientos hacia la música de rock, las relaciones de amistades así como su interacción con las instituciones escolares (dado que también representan autoridad).

La segunda etapa representa la adolescencia; en dicho periodo se analiza nuevamente la relación familiar que sostienen bajo el concepto de figura de poder, en una edad donde se es más conciente de las situaciones que se viven; la música como constructora de identidad simbólica (a través de la vestimenta y comportamientos), proveedora de pertenencia hacia un grupo y como medio de escape o liberación de la realidad inmediata. En esta misma etapa se analizan las primeras composiciones de cada participante y su forma de expresión emotiva en dicho periodo. La reconstrucción ideológica bajo el esquema que representa ser roquero comienza a reflejar la identidad y personalidad que formaran para los años posteriores.

En este mismo periodo resaltan las relaciones interpersonales, en especial las afectivas de pareja. Los vínculos, el concepto que crea cada uno de estas, el significado que le atribuye, la forma en la que maneja la relación tanto en el proceso como en la perdida, los lleva a través de un periodo relacionado con el consumo de drogas y alcohol, influyendo en su vida personal y profesional, donde la música nuevamente se convierte en un medio de expresión vinculado hacia estas temáticas de amor y desamor. La estructura social es dejada de lado en esta etapa de su vida para darle mayor peso a lo emocional.

El último periodo abarca la edad adulta. Aquí se analiza las áreas familiares y de pareja dado que en las dos etapas anteriores existen conflictos no resolutivos que de una u otra forma afectaron su vida personal como profesional. La manera en que fue llevado cada proceso en las diversas áreas les lleva en este último periodo a encontrar un reequilibrio tanto emocional como ideológico a través de la resignificación y reestructuración de diversos conceptos como el de pareja, familia, padres en algunos casos, artistas y medios de influencia y figuras de autoridad que son.

También se describe la forma en que cada uno da un juicio y una definición de lo que para ellos significa el rock urbano tanto en el concepto así como movimiento social de lucha, minoría contestataria y disidente. La forma pasada y presente en la que se visualiza al género también es motivo de discusión y debate con cada uno de ellos, la percepción social es variada pero la conciencia social que representa a dicha minoría no difiere de ellos. Así mismo, se presenta un conflicto interno primeramente en cuanto el elemento de lo mexicano es tomado bajo un esquema cultural que choca con el rock al ser este extranjero. Dicho conflicto al ser provisto como proceso, es resuelto a través de la exteriorización de este. El marco es presentado a través de ellos como expositores y medios de influencia mediante la apropiación simbólica de elementos culturales mexicanos fusionados al género del rock.

Todos estos elementos en conjunto son lo que definen la identidad que poseen actualmente. Los procesos que se han gestado a lo largo de su vida les permiten tener una identidad más firme y definida. Las experiencias y anécdotas particulares se vinculan en la reconstrucción de la historia de dicha minoría social y su proceso mismo.

GÉNOCRISIS ESPACIAL: En esta categoría se ve la relación que tuvieron los participantes con las figuras de poder familiar. Para el caso de los hombres, el conflicto que surge a través de la figura paterna los lleva a reconstruir el autoritarismo que vivieron, llevado en algunos casos hasta la violencia, bajo el esquema de una familia tradicionalista. Para el caso de la mujer, bajo un esquema “liberal” en el núcleo familiar, el conflicto nuevamente surge de la figura de autoridad que en este caso es la madre. La relación con estas figuras autoritarias, los lleva en todos los casos, a ser parte importante en todo su proceso, de “lo que son y no quieren ser”.

Así mismo, dichas crisis se presentan y se acentúan en diversos periodos de tiempo; pero la forma en la que cada uno enfrenta su proceso diverge, por tanto, podemos encontrar dos subcategorías que pueden ayudar a dicha comprensión; la primera de ellas puede considerarse como cicloespacial, los cuales se refieren a procesos que se presentan en sus vidas en ciertos lapsos de tiempo y de alguna manera influye tanto a nivel intrapersonal como intersocial. Por otra parte se presenta el resolutivo, en donde dicho proceso si bien se presentó en determinados momentos de su vida, actualmente el entrevistado lo considera como un ciclo cerrado que no afecta ningún ámbito en su vida y solo es tomado como un elemento de recuerdo.

El conflicto de género ocupa el primer lugar de la categoría, dada la relevancia que los participantes le atribuyen en gran parte de su desarrollo a estas figuras de autoridad, sea desde las relaciones sociales, hasta llegar en algunos casos a responsabilizar algunas etapas de violencia, drogadicción, alcoholismo. Todo esto es reflejado a través de su personalidad tanto artística como social.

BIFOESPEJO. Esta categoría analiza la forma en la que cada actor se percibía en la etapa final del desarrollo infantil y el inicio de la adolescencia. Esta categoría pretende observar el tipo de personalidad que consideraban comienza a sobresalir y que de cierta manera influye en su acercamiento para con la música. Para dicho análisis se hace uso de una subcategoría

llamada Bifoauxiliar, la cual analiza el proceso mismo de la relación que construye cada participante hacia la música y la manera en la que influye en su personalidad.

GEOMEMORIA. En esta categoría se describe y analiza el medio geográfico en el que vivieron y crecieron los participantes. Dicho medio conforma una extensa red de factores sociales y psicológicos que de cierta manera influyeron en su manera de pensar e interactuar. La percepción social es reconstruida a través de los diversos escenarios en los que se desarrollaron y desarrollaron. Este panorama nos lleva a recrear a través de la memoria los espacios geográficos de la clase media-baja mexicana y sus situaciones económicas.

Para dicha descripción, se hace uso de tres subcategorías las cuales abarcan dichas dimensiones psicosociales. La primera de ellas es la geomemoria situacional; en dicha subcategoría se intenta recrear el escenario en el que crecieron los participantes donde los roles de los padres ofrecen una perspectiva tanto laboral, económica y panorámica de dicha geografía, la cual influye a través de sus lenguajes, ideas, situaciones, comportamientos, etc., de manera importante en el desarrollo de cada uno.

La segunda subcategoría es referente a la geomemoria social es una subcategoría que permite analizar los medios de entretenimiento y relación en común propios de cada medio geográfico y a través del cual se pueden entretener una serie de costumbres, comportamientos, relaciones intersociales y personales, lenguajes y demás elementos propios de dicho lugar.

La geomemoria corporal, pretende analizar el espacio individual en el que cada uno creció y la manera en la que es percibido dicho espacio actualmente.

PSIQUOMEDIUM. Con esta categoría se pretende describir la percepción social de cada uno de los participantes, que van desde que eran chicos y la manera en la que son transmitidos ciertos disgustos, temores impartidos desde la familia hasta que ya son grandes y son capaces de tener una mejor racionalización de los problemas y de la realidad inmediata.

Psiquomedium próximo es una subcategoría que permite analizar la forma en la que influye un tipo de conciencia más racional proporcionada a través de un mayor acceso tanto académico como formativo dentro del mismo núcleo familiar hacia la perspectiva social.

IDEOCOLECTIVO. Esta categoría se refiere a la significación que los cantautores le atribuyen el hecho de ser y pertenecer al rock urbano. Es la ideología que para cada uno de ellos le atribuyen debe ser un roquero. Retomando sus experiencias y acercamientos hacia el género desde chicos, son las situaciones sociales y políticas las que ellos perciben y le dan forma a su ideología.

Por otra parte, se observa un análisis muy particular en cuanto a lo que se presenta generacionalmente. Las vivencias, las circunstancias sociales, las relaciones interpersonales y demás factores denotan diferencias, analizadas a través de una subcategoría llamada ideocolectivo generacional. Lalo y León pertenecen a una de las primeras generaciones de roqueros en nuestro país, mientras que Jessy y Charly son de una generación más reciente pero que alcanza las últimas influencias y formas de pensar de estas primeras generaciones. Aún así, las diferencias son apreciables de unos con otros.

Por otra parte se hace presente una segunda subcategoría llamada ideogeografía, la cual presenta un análisis en el discurso de los participantes en cuanto a la relación del argumento ideológico y la forma en la que es llevado al sector social con el que lo identifican.

La tercer subcategoría hace referencia a la relación de ideconciencia. El concepto de conciencia por sí mismo diverge en el punto de vista de los cuatro participantes en cuanto la conciencia es un elemento ajeno a la ideología para unos, mientras que para otros es tomado como un elemento que puede ser considerado dentro del rock.

MULTIIDENTIDAD COLECTIVA. Esta categoría analiza la identidad que cada cantautor considera que posee a través del significado que tienen de lo que es ser roquero. A partir de esto, cada uno hace un análisis en cuanto a la identidad que perciben ellos cuando viajan a

distintas partes del país y en algunos casos del extranjero, a fin de significar diferencias particulares en algunas regiones geográficas en particular.

La forma en la que cada uno trata de innovar en el medio proporciona elementos que son extraídos de la cultura mexicana y mezclados con la identidad del roquero. Dicho proceso adhiere estos elementos dado el valor simbólico que representa tanto para ellos como para un sector de su público. Dicho análisis es presentado a través de la subcategoría de unicultura colectiva. La categoría de simbiocultura aborda con más detalle esta perspectiva.

Una segunda subcategoría es presentada a través de la multigeografía, la cual analiza en el discurso de los participantes la percepción que ellos le dan al público tanto en la manera de comportarse, como en el lenguaje, la forma de pensar y demás que ellos han observado a través de sus giras por el país.

PSICOARTE TEMPORAL. En esta categoría se analiza el tipo de temáticas que aborda cada cantautor, así como las que son más significativas para cada uno, De igual manera, se describen y relatan las que de cierta manera son parte de sus vivencias y otras más simplemente de su imaginación. En el proceso de construcción de una canción, se describe la utilización de algunos medios para tratar de sensibilizarse más. Aquí también se analiza el tipo de emociones que más abunda dentro de la estructura de estas mismas canciones.

SIMBIOCULTURA. Esta categoría trata de analizar los elementos que cada cantautor considera y atribuye como particulares, tomados de la misma cultura mexicana, a fin de integrarlos al género y que son fundamentales para definirlo como rock mexicano. En algunos casos, ellos mismos llegan a hacer uso de algunos de estos elementos a fin de innovar en la música. Se toma como referencia esta categoría para describir el proceso de construcción y significación de la identidad tanto del género, para con ellos mismos.

PROYECCIÓN UTÓPICA. Aquí se analiza el futuro inmediato que considera cada cantautor, tiene el género del rock. El tipo de reconstrucción que le da cada actor en base a sus

vivencias y experiencias aunado a la percepción que tienen de los nuevos grupos y del medio en sí, les lleva a considerarse autoridad para opinar sobre este futuro.

DIMENSION AFECTIVA. Esta categoría analiza el proceso de necesidad y búsqueda de vínculos afectivos relacionados en su caso a las áreas de familia y de pareja. Dicha búsqueda proporciona en el sujeto una base de equilibrio emocional y cognitivo. El proceso hacia este equilibrio pasa desde el plano intrapersonal hasta lo intersocial.

Para dicha categoría se analizan dos subcategorías. La primera de ellas se refiere a la Unidimensión. En esta se analiza la percepción a nivel individual de dicha búsqueda. El ideal de afecto es representado bajo el esquema que han construido en las primeras etapas de su vida y tras pasado a las demás personas (pareja, padres, amigos).

Se analiza los vínculos que genera cada cantautor hacia un tipo de personaje y que influye directamente en alguna etapa de su desarrollo tanto personal como musical. La necesidad de afecto y búsqueda de equilibrio emocional, son proyectadas e idealizadas a través de dichas figuras. El desequilibrio emocional parte cuando dicha relación no es correspondida, generando diferentes procesos que van desde el dolor, la ira, el coraje, depresiones y apegos dañinos, provocando un conflicto intrapersonal y tras pasado a las áreas personal, profesional y familiar. En algunos casos, dichos procesos se vinculan con procesos de alcoholismo y drogadicción.

La segunda subcategoría es la de Multidimensión y en esta se analiza el proceso de cambio en el concepto de afecto. Al resignificar su concepto de ideal (pareja, padres) dado a través del aprendizaje de la anterior subcategoría, encuentran dichos afectos a través de la comprensión de otras realidades y la aceptación de estas. Con este proceso se reestablece el equilibrio emocional

Esta categoría va relacionada con la de afectos necesarios, pero a diferencia de la anterior, que analiza el proceso de búsqueda, la importancia de encontrar al fin a esa “pareja ideal” los lleva a un proceso en el que actualmente está vinculado con el “orden” en su vida, tanto personal,

familiar y profesional. Para el caso de los tres hombres, son padres de familia, por tanto es importante notar que dicho reajuste personal es proporcionado también a través de la figura de los hijos.

GENOCRISIS ESPACIAL.

La dinámica de las familias abarca siempre un desequilibrio en cuanto a la figura de autoridad o de poder, puesto que el ideal y lo real son elementos manejados de manera subjetiva en la construcción de cada miembro o integrante; pero aun dentro de la complejidad de problemas presentes, se tornan ciertos elementos que pueden atribuir un peso más específico de uno a otro individuo, que van desde padres con reglas, valores muy tradicionales y estrictos, hasta problemas de alcoholismo, drogas y abandono de familia, lo cual propicia que haya espacios geográficos familiares llenos de violencia, afectando de diferente manera el factor psicológico y la percepción de realidad.

El conflicto de género llega a suscitar en la familia, discusiones y enfrentamientos entre padres e hijos por el manejo de reglas, costumbres, valores, roles y autoridad. Pero dentro de esta confrontación, más específicamente, estos conflictos pueden llegar a manifestarse de una manera muy singular en la relación de hijo-padre, o hija-madre. A través de dicha relación el concepto de poder es manejado de manera subjetiva y singular en cada contexto familiar con elementos y condiciones semejantes en cada situación.

La dinámica del núcleo familiar presentada en cada uno de los cantautores deja de manifiesto un tipo de conflicto con la figura de autoridad familiar, presentada en todos los casos a través de este conflicto de género. En el caso de los hombres, el conflicto surge del lado de la figura patriarcal, que es la que posee el poder de autoridad y donde se observa un tipo de familia tradicional machista. Para el caso de la mujer, este mismo conflicto es respondido a través de la figura materna, dentro de un núcleo familiar con ideologías más liberales.

Para el caso de **Charly (grupo Quimera)**: *“El que ponía las reglas era mi jefe, estricto, muy estricto hasta no poder eh, se puede decir que muy estricto, yo creo que si se excedió en la cuestión de las reglas en mi cantón por lo que te comentaba de su alcoholismo”*.

Charly: *“es una pareja una familia clásica de un hombre machista y una mujer abnegada”*.

El manejo de poder en la familia y el uso de las reglas se distribuye únicamente a través de la figura paterna, sin embargo, el alcoholismo por parte de dicha figura juega un papel importante dado que es tomado por Charly como un factor que contribuye a este exceso en el manejo de reglas.

Charly: *“yo se lo recrimino porque si tanto tiempo le soportamos a mi jefe el maltrato no tanto físico, psicológico de un alcohólico drogadicto enfermo de otras cuestiones”*.

Charly: *“tu siendo niño tienes que acatar y imponía mano dura hasta con golpes”*

Charly: *“yo te decía que mi padre era autoritario pero no quería decir que golpeaba a mi mama pero nomás quise decir que era disfuncional”*.

El uso de la violencia por parte del padre es también utilizado para imponer esas reglas hacia los hijos; pero aunado al alcoholismo y las drogas, genera otro conflicto hacia la figura materna por soportar estas cuestiones de violencia, siendo la recriminación la forma de expresar el descontento; creando una situación familiar que es percibida por Charly bajo el termino de disfuncional.

Charly: *“casi te puedo decir que éramos una familia disfuncional, o mis jefes que eran disfuncionales. Como te comento, el alcoholismo que tenía mi jefe, eso mismo yo siento que de mis tres hermanos soy al que más le ataño eso de la disfuncionalidad de la familia”*.

Los periodos de violencia llegan a ser frecuentes, que es posible identificar este tipo de situaciones como un patrón de tiempo.

Charly: *“de un mes, que son cuatro semanas, son 8 pedas que se aventaba de sábado y domingo, pues fácil dos carnal, dos semanas. Eran como cuatro veces al mes que pasábamos eso en la madrugada cuando el llegaba bien pedo a insultar a mi jefa, a uno mismo por cualquier pendejada de la semana o cualquier idiotez de que tiramos algo o que rompiste algo, que hiciste esto”.*

Esta misma dinámica de violencia en la educación de los hijos también es retomada en la familia de León, donde se maneja nuevamente la distribución del poder familiar en el lado del padre.

León: *“sí te agarraba unas chingas pero sabrosas, no era de que te hablara. Mi madre sí, sí era más gente. Pero mi padre sí me agarraba unos putazos mendigos, y este, sí fue algo así como que no tenía mucha cultura eh, y, este, si estaba medio animal, en aquella época”.*

Dentro de la complejidad de los espacios familiares y el manejo estricto de reglas, se aprecia el desinterés que estas figuras autoritarias muestran en momentos muy específicos dentro del desarrollo de los cantautores. Para el caso de León es una ausencia definitiva, mientras que con Jessy, pese a vivir con ellos, su ausencia es marcada del lado de la convivencia y supervisión, una figura presente y ausente a la vez.

León: *“como diez años tenía yo cuando se separaron, y pues a mi padre llegué a verlo ocasionalmente, y hace unos diez años empecé a verlo más seguido pero de ahí en fuera estuvimos ahora si que sin padre”.*

Jessy: *“a fin de cuentas yo era una niña muy chiquita, sin supervisión de adulto”.*

Jessy: *“tuve una infancia como dramática en muchos aspectos porque, una, mi mamá también era muy de esa onda de no pasa nada, eh, hazlo todo, no importa”.*

Estas situaciones son presentadas debido a conflictos en las relaciones de los padres. La separación de ambos para el caso de León o incluso esta forma de actuar hacia los hijos, como se aprecia con Jessy, comienza a reflejar un tipo de conflicto en la comunicación de los padres.

Jessy: *“mi mamá, desde que yo recuerdo, siempre habla mal de mi papá. Nunca le he oído decir algo bueno de mi papá desde que yo nací, y mi papá nunca dice nada de nada y, cuando habla, es para decir que el mundo se va a acabar. Entonces, los dos estaban en esa onda de negativo, negativo, negativo”.*

Ante estas situaciones de conflicto entre los padres, el desinterés hacia los hijos se hace presente; por tal motivo, la compensación de cariño es buscada a través de otro tipo de figura que se tenga cercana, y por consiguiente, otros lugares compiten como espacios alternos de albergue, como lo describe Jessy y León, que en este caso se da a través de la figura de los abuelos.

León: *Ah no pues si, te sacas de onda lo primero y lo más gacho es que ya te vas arrimar ahí, lo primero que haces es que te vas con la abuelita, ahí estuvimos viviendo un rato con ella hasta que ya mi mama se estableció después pero si hubo una ocasión en que si me dijeron no ya no te aguantamos aquí.*

Jessy: *“la figura más calida de mi infancia fue mi abuelo materno”.*

Jessy: *“ahí era el refugio (su casa) como de la tormenta, cada vez que pasaba algo triste yo iba, cada vez que no había comida en mi casa, cada vez que había como demasiados hippies en mi casa y que no podía dormir me iba a esa casa y ahí encontraba paz y mi abuelo siempre me, o sea mi abuelo fue la única persona en mi infancia de la que yo sentí amor incondicional o compañía incondicional”.*

Con Jessy ocurre el fallecimiento de su abuelo cuando ella todavía estaba chica.

Jessy: *“mi abuelito murió cuando yo salí de sexto de primaria entonces toda la primaria yo lo tuve ahí para defenderme a capa y espada de todo lo que pasaba en el mundo”*

La necesidad de una figura, en este periodo la lleva a buscar nuevamente un equilibrio a través de una amiga. El concepto utilizado es el de sustituto.

Jessy: *“bueno encontré esta chava en sexto de primaria que fue como sustituto de mi abuelo que murió al siguiente año y ella me hizo mucho el paro porque fue como exactamente fue el sustituto de mi abuelo”.*

Para el caso de León, la separación de sus padres lo lleva por espacios temporales a andar en diferentes lugares, siendo estos proporcionados por la abuela y los tíos.

León: *“una vez fue por mí mi papá y me mando con mi tía, con su hermana y ahí estuve y pues no me aguantaron porque ahí estaban las niñas y era un desmadroso”.*

Sin la supervisión de la figura de los padres, los comportamientos son presentados como una forma de llamar la atención. Sin embargo, estos mismos son incomprendidos por otros familiares, los cuales toman a estas conductas como inapropiadas terminando por sacarlo.

León: *“si hubo una ocasión en que si me dijeron no ya no te aguantamos aquí, un chingo de desmadre que haces todo el pinche día afuera y no un desmadre”.*

Esto mismo origina un desequilibrio emocional y malestar, tanto de las personas encargadas del cuidado, como del mismo sujeto. La compensación y el equilibrio solamente pueden ser aportados por los padres.

León: *“mi padre pues ya vivía con otra gente y no me llevaba a donde vivía, allí no me llevó; me llevo a con las tías, y dices: hay que culei, no”.*

León: *“cuando se estableció mi mamá me regrese con ella, ya que se venga para acá y ya este nos establecimos aquí”.*

Para el caso de Jessy, los primeros años emocionalmente están marcados por el coraje. Los conflictos con la mamá con una constante desde la etapa de la secundaria hasta la preparatoria.

Jessy: *“es que la secundaria si siento que fue muy adolorida para mí, a lo mejor esa si estuvo muy dominada por mucho coraje con mi mamá y mucho pues rencor y ganas de huir y así como mucho dolor o sea la secundaria si la recuerdo así muy dolorosa, muy dolorosa, pero la prepa no, o sea la prepa no la recuerdo así como que, si encontré en la fiesta y en el desmadre un refugio para mí”.*

Dicho conflicto es originado desde la etapa en la que su abuelo encontraba refugio. El abuelo compensaba el cariño de los padres.

Jessy: *“en la secundaria ya ahí tronó la relación con mi mamá porque mi abuelo se murió”.*

Jessy: *“ella como que empezó a darse cuenta que sin mi abuelo ya no tenía yo contención”.*

Dicha etapa marca el intento de sobreprotección por parte de la madre, generando un conflicto de competencia, donde la emoción reflejada es la de coraje.

Jessy: *“tu sabes lo que es que una mujer renuncie a su trabajo para cuidar a una hija adolescente que no tiene ni idea de cómo es y no le interesa o sea no manches era un infierno, nos peleábamos todo el tiempo, todo el día, era horrible, horrible, horrible, así, yo la odiaba, ella me odiaba a mí, llorábamos todo el tiempo, no era una cosa espantosa directamente un infierno me la pase muy mal toda la secundaria”.*

En la etapa de la adolescencia, una vez que sus padres están separados, la fiesta se convierte en un refugio a las constantes problemáticas familiares. Otro factor que se presentó en este periodo fue la separación de sus padres.

Jessy: *“como que en cierta forma siempre me pareció que tenían muchos problemas y en algún punto se iban a separar y pues ya tenía mucho tiempo, esa era como una cosa muy anunciada cuando me regrese no sentí, como que dije ah pues, mi papá se va, ese día si me dio un poco de tristeza, pero pues no realmente creo que no sentí como mucho dolor”.*

La cuestión económica es un factor importante y que muchas veces orilla a que se presenten estas situaciones de andar de un lugar a otro. En el caso de Charly, si bien no se busca una compensación de cariño dado que la familia (del lado de la madre) siempre estuvo presente, el desequilibrio se presenta por el lado económico, lo que los obliga a buscar refugio de acuerdo a las posibilidades de dinero que se tengan, recriminado nuevamente por el alcoholismo del padre.

Charly: *“una etapa andábamos por santa Mónica como dos tres años estuvimos vagando, rentando aquí y allá y yo digo ahorita que lo analizo y fue por el alcoholismo de mi padre”.*

Dentro del desarrollo de los sujetos en la etapa infantil, el uso de la violencia psicológica es también un elemento requerido dentro del control familiar.

Lalo: *“has de cuenta que yo siempre fui víctima de burlas por mi padre sobre todo y así amigos de mis papas, ah parece marrano, ah, y esa madre me cagaba, me cagaba pero era el pedo de que tu no podías decir ni madres porque tu eres un pequeño y los adultos siempre tienen la razón”.*

En algunos casos, el uso de la violencia verbal lleva consigo que el sujeto genere estos sentimientos de inferioridad, nuevamente provistos de las figuras autoritarias como en el caso de Lalo, que proviene del padre y al que no se le puede recriminar nada, por ser el adulto el que tiene la razón.

Lalo: *“yo traía un pinche sentimiento de inutilidad o sea siempre mi familia se maneja un rollo de que éramos, de que si no haces lo que debe de ser como debe de ser como ellos dicen o sea no sirves no funcionas eres un parásito eres un bueno para nada”.*

Los enfrentamientos verbales llegan a presentarse de manera constante, como ocurre con Jessy y su mamá. Los conflictos presentados por las figuras son constantes en dicho periodo.

Jessy: *“mi mamá es muy como un perro chihuahueño no, se la pasa ladrando todo el tiempo, es castrosa y yo adoro a mi mamá la quiero mucho ahora, pero en ese tiempo no la toleraba, mi mamá y yo nos peleamos horrible todo el tiempo”.*

La figura paterna, para el caso de León y Jessy, representa únicamente un aporte económico, la interacción es mínima.

León: *“siempre lo buscaba yo por dinero porque el me daba feria, me compraba mis discos, yo decía que era para mis libros y todo el pedo de la escuela y cual acá me daban todo”.*

Jessy: *“mi mamá se fue a vivir con mi abuela y mi papá no estaba porque estaba con su nueva mujer entonces pues yo tenía la casa para mi sola, a mí me daba dinero para administrar la casa y yo lo usaba todo en fiesta”.*

Las figuras adultas son percibidas como intocables e incuestionables, y bajo esta estrategia, se significan en circunstancias similares, el primer contacto social y se va construyendo las primeras bases y conceptos tomados de su realidad inmediata. Sin embargo, en la medida en la que se crece, se va creando un razonamiento más completo de las situaciones que les rodearon durante su etapa infantil; es en la adolescencia donde comienzan los enfrentamientos, reproches, rebeldías y descontentos hacia las figuras autoritarias. Para el caso de Charly y León, el uso de la violencia física por parte del padre los lleva a enfrentarlo cuando ya son adolescentes. Dichos enfrentamientos se dan para defender a la mamá de los abusos.

Charly: “ya grande pues cuando llegaba a quererla golpear lo abrazaba, lo detenía no y pues un día también me quiso pegar yo ya de grande pero no a golpes sino con una botella yo también era para ponerme alcohol y que yo fuera otro me ponía al pedo y a putazos nos poníamos pero no yo siempre era al respeto también que merece como padre, cierto entre comillas”.

León: “en un momento dado supe que ya andaba con otra chava mi jefe y pues si dices que culei no y pues si defiendes a tu madre, lo primero que haces te pones al pedo y como dices que culei”.

Sin hacer uso de la violencia física como respuesta al autoritarismo de sus padres; la confrontación verbal es presentada para cuando son adolescentes, como en el caso de León y Charly. Las circunstancias familiares que vivieron ambos son parecidas en cuanto fueron ambientes de violencia tanto física como verbal, aunado a la ausencia de la figura paterna por algunos lapsos.

Sin embargo, las situaciones presentadas por los padres, en respuesta al reproche de sus hijos, logra transmitir culpas sobre éstos.

León: “esa vez llegue así medio chiles y que paso no si ya, le empecé a decir así sabes que me caes así, papas, papas ahora si que estuviste mal y entonces ya la próxima vez que volví ahí ya no me volvió a ver ni nada y la próxima vez que fui ya no vivía ahí, ya no vive aquí y ya jamás lo volví a ver”.

Charly: “siempre había dicho que se iba a matar que se iba a suicidar y la chingada siempre lo había dicho no en sus borracheras”.

Para el caso de Charly, el suicidio de su padre transmite un sentimiento de culpabilidad, por consiguiente hay un desequilibrio psicológico.

Charly: *“yo me eche culpas le eche culpas a mi jefa yo como enfermo porque yo ya andaba tirado no inconsciente pero pues si de enfermo entonces le eche la culpa a mi madre me eche la culpa a mi que porque por mi culpa hizo eso mi padre”*.

Charly: *“yo sentía culpa de mi padre de que el se hubiera matado no entonces ese fue el pedo real de mi depresión”*.

Las circunstancias que rodearon el entorno familiar de Jessy, en cuanto los conflictos con la figura materna se vuelven constantes, llegan a generar sentimientos de odio y la emoción expresada durante esta etapa es el coraje.

Jessy. *“salir así con el pinche pesar de odio a mi madre, odio mi vida, o sea, que pesadilla que cosa tan espantosa”*.

Para el caso de León, puesto que las condiciones familiares son similares a las vivenciadas por Charly; cuando crece, nuevamente el patrón del alcohol también influye. El ambiente de violencia física, verbal, la ausencia hacia los hijos y el alcoholismo ahora son presentados por él mismo.

León: *“pues si empiezas a madrearte a la gente, a los madrazos que hay, no, ah que chingados me dices, se empieza a deteriorar precisamente por eso entonces el alcohol si me hace como que me trastorna y me hace hacer cosas que ahorita puta si me arrepiento de haberlas hecho y no mames, estaba yo bien pinche cavernícola, mal, mal, mal, la culpa la tiene uno”*.

León: *“ya más grande llegue bien pedo, hasta la madre y ya sabes, empiezas a hacer tu desmadre, a aventar todo, a mentar madres y queriéndote matar y suicidar y la chingada pues pinche alcohol si te afecta el cráneo bien cabrón”*.

Para el caso de Jessy, el alcohol es tomado como un elemento natural. La generación e ideas de los padres dejan este elemento como algo normal.

Jessy: “mis papas curiosamente apoyaban mucho que yo me reventara, también era que empezara a tomar, porque aparte también siempre andaba con mis hermanos, entonces era como, más o menos esta segura no”.

Jessy: “podía fumar, podía beber, podía llegar a las seis de la mañana podía andar como o se, andar vomitando en la calle pero mientras no tuviera sexo no había ningún problema, ellos como que lo de la pachanga lo aprobaban, para ellos era como que hay que graciosa, se puso borracha jajaja, que simpático”.

El sexo es un medio tomado como tabú, en cuanto entra en conflicto con la idea liberal de los padres al tener una hija. Los prejuicios de la sociedad entran en una lucha simbólica por la cuestión sexual.

Jessy: “para mí era como procura no casarte, procura no embarazarte, procura no, como caer, no regarla, regarla era enamorarte, casarte, tener hijos, esa era regarla, echar a perder tu vida, la única meta que se tenía en la vida era tener un título, tener un trabajo estable y un buen sueldo”.

El conflicto de género presentado en la relación de Lalo es transmitido por las ideas y costumbres del padre. El trabajo, el respeto a las reglas y valores son presentados con un valor muy simbólico, por tanto de debe de respetar y actuar para cumplirlo. En este contexto, el miedo a fallar a los padres proporciona una fuerte carga emotiva, que deriva en la inseguridad tanto individual como de la vida.

Lalo: “has de cuenta que todas esas cosas te clavaban como piches sentimientos de inutilidad pinches sentimientos de a lo mejor no estar haciendo bien las cosas una pinche inseguridad de la chingada y fue cuando en esa época yo le tenía miedo a la vida, vámonos a la goma apoco siempre voy a estar trabajando”.

La construcción del ideal marcada por lo padres incluye la incorporación a las instituciones tanto laboral como educativa.

Lalo: *“con tal de ser el buen hijo que ellos esperaban pues cámara lo hacemos y luego iba a la escuela, entonces ya ganaba una lana y ya empezaba a aportar una lana a la casa porque también ese era como una falla no o sea de que ya estas grande y ni aportas ni madres guey un hombre de 18 años guey que pedo no”*.

El conflicto con la figura de autoridad es presentado cuando se da el gusto por la música.

Lalo: *“para pronto mi jefe llegaba y nos quitaba la luz chinga, mal pedo y luego estábamos bien cabrón o sea de que no estén perdiendo el tiempo y la chingada o sea nunca hubo un rollo de decir bueno es que estos gueyes son músicos vamos a alentarlos no, sino que siempre hubo el rollo de que fue muy mal visto”*.

La música es un medio de escape ante dichas situaciones.

Lalo: *“mi jefe termino de desanimarme cuando me dijo que esa madre no era una carrera que era una madre que no estaba a nuestro alcance según su perspectiva del momento que era un rollo que se lo dejara a otras gentes que tuvieran dinero que tenían otro tipo de cuestiones y no a mi y la neta yo si me encabrone bien cabrón”*.

El conflicto individual es presentado en cuanto entran en juego cumplir los anhelos del padre, pero también cumplir los anhelos propios.

Lalo: *“quería ser como buen hijo como buen trabajador y ser como rocanrolero también como que quería ser buen estudiante como cumplir los anhelos de mi papa pero también darle a la música”*.

Lalo: *“mande a la chingada todo y dije yo voy a ser lo que a mi me gusta ser y ese rollo es ser músico ser rocanrolero bueno antes que músico rocanrolero porque es curioso que esta es una actitud ante la vida un rocanrolero no es lo mismo que un músico un rocanrolero antes*

que músico es rocanrolero o sea es una actitud y precisamente por eso es que somos respetados por los mismos músicos”.

Bajo estas circunstancias, se deriva un conflicto en cuanto la figura de autoridad es cuestionada. Los deseos depositados en el hijo desaparecen en cuanto éste decide realizar lo que le agrada.

Lalo: *“La relación es de total ruptura o sea la estas cagando y ya nada más te estoy esperando para el día en que te pongas en la madre para decirte ya ves te lo dije has lo que quieras”.*

Lalo: *“mi jefe no, nada más estas perdiendo el tiempo, ya echaste a perder tu vida y la chingada, esa es la ruptura”.*

El conflicto comienza a desaparecer en cuanto los ambientes y adicciones se presentan en la vida de Lalo, donde la familia y el padre se convierten en un apoyo para salir adelante. Esto va relacionado con la categoría de afectos necesarios, y expresado en la de constructo musical.

Lalo: *“honestamente yo veía que mi papa lejos de verme con una alegría o un gusto me veía con tristeza, y eso me hacia sentir mal a mi también”.*

A) CICLOESPACIAL. En el proceso de desarrollo de los participantes se observa una serie de patrones imitativos que influyen en su forma de comportarse e interactuar dentro de su núcleo familiar. Dicho proceso es reflejado sobre todo en el caso de Charly y León, los cuales toman como particularidad condiciones semejantes de desarrollo familiar.

El aporte emocional provisto por los padres influye directamente en el desarrollo personal de cada individuo, y las mismas formas de actuar por parte de éstos le llevan a cada actor en estos primeros años de vida a percibir ciertas emociones, puesto que ellos son receptores en esta interacción. Las situaciones de violencia física y psicológica, los problemas económicos, los diversos espacios geográficos donde viven, las problemáticas de alcoholismo, drogadicción,

infidelidades vistas en los padres, les aportan un cierto patrón imitativo en cuanto ellos ya crecieron, no quieren ser pero terminan siendo.

León: *“Ah no pues sigo viendo a los niños y tronamos definitivamente de dejar de verlos un buen rato entonces si ya sabes la demanda que le de una lana y la chingada al principio si le paso una feria pero luego ya nos peleamos y ya ni madres ya me desaparezco y ya no la vuelvo a ver ya hasta que me llega una demanda que pedo ah ya no hay bronca y no fue muy personal ya después busque a mis hijos y ya todo con ellos, como te digo hay estas pero si no vales, no hay pedo, entonces nada más con ellos, porque ya quiere ahora si que has esto y no, no, no, tu, tu pedo y yo con ellos y hasta la fecha sigo metiendo con ellos los veo vienen y todo el rollo pero ella para nada ahora”.*

La ausencia del padre durante los primeros años de vida de León fue un patrón que repitió una vez que tuvo hijos, en el cual el periodo de ausencia por parte de él también fue prolongado.

León: *ese fue el pedo de que yo bien concha sabían que estaban bien y si me decían ve a tus hijos y si pero pues están los putazos aun así ve, pues ves que voy y me quieren agarrar a putazos yo no tengo ni chance de verlos ni donde y ya hasta que por fin ya le bajo de huevos o ya se dio cuenta de que necesitaban al papá entonces si ya ves que la gente sabe y ya tuve chance de ver a los niños y ya, porque todavía a los 15 años no los veía yo entonces ya empecé a tener relación con ellos a ver en lo que podía y todo el rollo y ya empezaron a preguntarme, venia mi hija venia mi hijo.*

Para el caso de Charly, el patrón imitativo consiste en las adicciones, en este caso de alcohol. La culpa de dicha adicción es transmitida a esta figura, en cuanto nunca hubo una prohibición o consejo por parte de este.

Charly: *“mi jefe la neta nunca me dijo que no que no tomara carnal y aparte de que estaba yo repitiendo el patrón pues yo creo que si mi padre hubiera sido conciente me hubiera dicho cuidado hijo no lo hagas o aguántate más tiempo estas muy chavo no pero no nunca hubo esa cuestión de que me dijera no, no lo hagas”.*

Las circunstancias como el salirse de trabajar para ayudar al gasto familiar son elementos tomados como excusa, para que sus padres no prohibieran dichas acciones. Dichos elementos son manejados subjetivamente en cuanto es una creencia del porque no le prohibieron.

Charly: *“yo creo o siento que como yo trabaje y deje la escuela por trabajar y aportar al gasto como que por eso no me decían nada carbón a lo mejor si se lo merece o algo así siento que por eso no me dijeron nada y eso si me hizo daño”.*

Para el caso de Charly y León las condiciones actuales si bien manejan una percepción de estilo de vida mas equilibrado emocional y socialmente, algunas condiciones son consideradas por ellos mismos como presentes como el uso de alcohol,

Con Charly, el alcohol es tomado como un escape a las problemáticas familiares que vive a diario.

Charly: *“el escape a los pensamientos que me afecto a raíz de lo que hablábamos de la familia disfuncional así fue el alcohol, así perrón, fun una chela, pero a las buenas, también yo era antisocial no se qué me pasaba en aquel tiempo, no. El caso es que las chelas si fueron un escape para mi también al grado de que yo sin necesidad de ponerme hasta la madre yo tomaba solo con mi guitarra.*

Pero dicho escape propicia que se salga de control en cuanto los patrones se convierten en imitativos y el ambiente familiar rodea una serie de problemas tanto económicos e individuales. Este problema también es presentado por León.

Charly: *“sin querer le tome el gusto si me entiendes al sentirte mareado no del alcohol y yo era también como un escape y no se si sepas las adicciones a veces son pervertirse uno se fuga en esas adicciones entonces al grado de que hasta la fecha yo estoy en terapia y me doy cuenta”.*

León: *“la verdad si fue un problema el alcohol en mi vida, siempre ha sido, ha sido, una broncota, si he hecho unos desmadres pero bien mendigos pero si, si tuvo que ver un cambio de mi carácter”.*

Algunos procesos no son del todo cerrados y si bien la forma en la que son utilizados ha cambiado o disminuido siguen presentes como parte de su vida. Siguen integrados y forman parte de ellos de manera simbólica.

Jessy: *mi papá se metería en líos pero con el me llevo muy bien... con mi papá tengo una muy buena relación..., y con mi mamá ya hicimos las pases, no tenemos así una relación idílica pero si podemos hablar de todo, nos echamos la mano, nos llevamos bien, nos vemos lo mas que podemos..., yo siento que conforme pasa el tiempo tanto con mi mamá como con mi papá las cosas van a ir cada vez mejor porque ahora yo ya tengo mucha mas disposición de comprenderlos.*

RESOLUTIVO. Para el caso de Lalo, la forma en la que se ha presentado su proceso de desarrollo familiar lo lleva a considerar los conflictos pasados como un proceso que ayudó a complementar parte de lo que es actualmente.

Lalo: *“Las relaciones con mis papas son de maravilla ahorita, ellos entienden y ellos me entienden perfectamente, o sea ellos saben que estoy en el camino correcto”*

Lalo: *“(hermanos) Bastante buena, o sea bastante buena con sus asegures, porque obviamente no puedes negar que siempre hay formas de pensar diferentes no, pero entender eso ahí es donde esta la clave para poder llevarse bien...”*

Las relaciones tanto con los padres como con hermanos y con la pareja, al ser propicias ayudan a tener un equilibrio emocional y a su vez ayuda a traspasar a los ámbitos profesional como social dicha emoción y forma de pensar.

BIFOESPEJO.

La forma en la que cada cantautor se percibe en los primeros años de su vida y el inicio de la adolescencia esta vinculada con la aproximación a la música. Dentro del repertorio de conductas que se van desarrollando en esta etapa y que serán la base de su personalidad se distinguen algunos rasgos semejantes como ocurre en el caso de León y Charly.

La diversidad de problemas familiares y sociales, los medios de educación familiar, el espacio geográfico donde crecen y una variedad de factores son elementos que los llevan a conformar un repertorio de comportamientos que es la base de la personalidad que se creara en el futuro. Dicha personalidad, en los primeros años de vida es meramente imitativa. Sin embargo, hay un instante, para el caso de los cantautores, que los lleva a acercarse a la música dada una necesidad inmediata. Este acercamiento les permitirá posteriormente expresar parte de su personalidad a través de la música. Para el caso de León y Charly, dados los problemas de violencia que se viven en el núcleo familiar, les lleva a tomar un comportamiento reservado hacia las demás personas, a muy temprana edad.

Charly: *“Como te comento creo que me afecto la disfuncionalidad de mis jefes de mi familia eso me afecto mucho y me retraje y me refugie ahora si que, la música si fue mi refugio, deje de, no se yo siento que a lo mejor hasta madure muy temprano a muy temprana edad al no querer cotorrear al no querer buscar el desmadre si me entiendes”.*

León: *“Yo era muy introvertido yo casi nunca solía salir a la calle me la pasaba todo el día tocando la guitarra y ya en la noche salía”.*

Charly: *“siempre fui serio tímido callado siempre hasta la secundaria siempre fui así y creo que ya este hasta en la secundaria fue donde más reservado me volví”.*

Esta misma conducta se ve reflejada en los lugares que frecuentan, siendo el inmediato la escuela, donde se comienza a reflejar un acercamiento e interés hacia la música.

Charly: *“yo recuerdo como te digo muy retraído en la escuela así muy reservado y tu sabes que a esa edad en la secundaria pues yo creo que todos andan queriendo fumar y que vamos*

de pinta yo todavía recuerdo que cuando no llegamos a entrar o por x cuestión nos sacan temprano de la escuela y yo luego a mi casa cabrón a mi casa”.

León: “no platicaba mucho, no salía yo mucho y bueno más que nada de niño si era, como te diré, si era más abierto ya cuando empecé a tocar la guitarra ya de adolescente ya este fue cuando me convertí en introvertido”.

A) BIFOAUXILIAR. Para el caso de Charly y León, la forma en la que se desenvuelven en su medio en la edad infantil los lleva a la búsqueda de un elemento que les ayude a complementar parte de la personalidad que desean y buscan ser. Es en este instante donde la música surge como un elemento auxiliar que les ayuda a desenvolverse y desarrollarse a nivel intraindividual.

Es a través la música donde se encuentra un refugio y escape a la realidad que se vive cotidianamente tanto en la familia como en la escuela. Y la guitarra es el instrumento tomado para dicho acercamiento. La vida social propia de la edad es dejada de lado.

Charly: “en la adolescencia como eso ya de los 15 años cuando estaba yo en la secundaria todavía empecé, me gusto tocar guitarra que sin querer aprendí yo a tocar guitarra, de hecho mi primera guitarra que tuve fue una acústica que me regalo un tío mío que la hice yo eléctrica, la recorte, la partí a la mitad le puse una pastilla que fue con la que empecé a aprender”.

León: “Ah pues si ellos me decían vamos a la fiesta y yo prefería quedarme en la casa encerrado a tocar, tocar y tocar y eran horas y horas me levantaba con la guitarra y me dormía con la guitarra a lado ahora si que día y noche en ese aspecto me hizo olvidar un poco la vida social, morras y eso”.

Es en la adolescencia donde se define con más claridad el gusto hacia la música, la necesidad de sentirse diferentes del resto les lleva a este encuentro con el género musical.

Lalo: *“Has de cuenta que ahí ya sentía la necesidad de la música ya sentía la necesidad de algo diferente”.*

Charly: *“fue cuando me empecé a encontrar con el rocanrol siempre te digo escucharlo y me imaginaba tocar la guitarra como todo morro que le gusta el rocanrol se imagina tocando la lira y siendo estrella del rock pero todo eso paso te digo”.*

León: *“yo como que siempre he tenido ese no se si sea de por terco o ir en contra o no se que pex pero siempre como que ví eso de pensar diferente, no estar como todos no, y siempre estaba yo en desacuerdo en algo no”.*

A esta edad también se presentan los primeros acercamientos a la creatividad de componer una canción, como en el caso de León, aunque a manera de juego.

León: *“un chavo me regalo una guitarra, un amigo un compañero yo viva con el y con el me la pasaba, le gustaba la misma música, con el tocaba yo, tocaba y bromeaba porque no cantábamos, empezamos a componer rolas tipo botellita de jerez en aquella época, puras jaladas ahora si que los primero que se nos ocurría y le metíamos ritmo, ese guey hablando o echando desmadre era chido con él”.*

Charly: *“una vez de que ya más o menos tocaba algo con los cancioneros y todo eso arme la bandita que te digo..., realmente no tocábamos nada eran puras babosadas las que tocábamos después cuando entro mi carnal ya más o menos el toco el bajo y entro otro carnal que más o menos tocaba la batería...es de los que con los que empezamos a armar una banda que ya tocábamos tres canciones de ahí armábamos y subió el repertorio como a 10 canciones tocamos en unos quince años también esta grabado ya bien horrible pero ya teníamos 10 canciones cuando nos invitaron a tocar”.*

A través del acercamiento directo con grupos, el ambiente que rodea al género, los comportamientos y demás elementos propician cierta influencia para definir el gusto hacia el género. El querer imitar a los grupos que ven, representa para ellos un ideal de “querer ser”.

Lalo: *“ya la inclinación con la música fue mayor porque empecé a ver a otros grupos empecé a ver a otras bandas incluso empecé a, ya había un grupo aquí en la colonia que tocaba muy fresón los gueyes tocaban música de los Venturosos pero me latía verlos”.*

León: *“mi onda era nada más ir a ver a los grupos ir a verlos brincar, cantar y este sobre todo ver que hacían con la guitarra, a mi ver un amplificador se me hacia cosa de otro mundo que pedo, marciano, no, y este quería aprender que onda, todo, la guitarra eléctrica se me hacia, no manches, la computadora”.*

Charly: *“yo me jalo al rocanrol a la música empecé tocar la lira armo mi primera bandita tocando puras tonterías porque todavía ni tocábamos nada nomás andábamos por ahí con un amigo le compraron su batería y yo me hice mi guitarra como te repito ya tenia mi guitarra en el estereo de la casa yo ponía mi guitarra sacaba mi estereo y nos poníamos en el patio en el garage como dicen a echar desmadre”.*

El elegir este tipo de música va acompañado del elemento de “ser diferente a”. El hecho de ser roquero conlleva pertenecer a un grupo distinto del resto en la sociedad. La percepción de esta minoría social los hace ver diferentes.

León: *“trataba yo de llevar mis libros forrados de rock, mi mochila toda de rock desde aquella época pues era el ‘rarito’, a excepción de mi amigo que le gustaba el rock, éramos los ‘raritos’ pues”.*

Lalo: *“ese tipo de música que a nadie le gustaba más que a nosotros había un puñado de gentes y ese rollo nos hacia sentirnos diferentes y nos hermanaba como rocanroleros”.*

El invertir el rol de “querer ser” por el del “voy a ser”, para el caso de Charly y León, los sigue llevando a la misma línea presentada desde la infancia, donde la inclinación hacia la música ocupa lo primordial y la vida social se deja en segundo término.

León: *“te digo que casi no salía ese fue el rollito de que no tuve una vida social de lleno, me gusto más clavarme con mi guitarra y escuchar”.*

Charly: *“yo recuerdo que era de pues de no de vagar no yo nunca fui vago nunca fuimos vagos hasta después ya que andábamos en el rocanrol que andábamos ensayando o yendo a visitar a otros amigos dentro de un grupo pero siempre abocándose a algo de provecho no casi no fuimos yo creo que fue por las puras reglas o lo que ponía mi jefe de no vagar”.*

La música es tomada como parte del futuro que quieren ser. Gran parte del tiempo es tomado para el fin. Desde esta etapa se comienza a proyectar parte de la personalidad que se desea tener y exponer.

Charly: *“Me refugie no como pude me hice una guitarra eléctrica no, yo no quería una de palo yo quería una eléctrica entonces una vez ya teniéndola llegando de la escuela pun, pun unas horas antes de irme a la escuela otras horas a la lira y cualquier momento va chingue su madre un rato a la lira”.*

Lalo: *“yo dije bueno me voy a dedicar a eso pero lo voy a hacer bien yo no voy a ser como otros gueyes que nada más agarran su guitarrita y se quedan calladitos y paraditos como pinches mariachis no yo tengo que dar algo con mi mirada con mi cuerpo así que aunque no es muy estético en cuestión de las estéticas por los medios de comunicación si me revelo esa madre y me sigue revelando y yo sigo siendo como soy”.*

Proyectar a través de otros lo que se desea ser es parte del desarrollo en la vida del hombre. Se reproducen conductas y valores propios de una identidad deseada como en el caso de Lalo cuando ve a esos primeros grupos.

Lalo: *“ellos representaban algo que yo quería ser como ellos cuando yo vi al grupo Pipa de la Paz, también me alucine por las rolas que tocaban, también como todos los veíamos melenudos y como ellos se movían y como todo eran el foco de atención de la escuela y eso me agrado”.*

Lalo: *“oír las rolas de los Venturosos y ver sus guitarras y sus amplificadores como prendían y como se oían bien fuerte y como tocaba el guey ese, el guey de la batería y como tocaba el guey del bajo pues todo eso me llamo la atención o sea me fascinaba esa madre y entonces pues todo ese rollo me arraigaba más el gusto por la música no”.*

Otro acercamiento hacia la música son los medios de comunicación como revistas, puntos de encuentro geográfico e intercambio de información y mercancía, etc.

Lalo: *“empecé a comprar discos entonces me gustaba hablar de los Rolling Stones, de The Beatles, Black Sabbath, Deep Purple, Yuria Head, Movie Waters, de Johnny Winter, Alvin Lee, de Ten Years After empecé a comprar una revista que se llamaba Conecte y entonces ese era mi tema de conversación aprenderme títulos de canciones nombres de músicos en que año fue grabado que disco fue donde esto que disco esta por salir que banda pun, pun, festivales, Avándaro, Monterrey todo ese rollo, este esa era mi platica”.*

En el caso de Jessy, se vive una situación distinta. Dada las condiciones familiares y sociales que rodearon su crecimiento y desarrollo, la música es un elemento encontrado hasta una edad avanzada, que es cuando entra a la universidad.

Jessy: *“la primera etapa de la universidad estuvo marcada por eso, el descubrimiento de la música de que yo podía tocar, de que leía libros nuevos, de que, de mi propio”.*

Y esto mismo le permite tener una visión distinta de la música, en comparación con el resto de los entrevistados. La música para ella no proporciona un mayor valor en comparación con otro tipo de actividades realizadas cotidianamente.

Jessy: *“Pues no involucrada me sentía como mal de hecho, no me sentía nada involucrada me sentía como, o sea para mí era como una cosa más que hacer en la vida como ir a la universidad, ir a trabajar, ir de fiesta, ir a ensayar, ir a tocar, me daba risa, se me hacia como hay que simpático tengo una banda de puras chavas pero no me sentía así como “órale que*

padre” nada, se me hacia como ¡hay que simpático!... era como una relación más que tenia como centro otra de las cosas que yo hacia no nada más, ni más interesante ni mejor que la universidad ni que ninguna otra actividad no me era especialmente revelador, no sentía nada especial”.

A través de las relaciones de pareja y de amigos, es como influye en su acercamiento a la música. El pertenecer a un círculo social donde el resto de los integrantes están más vinculados por su gusto a la música, lleva a Jessy a tomar a ésta más por la exigencia que por el deseo en un primer momento.

Jessy: *“como que me la empecé tomar en serio no porque yo quisiera tomármelo en serio sino porque me lo estaban exigiendo, para tocar con ellos tenia que tocar bien y yo no sabia que era tocar bien, nunca si quiera me lo había propuesto ni me lo había cuestionado, para mí era como, tocar es eso y háganle como quieran no”.*

Otra cuestión a considerar es el uso de drogas en algún momento de su vida. Tal es el caso de León y Charly, que a través del uso de éstas logran sensibilizarse y es un elemento tomado como ayuda para la composición. Música y drogas se convierten en elementos auxiliares que son fusionados con el fin de sentir a la primera.

León: *“mira aquí esta un chemo, un cincomil...me gusto y dije: hay guey no manches, me hice un poco adicto y eso me mato un chingo de neuronas si me avente unos meses no se si un año y este me gusto porque estaba yo en mi viaje y sentí la música entonces dije no manches, cómo es posible”.*

Charly: *“yo solamente lo sentía para lo musical eso me ayudo para lo musical el alcohol fue así como lo mental destaparme a lo que vivía y lo otro fue lo musical escuchar música a tocar para tocar para inspirarme”*

GEOMEMORIA.

Los entrevistados son originarios de las zonas norte (Tlalnepantla) del Estado de México y centro y poniente del Distrito Federal. El espacio geográfico donde cada cantautor creció y se desarrolló en la primera etapa de su vida, reconstruye la memoria colectiva de las familias de clase media y baja mexicanas. Estas clases sociales son las más afectadas ante las problemáticas económicas y políticas que aquejan al país desde su historia. Los espacios geográficos reflejan características y manejo similares en torno al uso de reglas, valores, creencias, violencia y demás factores que representan a las familias de estos niveles sociales.

Jessy: *“Yo nací en el DF. En el hospital en el hospital Fernando Quiroz del ISSSTE pero crecí en Tlalnepantla Estado de México, en la parte según me dicen más fresca de Tlalnepantla porque tengo muchos amigos de Tlalne que siempre me dicen que yo crecí en la parte más fresca de Tlalne que es la más pegada al periférico muy cerca de donde ahora esta Mundo E”.*

Lalo: *“yo aquí siempre estuve viviendo casi toda mi vida aquí en la colonia Nueva Atzacualco, la tres veces HH. Heroica Nueva Atzacualco desde que no había pavimento desde que había casas de cartón”.*

León: *“siempre he vivido aquí en la Morelos, me he mudado en etapas de vida pero siempre he regresado aquí en la Morelos casi Tepito”.*

Charly: *“Bueno pues yo vengo exactamente de la colonia el Mirador que esta arribita de puente de Vigas, a un lado de la colonia Vista Hermosa y viveros de la Loma pues en aquel tiempo yo recuerdo que pues todavía ni pavimentación había y pues es una zona urbana mediana no media y la verdad pues yo creo que pobrezona la neta pobre”.*

Los lugares donde crecieron dejan ver en la memoria y el recuerdo, la reconstrucción de cómo eran hace apenas unas décadas estas colonias, y la forma en la que han cambiado hasta la actualidad. Resalta la falta de servicios sociales para los que vivían en las zonas aledañas al D.F., medios semirurales y demás factores ajenos a la urbanización.

Jessy: “por ejemplo en las colonias como aledañas había por ejemplo casas que todavía tenían maizal así como, pues había gente que tenía su parcelita con maíz muy cerca de mi casa también había, también estaba chiluca casi despoblado había una que otra casa de campo pero estaba así bastante despoblado, entonces nosotros podíamos irnos ahí a hacer días de campo, había un río que estaba bastante limpio y caía agua así chiquita pero estaba muy linda”.

Lalo: “llegamos a vivir en un cuartito bien pequeño con piso de tierra paredes de tabique rojo sin puerta y ahí vivíamos mis papas mi hermano y yo y ahí nacieron otros de mis demás hermanos sin servicios había que traer el agua con cubetas o en las pipas o venían caballos que traían unos tambos atrás y te vendían el agua no”.

Charly: “me acuerdo que era todavía así como rural ahí donde vivo me caí que era rural todavía pero pues como te digo ya nos alcanzo la mancha urbana ya estamos en la urbe ya desapareció”.

La reconstrucción de dichos espacios alberga una serie de elementos como son costumbres, simbologías, formas de vivir y demás que reflejan la adaptación al proceso de modernidad. Dicha adaptación también lleva consigo cambios psíquicos en el individuo. La percepción que se tiene de dichos momentos y lugares, es parte la memoria colectiva de nuestra ciudad.

Los medios de diversión en ese tiempo van constituidos de la imaginación para hacer sus propios juegos o de medios de diversión característicos de estas clases sociales.

Lalo: “yo prefería estar más en mi casa bueno en la casa de mis papas ahí jugando con la tierra jugando con los muñequitos de dos pesos o de cinco por un peso que daban en aquel entonces de soldados no cuando que jugábamos a la guerra ahí en la tierra y hacíamos nuestros castillos y nuestras misiones todo ese rollo era bien chido”.

Jessy: *“Pues cuando yo era niña todavía no estaba todo construida muy cerca de mi casa había, por ejemplo, cruzando la calle había un terreno baldío enorme, así gigantesco donde muchas veces llegaba el circo”.*

A) GEOMEMORIA SITUACIONAL.

La recreación de estos espacios geográficos también refleja el tipo de ocupaciones labores propias que se desarrollan en estas zonas, a través del trabajo de los padres, mostrando a su vez las características socioeconómicas de las familias de los entrevistados.

León: *“Ella (su mamá) tenía una tienda de abarrotes entonces este casi todo el día desde la mañana hasta la tarde entonces este, si casi no se podía hacer cargo de nosotros”.*

Lalo: *“Mi papa siempre era una persona que era la neta muy trabajador y más que nada con la que teníamos más relación era con mi mama y también mi mama siempre andaba bien apurada siempre que haciendo el quehacer que lavando esto, que aquello que la ropa y todo el rollo”.*

Charly: *“el trabajaba de mantenimiento en general y pues el sabe, sabía todo lo que era electricidad plomería carpintería albañilería de lo cual yo aprendí mucho”.*

Charly: *“mi padre era todologo era un mil usos tanto en la cuestión del trabajo como en la cuestión de la vida se le daba mucho usar como te digo le gustaban mucho las motos se le daba la mecánica”.*

Charly: *“mi jefa es costurera trabajo mucho tiempo de costurera cuando nos la veíamos muy difícil”.*

Dichos oficios constituyen también un entretrejido de redes sociales propias de sectores sociales bajos. A través de la interacción con la gente que ofrece dichos oficios, se puede

percibir desde la situación económica tanto familiar como geográfica hasta estilos de vida muy semejantes con respecto a los habitantes.

Para el caso de Lalo y Jessy, la situación geográfica y económica permite una perspectiva distinta que se vera reflejada desde el grado de estudios que cada uno alcanzo hasta en la manera de encarar sus discursos y percepción del medio.

***Lalo:** “Mi papa al principio fue sastre después se dedico a estudiar porque mi papa siempre estuvo estudiando se preparo y llego a ser profesor de escuela secundaria siguió preparándose y llego a ser coordinador de la jefatura de Física y Química de un colegio de Bachilleres siempre estuvo preparándose y aparte siguió estudiando porque el quería terminar la carrera de Ingeniería Civil que no pudo pero me consta que le hecho un chingo de ganas”*

***Lalo:** “Mi mama siempre se dedico al hogar”*

***Jessy:** “Mi mamá es socióloga, bueno de primera carrera es educadora de kinder, como se llama, de preescolar y termino una carrera de socióloga y mis dos papás tienen una maestría en administración pública, mi papá es economista”*

Los padres al poseer un trabajo redituable permiten tener mas acceso a otro tipo de información y situación familiar a diferencia de lo que ocurre con Charly y león, donde los estilos de vida al ser parecidos hace que su aproximación social también lo sea.

B) GEOMEMORIA SOCIAL.

Las costumbres y tradiciones que adopta determinada región contienen elementos de influencia, acentuados por las costumbres propias de determinado espacio geografico. Los ritos, valores y creencias que marcan a un grupo social también influyen en la forma de pensar y actuar de quien es ajeno a dicho grupo, como ocurrió con Jessy y la religión.

Jessy: *“fue difícil para mi porque yo crecí en una zona que era evidentemente religiosa no, todas mis vecinas hicieron primera comunión, todas mis vecinas eran pues católicas, yo era como la señalada de la calle y todas cada vez que yo tenía problemas porque era una niña muy problemática”.*

Al ser identificada en dicho grupo como alguien ajeno, pasa a convertirse en objeto de crítica y visible para el resto de las personas que conforman a dicha minoría.

Otro caso muy singular ocurre con León y esta se da entorno a la preferencia musical en determinada región geográfica.

León: *“Aquí ha sido zona cumbianbera, jamás a sido roquera, jamás, jamás, si ha habido roqueros aquí en la época de los setenta ha habido gente que le gusta el rock pero no ha habido ningún músico que haya destacado y la colonia en si es salsera, cumbianbera”.*

La pertenencia a una determinada minoría y el gusto por ella también puede contener problemas de integración o aceptación en cuanto a través de estas se puede presentar toda una serie de relaciones intersociales proporcionadas a través de dichos gustos, comportamientos o maneras de vestir con un lenguaje propio del cual se identifican cada uno de sus miembros.

C) GEOMEMORIA CORPORAL.

Así mismo, la forma en la que se reconstruye el medio a como era y la comparación con lo que es ahora, hace que se perciba un concepto muy singular de lo que es la urbanización para el caso de Jessy y Charly.

Jessy: *“la ciudad se ha devorado toda la naturaleza que había cuando yo era niña y ya ahora cuando yo crecía ya parece salida del metro no, esta lleno, lleno, lleno de negocios y cuando yo era niña podíamos por ahí correr, andar en bici, tirarnos en la avalancha en la bajada de viverolandia esta una bajada así muy grande”.*

Charly: *“actualmente pues el monstruo pues ya nos alcanzo ya prácticamente pues ya cambio mucho y muchos edificios, han derrumbado casas o baldíos que no estaban ocupados, ya de hecho no hay baldíos, han tirado casas y se han hecho edificios para pequeñas empresas entonces de hecho ya esta saturadísimo ahorita ya de gente”.*

Y junto a esto, se acarrearán problemas propios de drogadicción, violencia y demás elementos que son justificados a través de este proceso de urbanización.

Jessy: *“cuando estaba en la secundaria me acuerdo que hubo una especie como de avalancha de violencia de hecho yo creo haber como una competencia muy fuerte entre dos pandillas sobre todo de la López Mateos que empezaron a bajar a mi zona donde yo vivía yo creo que a reclutar porque de repente empezó a haber como muchos ya sabes asaltos muy grandes, he como muertos, así de repente se puso como violentón”.*

Charly: *“De lo que yo recuerdo así del mirador es que había muchas pandillas muchas bandas, eran así vagos pues la banda ya sabes no ahorita ya de hecho no hay si hay mucha drogadicción y eso pero que digamos así pandillas ya no hay antes yo lo que recuerdo del mirador es que había muchas pandillas”.*

León: *“los de aquí de la colonia te digo que había pocos roqueros pero nos juntábamos y ya se daban su toque y yo prácticamente en drogas en aquel tiempo estaba yo en contra de ellas”.*

La invasión al espacio geográfico donde se desarrollaron propicia una visión donde se responsabiliza propiamente al gobierno y la urbanización como factores que pueden detonar el desorden del cual actualmente imperan en dichos lugares.

PSIQUEMEDIUM.

La percepción de realidad social es producto de medios de influencia social como es la familia, la escuela, los amigos y las múltiples relaciones interpersonales que juegan en las

primeras etapas de desarrollo. Posteriormente, se reconstruye con vivencias personales. La familia es el primer medio que influye en la construcción de esta.

Jessy: “yo siento que mi infancia todo el tiempo lo que entraba en mi cabeza era las cosas están mal y van a estar peor, el gobierno es una mierda, estamos haciendo todo para que el país se acabe, el mundo se va a acabar, la economía esta de la chingada, los pobres cada vez están peor, los ricos cada vez están peor, todo esta peor, cada vez peor, y así como en términos de ideas es todo lo que yo oía, la gente es estúpida, todos estamos rodeados de pendejos, todos creen en Dios, que estamos sumidos en el opio de la religión, puras cosas tristes la verdad”.

Para el caso de Jessy, la primera etapa de su desarrollo esta marcada por una serie de ideas negativas en torno a la sociedad. La familia centra la culpa a gobierno y se vislumbra un futuro no muy alentador por parte de sus padres. Las instituciones como la religión son también causantes de esta problemática.

Jessy: “Mi mama y mi papa son sesenta y ocheros entonces este tenían, tienen esa mentalidad como de, tienen esa mentalidad como de antirreligiosa”.

Jessy: “mi mamá era muy, muy adoctrinadora no, entonces ella me rellenaba de ideas en contra del mundo y luego ella trabaja todo el día, entonces yo tenia que pues que salir a convivir en un mundo evidentemente católico, pues me la pasaba peleándome con todos porque yo pensaba que todos eran tontos porque creían en dios.

El ataque hacia las instituciones como la iglesia es provisto por el ambiente y la generación que influyo a los mismos padres, la cual esta influenciada por ideas más liberales propias de una década de cambio que se vivió en la generación de los sesentas y principios de los setenta. Ante tal situación, las ideas trasmitidas a los hijos encamina emociones de miedo para el caso de Jessy, mezclada con la alegría, propias de la misma manera inconsciente que se tiene a esa edad sobre estas temáticas.

Jessy: “yo siento como que la mitad de mi vida si esta dominada por el miedo pero había una mitad que si era muy alegre y agradable y chida, no”.

En el caso de León, la educación en la familia esta dirigida a sobresalir del resto de los individuos. Esta necesidad se intenta transmitir a los hijos basado en deseos de los padres.

León: “yo me considero que siempre he sido muy creído que siempre he estado arriba de la gente, siempre me he creído arriba de la gente yo desde pequeño, mi familia siempre me inculco eso, tu tienes que ser eso, pa, pa, pa, nosotros somos eso, y yo me la creí psicológicamente me entro y se me quedo aunque no quería yo hacerlo”.

Con Lalo, los medios tradicionalistas lo llevan a construir conceptos que a la larga entraran en conflicto como es la figura de autoridad, el machismo, la educación, el ser buen hijo, todos estos relacionados con la categoría de conflicto de género:

Lalo: “mis papas siempre han sido tradicionalistas nada de mezclilla nada de playeritas todo era ropa como decían ellos corrientita pero nueva de vestir pantalones, zapatos normales, pelado a la broch cortito como tipo militar”.

Bajo dicho contexto, la angustia es una emoción que sobresale en esta primera etapa de su desarrollo.

Lalo: “me angustiaba mucho ese rollo de que te amagaban con el pedo de que puta hay que echarle un chingo de ganas porque es difícil entrar a la primaria ya que se tuvieron que formar como tres días antes para alcanzar lugar en la primaria porque no todos alcanzaba lugar entonces ese rollo era como un compromiso”.

Para el caso de Charly, las carestías presentadas en estos primeros años, junto a problemas intrafamiliares y de alcoholismo por parte de su padre, lo lleva a reconstruir un escenario donde es el gobierno y la sociedad responsables de lo que acontece en esta etapa.

Charly: *“yo creo que si se la vio difícil nos la vimos también todos sufrimos la crisis pues ahora si de la carestía no y también como te digo aunado al alcoholismo de mi padre”.*

Conforme crecen y racionalizan de manera más amplia la situación económica en la familia, el sistema social donde viven es tomado como culpable y donde las emociones son presentadas a través del coraje, como con Charly. En esta se visualiza el sector social al que se sienten que pertenecen.

Charly: *“así de que como te digo eh, la situación económica del país no esta cabrón eso como que genera cierto coraje ante el gobierno y la gente que se deja manipular y que no dice ni madres entonces yo creo que tengo dos que tres temas no”.*

Lalo: *“yo siempre me considere del lado de los oprimidos toda mi vida me he considerado así, ahora de un tiempo para acá ya no”.*

Cuando comienzan a acercarse a puntos de encuentro con el género rock, las vivencias que comparte cada uno les permite consolidar las ideas que se venían dando desde la familia. Para el caso de Charly y León, en esta etapa en la que asisten como espectadores les toca presenciar el tipo de represión hacia el género y el uso de la violencia como medio para contenerlo. Nuevamente el sistema fortalece las culpas hacía las situaciones que depositaron en el, esta vez a través de vivencias personales.

Charly: *“a mi me a tocado cuando se cancelan las tocadas este, igualmente a esa edad yo empiezo a asistir a las tocadas como espectador..., me toco ver dos tres represiones a los eventos de rock cuando se suspendieron, las suspendían y a lo mejor lo entiendo no, porque a lo mejor seudo empresarios no cumplían con lo que son los permisos, aspectos que debes cumplir para poder armar una tocada de rock, pero si la violencia, los gases lacrimógenos y los granaderos atrás”.*

León: *“me tocaron o sea las tocadas que yo fui de chavo bueno hay alguna dos tres que las hacen en corrales y la chingada no, me han tocado infinidad de cosas que te puedo contar agresivas entonces hay una represión pero tremenda y de repente ya no hay tocadas”.*

Dado que es el sistema el responsable de su situación, los medios de los que se vale son diversos para contener a la gente. Dichos elementos evaden la realidad social a través de televisión y música, como en el caso de Charly:

Charly: *“con su reggeton ahí, metálica eso es evadir la realidad no con la televisión idiota que nos apendeja a todos finalmente creces en un ambiente de amor no de cantarle a la mujer que eso es algo primordial y creo que cualquier compositor lo hace no y lo debería de hacer porque cantarle a la mujer pues es algo chido y debe ser no el amor también no”.*

Los medios de represión hacia el rock son a través de la policía. Para el caso de León y Lalo, las similitudes de lo que vivió cada uno son parecidas en el discurso dado la generación de la que son parte. Ellos, a diferencia de Jessy y Charly, alcanzaron a vivenciar parte de la época más difícil de represión por parte de las autoridades.

León: *“me toco ver unas chingas pues la prepotencia no, de que hacían su desmadre judicial con la fusca nos cachaban y la chingada y hay cabrón, pues se apago bastante el rock en ese momento, la historia del rock de donde vengo yo pero yo seguí, seguía pues puta, conciertos internacionales”.*

Lalo: *“ahí te roban el dinero, te roban las cosas de valor que tuvieras o sea esa era la represión, solicitabas algún lugar para hacer una tocada en algún teatro en algún espacio publico te mandaban ah el rock no animal nada más sale puro desmadre, puras peleas por este rollo no, no había nada de eso, para nosotros era como un oasis ir a tocar no se a rockotitlan o Rock Stock en aquellos ayeres”.*

Para el caso de León y Charly, estas vivencias les ayudaron al momento de componer canciones, reflejado en la categoría de constructo musical.

León: *“a nosotros nos toco una represión tremenda por venían diciendo desde que tengo uso de razón la judicial, Durazo, este por traer la mata grande, este tocas rock, no sabes pinche revolcada guey, va pa dentro cosa que yo te digo corrí con mucha suerte porque nunca me entamaron por eso, mis cuates si, mis cuates si cayeron en la grande y por andar de bravo en el tren lo agarraron los soldados y pues ya fui a verlo al reclusorio entonces si hubo muy cabrón la represión”.*

Lalo: *“yo viví pinche pedo de reprimisión bien cabrona como ahora que ves la apertura en muchas infinidad de cosas que cualquiera puede cantar lo que quiera y lo que sea y no hay cohete y se lo aplauden”.*

Cuando Lalo busca un espacio donde poder tocar se encuentra con las dificultades que ofrece el sistema al género musical. Los prejuicios son tomados como un factor determinante en cuanto el género es asociado con violencia y desorden por parte de las autoridades.

Lalo: *“muchas autoridades de las delegaciones donde contrataban pinches baladistas y a los músicos del rock nos decían no, a la chingada, su rollo como que implica desorden implica desmadre aquí no hay permiso para hacer sus chingaderas guey tenias que hacer las tocadas clandestinas y cuando había represión te llegaba la policía y a bola de chingadazos sacaban a la banda y a ver todos contra la pared, saquen la marihuana hijos de la chingada y ya chingaron a su madre y ahora si los vamos a llevar a entambar a ver si ahí siguen cantando sus pinches chingaderas pinches mamadas y órale putazo y ahí va”.*

A través de la composición se pretende expresar lo que vive un sector social como son las clases bajas mexicanas en dicho sistema. El dialogo presenta como característica la búsqueda de negociación a través del arte como menciona Lalo:

Lalo: *“la cuestión de la represión del 2 de Octubre todo el aparato represivo, violento animal diría yo de la sociedad dizque mayor en contra de un puñado de jóvenes soñadores, la*

incapacidad de negociar con la gente, entonces nosotros a través del arte es lo que hemos estado iniciando es decir, tenemos que encontrar otra forma de negociar si”.

Lalo: *“en esa etapa son precisamente el rollo de la liberación de quitarte el yugo de la autoridad no de que hicieras lo que te diera tu gana sino simplemente de decir que nos dejen hacer lo que queremos hacer o sea ese era el grito, el pedo de quererte formar a fuerzas como un ente con un numero con un carril, usted va a ser, debe de ser un ciudadano obediente no debe de ponerse al pedo ni madres lo que le digamos es lo que esta correcto”.*

Los resultados de dicho movimiento y lucha a lo largo de su historia comienza a reflejar resultados, en cuanto el género ha comenzado a abrir espacios de expresión, aunado a circunstancias sociales particulares de un momento determinado como ejemplifica León:

León: *“cada vez se va haciendo menos represión cada vez se va abriendo los espacios de izquierda como va siendo el PRD y todo ese rollo se van abriendo y es una labor titánica que en cualquier momento el gobierno puede decir se acaba, se acaba y se van a la..., así imperialista no, entonces eso es lo que hay que estar viendo en la actualidad”.*

A) PSIQUOMEDIUM PROXIMO. La forma en la que se percibe socialmente las problemáticas muestra en el discurso de Lalo elementos muy particulares asociados al grado académico y el acceso a la información, dando como resultado una estructura social más compleja donde las condiciones familiares, económicas y posteriormente sociales (educativas) influyen en dicho interés.

Lalo: *“yo ya iba e la Vocacional y la neta mi papa todavía tenía un control bien férreo de sobre nosotros por ejemplo nada de mezclilla nada de estas madres todo era así como el decía que tenía que ser y todos con el cabello bien pinche corto no nos podíamos dejar melena”.*

Lalo: *“cuando te empiezan a hablar de Carlos Marx, del socialismo científico, de las pruebas productivas de las relaciones de producción, de la explotación del hombre por el hombre, del feudalismo, del socialismo científico, del comunismo científico, de Mao Tse Tung, del Che*

Guevara y puta madre de repente me fascino esa madre porque llevaba como una contra en contra de la sociedad”.

Actualmente, los cambios presentados en la concepción de realidad de Lalo denotan un argumento guiado a través del uso de conceptos de bien y mal. Bajo este esquema lo que esta bien es comprendido a través de individualizar cada realidad. Puesto que cada quien idealiza un marco donde las cosas que hace esta bien, la percepción que tiene cada individuo los lleva a juzgar las ideas y los actos a partir de estos dos elementos. Por tanto, no se puede juzgar la realidad de otro individuo.

Lalo: *“un rollo donde yo digo bueno toda le gente que esta haciendo algo esta bien, no hay nada que este mal en este mundo, o sea del muchacho que se anda moneando que anda en las estrellas en otros rollos hasta no se aquel guey que esta secuestrado, aquel que también esta secuestrando los sueños de infinidad de gentes autonombrándose el presidente del empleo o aquel otro individuo que se autonombra el presidente legitimo o aquel cabrón que le esta poniendo unos putazos a su vieja porque no se pusieron de acuerdo en algo, todos están en su frecuencia todos están bien, nada esta mal”.*

Para el caso de Charly, el concepto de conciencia nuevamente es utilizado en tanto el discurso argumenta cambiar a los demás personas por parte de ellos. Nuevamente, el hecho de ser medios de influencia y tener poder a través de la expresión crea en Charly un deseo de utilizar al medio como vitrina para generar este tipo de conciencia. La realidad que Charly percibe va enfocada a influenciar a otros para un cambio.

Charly: *“yo creo que si deberían los grupos de rock hacer conciencia tratar de hablar algo y sino se le puede cantar como canción en los intermedios haber banda a hacer conciencia porque a veces la gente no tiene el tiempo o no se da el tiempo de escuchar un poco las noticias de que situación estamos de que esta pasando realmente”.*

Charly: *“los que tenemos el poder de ayudar a hacer conciencia no lo hacemos cabrón es donde cabe ser pendejo que si tenemos el poder y tener tanta gente alrededor enfrente de nosotros porque hablar puras pendejadas si me entiendes”.*

El ser padres de familia les lleva a cambiar generar un concepto de realidad distinto al de sus padres en cuanto los hijos se convierten en la prioridad. Dicho concepto se basa en la comparación de elementos como ideas o conductas que vivieron ellos con sus padres y que no les gustaría repetir. Para el caso de Charly las adicciones y el alcoholismo lo llevan a recrear un escenario donde el principal obstáculo son estos, además de que dichas adicciones son generadas a través del mismo sistema.

Lalo: *“actualmente yo soy padre de familia y ahora entiendo que tengo que ser un observador nada más de los talentos de mis hijos lo que ellos decidan esta bien, siempre y cuando no se hagan daño entonces yo ahora tengo que ser una persona que debe estar en ese rollo y esa va a ser mi contribución al cambio de este mundo”.*

Charly: *“el alcoholismo me deja aun chingo de cosas de cómo se debe atender a o en este caso guiar a mis hijos porque me doy cuenta que los estimulantes y me estoy refiriendo a lo que es el cigarro, el alcohol y las drogas, todos son estimulantes siempre los ha habido y siempre los va a haber pero una cosa son los estimulantes y otra cosa son las adicciones y las adicciones yo creo que nos las genera el ritmo de vida a la sociedad que son las frustraciones o la carestía cabrón”.*

Así mismo, con Jessy la visión de realidad es estructurada en lo individual, la espiritualidad se convierte en la necesidad inmediata para apartarse de la realidad. El marco de realidad que percibe enfoca emociones de tristeza y sufrimiento en cuanto las condiciones sociales no proveen un equilibrio para las necesidades del hombre. El estado emocional que vive actualmente esta relacionado con la forma de construir esta percepción.

Jessy: *“lo que me parece lo más apropiado es como dejar de ver el mundo que veo y empezara a ver detrás de él, el mundo que realmente se supone que, o sea ves toda esa onda*

de que o sea todos los seres vivos somos iguales, evidentemente en el mundo de los cuerpos eso no es cierto entonces hay como lo que esta detrás que es como el mundo espiritual”.

Jessy: *“es como en el que yo quiero que habite mi mente, como que yo quiero pasar más, siempre que vea alguien de eso y no ver la primera etapa que es esto que veo porque es muy torturoso para mí ver este mundo me hace sufrir, entonces quiero ver ese otro y pues estoy en eso, es mi meta y creo que todo lo que haga espero, este enfocado hacia ese objetivo”.*

IDEOCOLECTIVO.

El marco de la ideología del rock urbano, es que a través de su música se hablen de las vivencias de las personas tanto de la calle, del barrio, o simplemente describir situaciones y degradaciones sociales por parte de los que gobiernan. La forma en la que cada cantautor va edificando su ideología, a través de elementos externos e internos (como sus experiencias), debe de llevar hasta cierto punto una congruencia en el discurso de la ideología, respecto de unos con otros. Las experiencias que han tenido en sus etapas iniciales, las personas con las que se han interrelacionado, los medios geográficos y el tipo de gente particular que comparten con su música, les lleva a partir de una ideología común que define al rock urbano.

A pesar de las diferencias individuales y sociales, el discurso colectivo es presentado a través de la historia y la memoria que ofrece los orígenes del rock. Las prácticas, creencias y valores del rock en nuestra cultura, no divergen de las bases mismas de donde fue concebido (extranjeras).

Lalo: *“Yo considero que la ideología era precisamente la misma no, de demostrar, yo considero de mi perspectiva que es de demostrar porque había infinidad de gentes que optábamos por cantar ese tipo de situaciones”.*

Charly: *“el rock en México no es de cultura entonces pero si hablamos en cuestión de querer ser roquero o ser roquero es una ideología es una forma de ser una forma de pensar”.*

totalmente de todo a todo no y eso no cuesta trabajo eso es así tu eres así es encontrar tu identidad”.

León: *“esta bien es lo que debemos de conseguir todos una lucha y pues tiene que cambiar esto tiene que llevarnos a algún lado eh no se a lo mejor mucha felicidad pero para hacer el rock urbano mucha gente dice que estamos más cohetes que nunca no se la cosa es que existe y mientras existan los jodidos va a seguir existiendo el rock urbano eso que ni que”.*

A) IDEOCOLECTIVO GENERACIONAL. La forma en la que es percibido el rock muestra un discurso propio de una minoría que posee una conciencia colectiva común con sus integrantes. Sin embargo, algunas diferencias comienzan a sobresalir en cuanto el concepto de generación se hace presente en el discurso, puesto que los puntos de opinión cambian en el contenido del discurso.

Jessy: *“mi generación era como tocar bien es un pecado no hay que ensayar, hay que hacerlo todo mal, romper todo, incendiar el escenario, mentir, robar y engañar y escuchar música estridente esa es como la generación de la que yo provengo”.*

Pese a la diferencia generacional que comparte Lalo, respecto a la de Jessy y Charly que son de la misma generación, muestran una definición común que define al rock a la vista de cada uno, la cual es la crítica social. Para realizar esto, se presenta como justificación el hacer lo contrario a lo que el resto hace dentro de la sociedad. Hasta este momento, el discurso aun presentado de diversas maneras, reúne dos elementos en común: la crítica y la oposición.

Lalo: *“yo considero que la ideología de demostrar que no estábamos equivocados y que teníamos una forma de pesar era una cuestión de liberar infinidad de situaciones para la misma gente porque yo considero que las canciones que yo escribo en esa etapa son precisamente el rollo de la liberación de quitarte el yugo de la autoridad, no de que hicieras lo que te diera tu gana sino simplemente de decir que nos dejen hacer lo que queremos hacer o sea ese era el grito”.*

Charly: *“Que no hay escuelas que no hay apoyo a las escuelas eso viene de allá y sabes que sin estudios no se hace nada y seguimos siendo lo que somos, inferiores, tercermundistas entonces la represión más grande que hay de parte del gobierno que te lavan el coco en cuestión de que si que si pero a fin de cuentas no hay inversión no hay apoyo a la escuela”.*

B) IDEOGEOGRAFÍA. La manera en la que cada uno identifica al género con la clase social es transmitida a partir del concepto que ellos construyen y que es tomado de las influencias que tienen en su vida. Por otra parte, la forma en la que se expresa dicho discurso también contiene elementos extraídos de sus vivencias y particularizados a dicha clases social.

León: *“el rock urbano vino de la gente que esta jodida, si tu quieres llamarle los marginados como tu quiera llamarle la gente que esta jodida es la que oye rock urbano, esa es la neta y este y como te digo es donde se va sentando la gente jodida, pues las afueras de la ciudad Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuapan, Naucalpan, de Tlalneplanta para allá, porque ya ni en Tlalnepanltla oyen tanto rock and roll ya se ha ido para afuera por Cuautitlán, Naucalpan, Xochimilco, pueblillos y anexas todo a la redonda se ha hecho así ahí se ha ido el rock urbano”.*

La población que representa al rock esta claramente definida, la cual se expresa a través de las clases sociales bajas. La estructura que se pretende dar a través de la canción es la de expresión a lo que se considera esta mal por parte de la sociedad y el gobierno. Para el caso de Lalo, se asume el papel de líder en cuanto se considera figura de autoridad.

Lalo: *“nosotros a través del arte es lo que hemos estado iniciando es decir, tenemos que encontrar otra forma de negociar si, ahora yo lo veo porque te digo que ahora yo soy una autoridad, a mis años con mi experiencia yo soy una autoridad que mucha gente no lo diga o que yo, o que no lo reconozcan pues ese es otro problema pero yo se que a través de lo que yo ejecuto y vivo y hago soy la autoridad porque los jóvenes proponen pero los viejos son los que disponen o los que permiten”.*

IDEO-CONCIENCIA. Sin embargo, las diferencias se hacen presentes en cuanto al argumento de la conciencia en la música, dado que el concepto mismo implica una variación de lo que representa la ideología, para el caso de Lalo; mientras que para el caso de Charly, esto dos elementos pueden estar unidos para explicar al género a través de la música.

***Lalo:** “Bueno lo que pasa es que has de cuenta que el rollo esto de concietizar o no concientizar es que esta madre no es una religión, el rock es la profesionalización del desmadre, para mi eso es el rock y bueno cuando tu hablas de profesionalizar el desmadre quiere decir que eso de una profesión significa preparación, sino eres un pinche charlatán...en el rollo de la profesionalización del desmadre te vas dando cuenta que uno es como un líder no de opinión sino de exposición”.*

***Charly:** “yo creo que si deberían los grupos de rock hacer conciencia tratar de hablar algo y sino se le puede cantar como canción en los intermedios haber banda a hacer conciencia porque a veces la gente no tiene el tiempo o no se da el tiempo de escuchar un poco las noticias de que situación estamos de que esta pasando realmente”.*

La música es tomada como un elemento de expresión, y los escenarios sociales son considerados independientes de lo que significa la música rock. Los argumentos presentan dos elementos, el emocional como la alegría, como un medio de expresión; así como actitudes, que básicamente son repertorios de conductas y pensamientos y que son parte de su identidad como roqueros. Estos elementos son tomados del significado del género.

***Lalo:** “yo con mi forma de vivir yo te demuestro ese rollo yo no quiero que todos sean buenos o que todos sean malos sino que cada quien sea como es y como en la manera de vivir como eres se paga un precio, o sea el pedo de ser como eres se paga un precio, nada es gratis, bueno entonces que ese precio sea lo más cómodo posible y cual es lo que nos aligera el precio, pues la risa, pero yo trato de que el precio que paga cada persona por vivir como es sea un poco menos con la risa con el ingenia a mi capacidad o sea yo no trato de cambiar a esa gente o sea de que ah, ya todos sean buenos, no, que sean como es y aligerarles el precio, o sea esa es mi ideología”.*

Ellos como cantautores, pese a asumir el papel de líderes, divergen de lo que pretenden transmitir a través de la canción y del escenario. Mientras que para Lalo en su papel de líder intenta a través de la diversión y la actitud *aligerar* la forma de vivir de los demás; Jessy intenta transmitir una idea diferente. Dichas ideas constituyen el repertorio de creencias que forman parte en Jessy.

Jessy: *“la mayoría de mi público son chavitas, no, y me da mucho gusto porque si hay algo que sí me interesa mucho decirles, ahora que ya soy un adulto... quiero transmitirles esa idea de sean salvajes, no, no sean modositas, no estén siempre correctamente sentadas y correctamente peinadas ante las cosas que les pasan en la vida o sea no necesariamente sean unas locas y revélense ante todo y luchen contra lo que sea y, no, o sea lo que quiero decir es como defiendan su obra, no, no importa si esta perfectamente bien ejecutado, si son virtuosas o no, si usan, si cantan precioso o si tocan cosas sublimes o si son musas, artistas, son divas o lo que sea. O sea, lo que yo quiero que vean en mí, y con eso quiero que se identifiquen”.*

La música es parte del proceso de construcción de su persona y la significación que le proporciona va dirigida a la expresión, tanto de sus vivencias, formas de pensar, anhelos, etc.; por otra parte, el concepto de conciencia es ajeno a lo que se pretende exponer a través de su música. La conciencia es tomada como un elemento de “cambio hacia el otro”, por tanto, el significado de dicho concepto no puede conjugarse al de expresión dentro de su música.

Lalo: *“yo cuando te hablo de este rollo del rollo de la profesionalización del desmadre es de risa en risa meter tu forma de pensar como una mera exposición no porque la demás gente pueda vivir como tu y entonces en este rollo yo soy consciente que no voy a cambiar a la gente, no porque yo diga hay pórtense bien tómense su lechita guey, sino que yo le diga a la gente bueno lo que hagan, háganlo intensamente, vive con intensidad guey tu que hagas ni pedo”.*

Charly: *“debería de ser social pero esta fuera de esos pensamientos es por eso que y te comente una vez de que si el escenario del hoyo del rocanrol podría tomarse o debería de tomarse como tribuna política y no me refiero a hablar de política me refiero a hacer*

conciencia en muchas cosas en muchos aspectos la conservación de la tierra la pinche represión el dejarnos de llevar por esos cabrones me refiero al gobierno o a los gobiernos porque de una forma u otra siempre entran”.

Lalo: *“que apoyo un rollo de unos desamparados, que hay que apoyar a una persona que no tiene dinero porque ah, bueno, ese apoyo es independiente de lo que significa el rock”.*

La variedad de subgéneros presentados dentro del rock, ofrece ciertas características que conllevan a distinguir entre variedades ideológicas. El espacio temporal de generación es tomado para diferenciar a dichos subgéneros con sus respectivas ideologías.

León: *“en el metal están en la lucha en el hard core, punk, pues si evoluciona y si están en batalla y son los que critican al gobierno critican pues todo fuera lo que esta mal y te dan opciones eso es lo chido si hay unas letras chidas que si te dan opciones o las de Espécimen que te hacen te concientizan y ese guey se pone a hablar entre rola y rola porque es el pedo y la chingada”.*

Jessy: *“Yo salí de una generación de la que yo me considero parte que es la surfera, yo salí al mismo tiempo que Lost Acapulco, que los Exquisitos, que, bueno el señor bikini y todas esa ya fueron después pero si salí junto con Lost Acapulco, entonces mi generación es más, yo le digo más gabadaba que la de ahorita”.*

Charly: *“Me refiero a lo de metamorfosis que hace el rocanrol a la fecha que no es nada de lo que se hacia ni siquiera en los ochentas cabrón, porque a raíz de que se muere el rocanrol en ese tiempo 68 de los setentas muchos grupos dejan de tocar y se acaba, dejan de estar vigentes y se muere un poco el rock en el hoyo ahora cuando resurge más o menos en los ochentas ya no resurge el rock resurgen variantes y estilos que ya no para mi gusto ya no es rock”.*

Pese a la ideología manejada dentro del rock urbano, la música es definida con límites en cuanto a retratar experiencias pero no dar soluciones. Las situaciones sociales que se perciben

en la vida diaria no esta conectadas con la música. De tal forma que constituyen dos elementos separados, lo que origina que el elemento ideológico tampoco puede ser considerado a tratar dentro de la canción y por tanto, no lleva un fin de crear conciencia, como ocurre con Lalo.

Lalo: “el rock tiene ese rollo de que es eh, te humaniza o sea yo quisiera que quedara bien claro lo que es ser humano, lo que es ser humano es lo que eres no los trapos que traes o las garras que traes, sino es lo que eres es si cuando vienes encuerado así sin ni madres”.

León: en esencia no hay una lucha es más diversión es más amoroso más cantado allá (corazón) las rolas que son punketas son las que en realidad tienen más ideología esas son acá el urbano es más el rock que tengo es retratar lo que esta mal pero no a dar una solución o no trata de buscar una música es muy sencilla la música no hay tanta complejidad”.

Para Lalo, por ejemplo, dentro del marco ideológico del rock y pese a exponer problemáticas de la vida social en sus canciones; la música es tomada como un elemento individual, si bien contiene las características descriptivas y expresivas, es la conjunción de elementos tanto ideológicos, de actitudes, costumbres y practicas son los que conforman la identidad del roquero. El elemento musical por si solo no contiene valor para cambiar.

Lalo: “un rocanrolero debe de tener conocimiento debe estar informado y debe de estar informado acerca de quien es el principalmente sino estas informado de quien eres difícilmente vas a poder destacar en este rollo o sea para lo que yo te estoy hablado debe ya tener un estilo una posición”.

MULTIIDENTIDAD COLECTIVA.

La identidad en un grupo es definida a través de un conjunto de ideas, modos de vestir, lenguajes, actitudes y comportamientos que comparten sus individuos. Para el caso del rock urbano, dichas características son provistas desde el contexto en el que se origino. A pesar de contener elementos culturales ajenos a nuestro contexto, el género ha sido aceptado en los

diferentes países, configurando elementos básicos a través de su hibridación cultural. Sin embargo, la identidad que posee es la misma que pretende transmitir desde su nacimiento.

La identidad en torno a lo que es el rock urbano en el discurso de los cantautores mantiene la misma idea a pesar de manejar conceptos diferentes para su uso. La definición del rock parte de ver este como el concepto de una colectividad, grupo o minoría.

Jessy: *“el rock es otra cosa, es como una experiencia mucho más salvaje, espontánea, instintiva y natural y por eso es primordialmente lo que representa a las expresiones juveniles no, como que es tu primer experiencia roquera en ese sentido cuando sientes emoción, algo que te rebasa y que te supera y que se vuelve una expresión como el baile, la patineta, la música, lo que sea no, eso es roquear”.*

Charly: *“el rock se define como las ganas y la fuerza de luchar contra la represión cosa que no la tienen los grupos extranjeros, esa es la cuestión la diferencia pero el rock es la música y aquí en México las ganas de luchar contra la represión del gobierno y la injusticia cosa que se a perdido en esta ultima década, década y media se a perdido esto pero si te digo si me considero honesto y con ganas de luchar contra la represión de una u otra forma apoyarlo”.*

El discurso que presentan Jessy y Charly esta enfocado a definir el género como una expresión emocional a través de elementos como la música y el baile. Dicha expresión es tomada hacia la represión social que se siente por parte de las autoridades, por tanto, se enfoca como objeto de lucha.

La definición de rock y el roquero construyen dos significados por separado. El primero parte de un concepto general. El simbolismo que genera el término es el que define a la colectividad.

Por otra parte. El roquero es tomado como objeto separado de la definición y simbolismo del rock. Este concepto solo representa un valor a nivel individual. Son características que debe contener el individuo para ser aceptado dentro del grupo.

Lalo: *“un rocanrolero la neta debe de ser un guey que debe de leer en primer lugar debe de estar preparado o sea para poder destacar me refiero porque aquí igual como en cualquier trabajo..., un rocanrolero debe de tener conocimiento debe estar informado y debe de estar informado acerca de quien es el principalmente sino estas informado de quien eres difícilmente vas a poder destacar en este rollo”.*

Jessy: *“Yo creo que para considerarse roquero lo que uno debe de ser, o sea si quieres entrar en la definición de roquero lo que te tienes que ser es en alguna forma eh, revelarte contra lo que pensabas antes no”.*

Bajo la definición que presenta Lalo, el concepto de autoconocimiento implica elementos subjetivos dirigidos tanto al esquema social como al individuo. Percibiendo la realidad social que se propone a través del gobierno, el conflicto individual se da en cuanto hay un encuentro con las ideas que uno tenía antes.

Jessy: *“una explicación del rock que fue la primera que yo escuche que dice así, roquear es cuando solo sabes hacer una cosa y la usas para decir lo que tienes que decir en ese momento no”.*

Lalo: *“una persona un rocanrolero que tenga actitud precisamente es al que paga precios por su libertad”.*

La construcción individual comienza a resaltar valores propios del concepto de roquero como es la actitud.

Lalo: *“yo en este momento me considero una persona genuina yo me considero un triunfador un triunfador no se mide en las cuestiones materiales no, para esto te digo que yo tengo que pasar un proceso, no esto no fue de la noche a la mañana, yo tuve que pasar un proceso de que mi vida”.*

Charly: *“Fíjate que ¿Cómo me defino? pues es que tienes que ser sincero tienes que se autentico yo me considero autentico me considero sinceros el rock implica ser es este independientemente de la vestimenta que muchas personas es rocker y no se visten ni extravagantes ni nada pero bueno si también es bueno es parte de ser rocker, la vestimenta no hace al roquer pero este te digo es ser autentico con la ideología de lo que es el rock, se ha perdido”.*

Jessy: *“la expresión como más simple del rock es esto me atrae, esto me gusta, esto es lo que hago y no importa si lo se o no lo se hacer, este soy yo, no, pero creo que a la hora que haces eso estas yendo hacia adentro no”.*

Los términos son traspasados a su persona. La definición que tiene Lalo, Charly y Jessy de sí mismos son elementos que pueden ser tomados de ejemplo para la definición que representa ser roquero. En el caso de Lalo, el autoconocimiento lo lleva a tener una actitud tanto a nivel individual como social. Estos conceptos terminan en el proceso de presentarse genuino hacia el entorno.

Para el caso de Charly, se retoma el concepto de sinceridad en cuanto el concepto implica elementos intraindividuales. El concepto que maneja es el de ser “autentico”. A través de ser sincero y autentico estos elementos se van a vincular con la ideología del genero.

En el caso de Jessy, nuevamente se parte de la búsqueda individual. La sinceridad es un concepto manejado de manera subjetiva en dicha estructura.

La vestimenta también es un elemento simbólico dentro de la identidad del roquero. En los inicios del género era una forma genuina y contestataria para los modos tradicionales que representaban las vestimentas de ese tiempo.

Charly: *“este con la primeras tocadas que hacia yo me sentía de ahí, mi forma de vestir ya 100% roquera este ya sabes tanques o converse, pantalón ajustado, playera roquera yo en un grupo”.*

León: “me gustaba verme estrafalario, si veía un sombrero de peluche me lo ponía o tal gorro o bien cagengue de aquella época, veía el slave con unos sombreros de copa y con espejos aquí pues trataba de hacerme uno no y este eso veía yo o botas, las del Armando Nava de gamuza estaban a la rodilla, entonces yo compraba unas chafitas y a ver que le hago no y en fin a las posibilidades que tenía yo pero si siempre me gusto no ser igual siempre”.

La imagen del roquero es parte de la identidad que se posee. Para el caso de León, el buscar una vestimenta estrafalaria comienza a reflejar una personalidad que busca llamar la atención. La innovación es un factor que comienza a manifestarse primeramente en la vestimenta.

León: “a mis posibilidades trataba de vestirme diferente y no con muy buen gusto te diré que no sabía yo nada de ordinario, me gustaba verme estrafalario”.

Charly: “siempre el apoyo para mi forma de ser mi forma de vestir mi forma de pensar siempre me apoyaron ahora cuando yo tomo la decisión de el gusto por el rocanrol yo tomo el gusto por el rock urbano”.

León: “es algo bien particular porque si era roquero y era estrafalario porque la mayoría de los roqueros traían sus guaraches, pues lo de moda no, eran roqueros pero de moda y yo trataba de hacer otras cosas no se bordarme letras de grupos en el pantalón o este sacar ciertas adaptaciones a los pantalones, le ponía yo plástico arriba de la mezclilla, cosas que veía yo de los roqueros trataba yo de hacerlas”.

La vestimenta toma un valor significativo en cuanto comienza a ser un complemento junto a las ideas que comienzan a tener cada uno. A través de estos dos elementos comienza a formarse un equilibrio y adhesión hacia el concepto de roquero y el género mismo.

A) UNICULTURA COLECTIVA. La identidad que maneja el roquero también contiene elementos culturales propios. La categoría de reabsorción cultural deja de manifiesto la incorporación de ellos para fusionarlos al género. La necesidad de forma una identidad dentro

del género para que dicha colectividad pueda tener el nombre de rock urbano mexicano es presentado a través del conflicto que se maneja en dicha categoría. La identidad indígena es el concepto que se fusiona con éste. A esto hace mención Lalo.

Lalo: *“yo también se quien soy, soy un indígena tengo que ser un indígena o sea mis raíces de ahí viene aunque yo nunca haya agarrado un arado o nunca haya echo esto pero mi tradición de ahí viene entonces yo soy esa persona un indígena que esta urbanizándose para mí esa es mi identidad y yo no niego mis raíces si yo vengo de ahí y estoy buscando esta cuestión y mi forma de ver la vida es esto que yo quiero dar de esa manera”.*

Lalo: *“bueno yo no puedo ser de otra manera más que de esta forma eso es lo que te da la identidad, la identidad es para mí en este momento es tomar todos tus elementos ver todas tus raíces de donde eres y decir soy orgulloso de ser así como soy o sea así soy y no tengo que avergonzarme ni ante un músico inglés que he tocado con ellos ante un músico gabacho que yo he tocado con ellos a un músico argentino”.*

El concepto de identidad misma mezclando tanto al género como lo indígena exalta el concepto de orgullo en cuanto éste se refiere a la identidad global del mexicano. El argumento presenta una aproximación más cercana al lado emotivo que al lado racional y social. Y es manejado y expuesto a través de la comparación con otras culturas.

Para el caso de León y Lalo, la identidad que ellos manejan en el presente esta enfocada en el marco de lo social, para el caso del primero. Con Lalo se enfoca más del lado de una idea, es subjetivo.

León: *“creo que tengo mi efervescencia anarquista de decir voy a hacer lo que quiero y no a venderme yo he visto así compañeros que se venden y luego pues no pegan y los mandan a la goma entonces yo creo que es más que nada ser neto”.*

Lalo: *“mi identidad que yo hago con mi forma de actuar es el rollo de la esperanza yo doy esperanza nada más no doy soluciones nada”.*

Con un concepto de identidad ya definido para ellos mismos, las experiencias de visitar y convivir con otras gentes y público en general, les lleva a notar diferencias dentro de los roqueros urbanos, en cuanto la región geográfica es un factor que determina cierto tipo de identidad en las gentes.

Primeramente la identidad es definida en términos generales, en cuanto la característica de la alegría como emoción es presentada en el discurso de Lalo.

Lalo: “la cantidad de mexicanos que somos desmadre somos un chingo y yo te lo puedo certificar porque he tocado por casi todo el país y donde quiera los desmadres los encuentras por donde quiera y ese es el rollo ahora ese rollo de los simbolismos”.

B) MULTIGEOGRAFÍA. Por otra parte, también se analiza la percepción que cada cantautor le atribuye a los diversos lugares del país donde se han presentado. A través de las relaciones intersociales que han generado a lo largo de su carrera les permite tener elementos característicos de algunos lugares en cuanto a la forma de pensar, actuar, vestir, hablar, etc., y que divergen a pesar de ser una cultura general. El mexicano es fiestero. La convivencia en grupos es un factor que determina parte de la identidad de este.

Para el caso de la gente que vive en la Ciudad de México, la perspectiva que tiene tanto Lalo, León y Jessy del público que asiste a sus tocadas, varía en cada uno. Para Jessy, la característica se enfoca en describir a las bandas que nacen aquí. Bajo el concepto de monstruosas, agresivas y desmadrosas, se percibe la descripción de un ambiente de violencia. Dicho ambiente es proporcionado por las mismas circunstancias de donde se origina, que en este caso es una Ciudad que contiene dichas características, desde su perspectiva y que está vinculada con su percepción social, descrita en la categoría de juicio de realidad.

Jessy: “el DF yo veo que las bandas son más como monstruosas, o sea como más agresivas, más desmadrosas, más punketas en cierto sentido por lo mismo que la ciudad es completamente así, no”.

En el caso de Lalo, el discurso se enfoca más en los integrantes de dicha minoría. Las características que ve reflejado en su público, están vinculadas con los orígenes de la identidad misma como pueblo. La situación de conflicto por los orígenes indígenas le lleva a retomar el proceso que se analizó en la categoría de reabsorción cultural.

Lalo: *“es una apreciación muy personal mía el rock mexicano o sea el rock urbano como que se trata de gente que somos de extracción indígena que queremos adaptarnos a la Ciudad de México dizque a la modernidad entonces hay un hambre por ser aceptados no como provinciano sino como gente de aquí”.*

Para el caso de León, la apreciación del público está enfocada al gusto por el artista. Es una estructura que maneja el lado individual visto a través del grupo al que se va a ver. La colectividad marca la diferencia en cuanto mantengan la identidad misma del género. Desde esta perspectiva es que no se ve diferencia de un individuo a otro.

León: *“aquí en México yo la gente la veo igual, la misma es la misma te digo te conocen más o menos algunos te conocen, pero te conocen y se entregan o si no les gusta se dan la vuelta”.*

La percepción cambia en cuanto se presentan fuera del D.F. Para el caso de Lalo, la identidad conforme es sólida es expresada de manera agresiva dentro del contexto de la Ciudad. Por otra parte, la gente de provincia es vista como noble, manejando con este término valores como la sencillez. La agresividad es un elemento que está fuera de dicho contexto. Sin embargo, los orígenes culturales nuevamente son presentados en el discurso.

Lalo: *“cuando vamos a las provincias yo capto ese sentimiento y cosas que aquí ya cuando la gente ya tenemos suficiente identidad o algo semejante a la identidad nos vemos como muy fanfarrones y agresivos aquí somos más de esa manera y allá la gente es como más noble pero como que quiere sentirse moderna o adaptada a ese rollo”.*

Los factores económicos y sociales que vive el país son expresados a través de que muchos “no pueden venir”. Para León, la percepción es centrada en cuanto a ellos como figuras líderes y con poder, en cuanto su público los ve como un objeto de atención que contiene rasgos particulares ofrecidos por vivir en la ciudad.

León: “vives un chingo porque convives con ellos y ves luego, luego que te ven así como si fueras el sacerdote el cura que vas a echarles la bendición ¿Por qué? Porque ellos no pueden venir para acá muchos de ellos, muchos de ellos si pero la mayoría no pueden venir entonces que pedo guey y si te sientes bien emotivamente que te dan un pinche abrazote como diciendo chale guey dame un cachito de México, traes todavía aire, diarrea de allá México entonces ves pinche fraternidad así chingona”.

La diferencia geográfica es ejemplificada en cuanto hay influencias cercanas de ideas modernas propias de ciudades. Para Lalo, las características descritas atrás son señaladas de la gente que vive en el sur del país. En el caso de la región norte del país, la gente y las bandas son percibidas con elementos de superioridad. La comparativa es provista dadas las cercanías con ideas y conceptos de modernidad en las urbes.

Lalo: “allá la gente es como más noble pero como que quiere sentirse moderna o adaptada a ese rollo ahora eso te voy a decir que ese sentimiento es como de vamos a decirlo así que del estado de México para abajo porque del Estado de México para arriba como que la gente dice no pues como que si guey pero yo ya soy guey pero creo que hasta soy más chingón que ustedes en todos los estados fronterizos o ahí”.

Con Jessy, la percepción sigue enfocada a las bandas. Para el caso del occidente de la republica, su apreciación va encaminada a un ambiente conformista en cuanto hace uso de lo tradicional como elemento característico de dichas bandas.

Jessy: “las bandas de Guadalajara como Porter, Belanova, Ely Guerra son más poperas no, tienden más como al pop, eh, el pop más en el sentido tradicional, habla bonito a lo establecido”.

Las regiones geográficas próximas a la ciudad de México son situadas por León más en el aspecto social y económico. Para el caso de la gente de Toluca, la situación económica es el factor que sobresale, dadas las características colectivas el atribuye y que ya se menciono.

León: “vas a Toluca, es la banda jodida, pero son los mismos, va como cambiando. En unas regiones son más metalero en otras regiones son más punketos unas son más baladeros, otras grupero yo le llamo pero yo a toda gente la veo igual te conocen un poco más unos y un poco menos otros pero yo a toda la gente la veo igual”.

Para el caso de Querétaro y el norte cercano a la Ciudad, la situación económica es percibida diferente a otras zonas cercanas a la Ciudad.

León: “ahora vas a Querétaro no esta, son los jodidos pero en general no esta jodido pagas la entrada bien chido, esta cara, estando chupando chela tres cuatro de la mañana cinco seis de la mañana se quedan a dormir toda la pinche noche, estaba la ultima banda tres cuatro de la mañana y se van o se esperaban ahí un rato que amanezca”.

En el caso de Jessy, las bandas del norte y por consiguiente el publico, son vistas diferentes en cuanto el concepto de culto es asociado a la proximidad del concepto musical con bandas americanas. Para el caso de Monterrey, es ejemplificado en cuanto su cercanía con los Estados Unidos le permite tener dicha influencia hacia la gente.

Jessy: “las bandas de Monterrey son las que, como que quieren ser más Avandars son bandas con más, hay es que no encuentro algo que no sea smooth, o sea la palabra smooth es como despectiva y no quiero sonar a eso. Son bandas como más metales, cómo suenan a Sonic Youth, por ejemplo, son como, más cultas, bandas más cultas, no”.

León percibe la emotividad de la gente del sur, como un elemento que sobresale cada que visita dicha región. Dada la lejanía de estados como Chiapas y sus alrededores, la emotividad

es exaltada en cuanto el venir a la Ciudad es tomado como un elemento que le recuerda la pertenencia a su pueblo.

León: “te encuentras gente de añisimos que te dice que hace veinte años no ¡que onda, que pedo, que haces aquí guey! Vengo huyendo de allá jeje, un desmadre, que paso carnal, entonces eso es motivante y este y es la misma gente, la misma, la misma, no se nunca he ido a, allá más debajo de Latinoamérica, no he ido más allá de Chiapas es lo más que he ido a tocar”.

Lalo ha tenido la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos y convivir con el público latino. Sus vivencias lo centran en percibir a dicho sector enfocado más del lado emotivo y sentimental. La nostalgia sobresale en ellos. Bajo dicha situación, los recuerdos son asociados a través de escuchar las canciones más viejas. Dicho contexto nuevamente enfoca la situación de pertenencia y olvido.

Lalo: “Sobre todo en la comunidad latina que llegamos a tocar ahí el sentimiento es la nostalgia o sea ahí se detuvo el tiempo, ¿Por qué te digo que se detuvo el tiempo? Porque ahí te digo que se acuerdan de mis canciones de te vas acordar de mi, de toque mágico, de mis primeros de discos y de lo nuevo pues como que si les gusta pero no tanto o sea mejor tócate de las viejitas guey porque eso me hace sentir como que estoy en mi casa como que estoy en la tocada de hace diez años cuando salí de México me vine a trabajar acá donde sufrí un periodo de amnesia guey y quiero recobrar ese momento es la nostalgia”.

Dentro de los conciertos que realiza cada uno de ellos, hay elementos e ideas que particularizan su manera de presentarlos, dichos conceptos e ideas parten de la identidad que se pretende expresar hacia la gente y que los caracteriza como roqueros.

León: “en ese aspecto son muy cambiante improviso a veces me vuelvo cómico a veces estoy cotorreando con la gante ah ya te dormiste cabrón me siento Polo Polo o Jorge Falcón, me hubiera gustado ser cómico o siento que soy un poquito por eso me pongo a cotorrear con la gente no soy tan serio o si un guey esta hasta su madre jah, bajen por este guey, llámenle a su

mama que venga! Y pinche desmadre, de todo hago una diversión con la chava que viene bien, y digo eh un aplauso ya sabes trato de meter a la gente de cotorrear si vengo a disfrutar con ellos disfrutar que estoy tocando soltando energía y que ellos suelten energía y funciona”.

Lalo: *“yo cuando voy a tocar pues obviamente yo tengo una misión que es divertir a la gente que va a tocar y muchas veces lo que esa gente siente en el concierto yo ya lo he sentido, la desorientación o te digo la perdida del rumbo cuando no sabes lo que esta bien y lo que esta mal, entonces yo lo que tengo que decir es que ellos están bien, ellos es su forma de pensar, ellos es su forma de actuar, pero que todo ese rollo lleva un cambio te guste o no”.*

El elemento de la diversión es considerado básico en sus presentaciones y en parte de su vida. El uso de esta lleva como finalidad olvidar tanto el aspecto individual como social dentro del ambiente que se recrea.

Jessy: *“lo que yo veo que van a ver los hombres a ver a mis shows se me hace normal, o sea es consecuencia del momento en el que estamos viviendo y yo estoy reaccionando como me parece que debo y les agradezco muchísimo que me traten con todo el respeto, después de eso, nunca se han pasado de lanza conmigo a pesar de que he hecho cosas que a lo mejor en otro momento o en otra situación se tomarían como provocadoras, o sea todo lo contrario, o sea como que lo interpretan, la mayoría de mi publico aunque me critican y lo que sea si me tratan así de ¡hay que simpática, ah que cagada eres! No, entonces, se me hace bien chido de que ellas me traten así”.*

Lalo: *“me encantaba como se reía la gente de las tonterías que cantaba entonces a partir de ahí has de cuenta que empecé a tener un poco más de identidad de empezar a utilizar el rollo de lo mexicano como una parte de mi”.*

A través de dicho elemento también se consigue primeramente la atención de parte del público.

La identificación hacia su persona es una parte importante, como en el caso de León. Dicho vínculo genera satisfacción a través de un rito ya propio en sus conciertos.

León: “lo primero ahorita por decir me subo a un escenario y lo primero que quiero es que la gente se active con nosotros por esa razón que yo me subo al escenario y lo primero que hago es correr, es este moverme, bailar, este subir la guitarra, calentarla, patearla, arrastrarla, le prendo fuego, la he llegado a romper, la tallo con los amplis”.

Dicha representación es manejada a través de su historia misma. Las formas de innovar y comportarse son elementos que se han venido gestando durante su desarrollo como roquero.

León: “mis intentos de salir pues son hacer algo diferente no hay de otra tienes que sonar diferente no puedes estar este de que porque los lobos sacaron el acordeón sacarlo tu tienes que ver que otro instrumento o que otra manera de ocuparlo o otros tiempo u otro rimo u otras armonías otra manera de refinar todo eso tienes que ver para hacer algo diferente”.

La participación que pretende León es manejada de manera activa.

León: “el concepto que trato de hacer es un teatro pues nada más somos tres, es un teatro, oyes la música, agarras el mensaje, es, te actives, participes que veas algo que te esta entreteniendo, no que veas a tres gueyes tocando ahí cantaron y ya a la goma no, no digo que este mal porque si hay grupos así que mis respetos pero el concepto que tengo yo es ese”.

León: “obviamente tienes tu ego pero esa es una emoción de darles a ellos y activarlos no es que simplemente canten, no guey que se pongan la adrenalina como yo”

El ambiente que tanto León, Jessy y Lalo intentan presentar toma como característica hacer uso de los elementos citados atrás a fin de expresar la identidad que ellos tienen. Dicha identidad es expresada sin importar el ambiente o la situación. Es lo que son.

Lalo: “soy uno más no valgo más que ellos ni menos eso es lo que me da la identidad y esa es la fuerza que me da que aunque yo no este en los medios en este momento puedo ejecutar

donde yo quiera me puedes ver tocando no se desde una fiesta de quince años hasta en un concierto como el Vive latino eso es lo que me da la identidad y que la gente sabe que soy neto eso es lo que me da esa identidad de lo que hablamos”.

León: *“tu vas a lo que eres lo mismo vales aquí que allá o al auditorio nacional o donde sea entonces es lo mismo en si eres tu mismo, y das un mismo mensaje aquí que allá claro hay algunos cambios no”.*

Jessy: *“a mi lo que me interesa es como que se fijen así en, como a veces yendo a lo instintivo no, como que escuchen el llamado de su como de su mamífero así primigenio y que no se domestiquen, eh, que no necesariamente signifique que hagas cosas horribles o que te vuelvas loca, que te arranques los pelos me explico o sea no necesitas algo así como incoherente, pero también que no se sientan aliviadas de hacer las cosas, de ser las chicas etéreas y una especie de hada que canta hermoso como una sirena y así no, eso es lo que pues algo de lo que te puedo decir acerca del genero en el rock no como que si quisiera ver, quiero ver más de eso, quiero ver más pendejadas”.*

Para el caso de Jessy, su interés es centrado más en la actitud dirigida hacia las mujeres. Si bien la importancia se sitúa en ambos géneros, el hecho de ser mujer y estar en el medio sirve como plataforma para dirigirse a dicho sector.

PSICOARTE TEMPORAL.

A través de las temáticas empleadas por cada uno de los cantautores, se puede apreciar un discurso que expone tanto las necesidades como deseos de cada uno para expresar. Pero estos dos elementos son tomados por separado en cuanto aparecen por escrito en sus canciones, en determinadas etapas de su desarrollo. El primer acercamiento hacia la composición lleva consigo el empleo de temáticas relacionadas a lo afectivo, como son las cuestiones de amor. Así mismo, la necesidad de abarcar otro tipo de temáticas esta relacionada con la cuestión de “ser distinto a”. La necesidad de componer los lleva a responder a través cuestiones próximas como son cuestiones afectivas, aunque de manera superficial y más imaginativa, dado que dicha cuestión no es vivenciada en esta etapa.

Charly: *“la primera rola que yo compuse pues fue de amor no, fue de amor y fue así al mismo tiempo tanto letra así que la letra y los acordes y el ritmo..., quería escribir algo cantar propio y así empiezan a salir una rolita de amor pero fue así a la vez al mismo tiempo”.*

Jessy: *“en esa época todavía no clavaba como en sacar música y guitarra y tocaba casi cualquier cosa, hablaba de amor de, como que en esa época me clave más en el instrumento que en las letras, claro me gustaba hacer letras pero, pero no, no se, creo que hablaba de cualquier cosa”.*

Lalo: *“cuando yo empecé a escribir decía chale estoy escribiendo las mismas mamadas que critico fue como que estoy haciendo balada, eso como que no me pasa de toda la gente como que yo debo de cantar de alucines, de mariposas, de hongos de cosas como intangibles porque yo ya había escuchado algunas letras bueno no escuchado sino visto algunas letras traducidas en algunas revistas como la Conecte o México Canta, entonces te pasaban traducciones de canciones que escuchabas en ingles y que dices no chinguen con razón no es lo que te imaginabas y fue cuando escribo esta canción del blues del borracho, digo, haber si les late...”.*

Para el caso de León, el cuarto es tomado como un espacio donde se presenta con mayor facilidad la composición. Este adquiere un valor simbólico en cuanto es ahí donde se refugiaba de las problemáticas familiares y se ponía a tocar su guitarra.

León: *“mi cuarto ahí tenía la consola, vivía yo ya, este..., en una de esas allí empecé a componer realmente bien, yo creo que allá arriba si empecé a componer bien las rolas si muy chafita, era todo muy básico y ya después se desocupó uno de estos cuartos y pues allí ya fue como que a componer más y más pero muy chafa yo siento que era muy chafilla el asunto ya hasta los ochentas yo creo que ya empecé a hacer mis primeras rolas en serio con Vago este, con ellos empecé a componer ya en serio”.*

Dado que la creatividad es un elemento que apenas comienza a desarrollarse, en torno a las letras; y por otra parte, las vivencias comienzan a formar parte de su repertorio, en estos inicios de composición, la imitación es tomada como un elemento de apoyo para la construcción de canciones, basada en personajes que influyen directamente en su formación.

Jessy: *“me acuerdo que saque un bajo, o sea yo haciendo una bajo de una rola de Malora Strome que al final de cuentas no se parecía en nada y resulto en el vaquero galáctico que después le pusieron la vaquera galáctica eh después saque otra rola, otro bajo de otra rola de Malora Strome que tampoco se parecía en nada”.*

León: *“todo era como imitado, era más o menos como te digo repetir como el perico entonces ya veía una nota en la revista y ya componía o ya estaba yo influenciado por lo que cantaba Armando Nava que smog por doquier, y yo cantaba contaminación, yo pienso que eran copias así muy, era la influencia pero era muy copiado muy cansado no, este guey toca así y yo toco igual o similar y el dijo esto y yo también lo digo de otra forma era como una copia”.*

Charly: *“como te digo no a mi me gusta mucho lo que componía Alex Lora en aquellos tiempo era bien cabrón lo que hablaba no finalmente eso también a mi me inspira el querer hablar de lo que pasa y lo que realmente se esta viviendo y lo que ha veces no nos damos cuenta o la gente no se quiere dar cuenta”.*

Pero dentro de su repertorio musical, en estas primeras canciones se comienza a reflejar ciertos aspectos emotivos que vive en particular cada uno de ellos. Para el caso de Lalo es el “anhelo de querer ser” la necesidad buscada. Para Jessy, representa una época de furia y desesperación, la cual refleja un periodo emotivo que toma como característica emocional el coraje. En el caso de León, las canciones de conciencia lo llevan en esta primera etapa a tener una vía de influencia y cambio pero de manera superficial, en cuanto no esta desarrollada una identidad y es imitativo el proceso. Para el caso de Charly las temáticas reflejan una critica hacia el medio social, relacionada en parte con el juicio de realidad, en tanto esta es tomada como el problema que aqueja a su condición, por otro lado, los temas relacionados con el alcohol comienza a reflejar un problema expresado a través de dichas canciones.

Lalo: “Hemos sacado 14 discos el primer disco se llamo toque mágico salio en el 87, de ahí se desprendieron varios éxitos, se desprendió el Toque mágico, Devuélvelo, Rosa Lola, La calle 16... Pues ahí más bien fueron vivencias del anhelo del querer ser y de las platicas que recibes de la gente, tiene muy poco no es autobiográfica o algo así no, o sea más bien ahí es como escribir un poco en segunda y hasta en tercera persona”.

Jessy: “La primera, el primer disco, el Saga Mama pues es puro coraje, ese disco lo hice en el desmadre este pero, la razón que es una rola que les hice a las Ultras directamente, Peligro y Maldito, El diazepam..., El bam bam se la hice al pollo, ya es una rola más vieja, El enjambre también es de esa época cuando me fui con las Ultrasónicas. Todo ese disco es como de esa época así como de furia y desesperación, ,eh, y todo ese disco es así como entre enojo, rencor, ira, desesperación y depresión y las medicinas para curarme de esa madre, no”.

León: “había muchas de desmadre pero mis rolas eran de conciencia porque yo toda mi ideología la agarre de las revistas de rock en aquella época México Canta, que se llamaba, la agarre de mi ideología, un guey que se llama Carlos Vaca, que muy naturista, y que no mames aliviánate, esos rucos mala onda y la chingada, ahora me da risa pero era chido”.

Charly: “Alcohol, alcohol y nenas y la urbe el monstruo”.

Un caso muy particular se percibe con León y Charly, los cuales abordan temáticas de tipo social. La relación de las canciones con el juicio de realidad construido por su familia y sus experiencias en estos años, los lleva a centrar su interés en estas temáticas, si bien, todavía no son asimiladas y concientes por completo. Pese a contener aspectos imitativos, el factor social esta más vinculado como la causa de problemas económicos y personales.

León: “yo cantaba eso, yo cantaba en contra de eso, pinche gobierno culero y la chingada y cantaba de que todos éramos hermanos y juntos lo podemos lograr y chido alivianate y todo

ese rollo, ese lo traía yo..., y si algunas cosas las relacionaba pero realmente mi rollo pienso que no lo asimilaba yo chido”.

Charly: *“yo siempre he sentido la represión del guber o sea que nos tiene bien del cuello no y entonces por eso a mi me inspira”.*

Siendo el eje central el retrato de situaciones que acontecen en la sociedad donde uno vive, la aproximación respecto a la ideología con la música refleja una construcción más firme de lo que es el rock en estos dos personajes, a una edad más temprana, complementado con el aspecto de la situación familiar y económica, las carestías, la violencia y otros factores que acompañaron su crecimiento.

Charly: *“pues otra de la urbe no que por algunos centavos la vida se va me refiero a, o hablo de los morros que están en la calle que por unos centavos andan ahí pidiendo pero para un trago o para una mona y por unos pesos se los atropellan les pasa algo en la calle andan vagando pidiendo pero por unos pesos pero para y es por que en esta sociedad te vas a encontrar en esta urbe lo que ya esta mal cabrón y esa rola se llama La urbe”.*

La innovación es un concepto que acompaña parte de la identidad de León. A través de dicho factor es como surge la necesidad de componer. La innovación también se ve reflejada en la categoría de reabsorción cultural, donde el uso de elementos culturales propios mezclados con el rock, dan como resultado esta innovación en canciones posteriores. Para el caso de Lalo, el factor individual y de atención son elementos que lo llevan a componer, donde la relación emisor y receptor juega un papel importante en cuanto es la estructura que lo lleva a recrear dichas composiciones.

León: *“me clave totalmente a componer a hacerla tratar de dejar huella y este innovar algo ahora si que me importaba más eso en esa época me clave más en las bandas a trabajar y dar clases haber que pedo, no”.*

Lalo: “yo tenia que situarme en ese rollo traer mi guitarra acústica y empezar a soñar y ahí iban saliendo las cosas iba escribiendo o sea yo poniendo como artista y poniéndome como escucha que quiero escuchar y yo lo canto pero no en el sentido de querer lograr un éxito en la radio o que todo el mundo me la reconociera no, sino es específico el lugar”.

Analizando algunas temáticas abordadas por cada uno encontramos diversos materiales en las letras. Algunas de ellas retratan aspectos que vive cada uno de ellos en ese tiempo, como puede ser el caso de las drogas o alcohol; así mismo, las temáticas también son relatos transmitidos por personas cercanas que sirven como material para recrear dichas situaciones, como en el caso de Lalo:

Lalo: “Rosa Lola después de leer algunas historias de mujeres que quedaron embarazadas y que se quedaron sin niños como mi jefa, unas que se quedaron sin marido y del terror que daba esa madre...”.

Lalo: “porque tenia amigos que ya habían pasado esa cosa que me contaban la pinche angustia que no manches embarace a mi vieja y no se que hacer y la chingada y recibir esa información me dio tela de donde cortar para escribir Rosa Lola”.

Dentro de la diversidad de temáticas, es visible el intento de imitar a grupos americanos aun en el idioma y pese a no dominarlo por completo. Estos intentos demuestran la influencia de los orígenes del género, aunque sea de manera superficial.

León: “las primeras fue Vagando, Vagando en el rockanrol, la de León Ciudad del Rock, la de Borracho hice una en ingles, pues no la dedicaba a nadie, nada más se me ocurrió así, tipo Scorpions en inglés Come back se llama, regresa pero no la dedique a nadie se la hice así nada más por, en ingles dice pues ya voy a hablar de tristeza esta es la música, esta música es de tristeza pues regresa, va, pero con el poquito ingles que yo sabia no”.

Las influencias por parte de personas cercanas también influyen en la construcción de estas primeras canciones, en cuanto es una personalidad moldeable en esta etapa. Un ejemplo de una canción se aprecia con Jessy:

Jessy: *“cuando hice esta rola y la letra se trataba de que la primera roquera de la historia era una cavernícola que estaba haciendo, como que estaba haciendo ruido con una piedra y empezó a roquear con su piedra entonces se le apareció Satanás y le dijo, el coro era jim a natnac em sareuqor sal sadot! Algo así que es ‘todas las roqueras me cantan a mí’ pero escrito al revés, leído al revés no, entonces era algo así como mensaje satánico, era al revés, tenía que ir el disco al revés no, era un mensaje subliminal satánico en esa canción y se trataba de eso”.*

Para el caso de Lalo, la música en un inicio, es tomada como un espacio donde pueda darse a conocer. Dadas las características enfocadas a su imagen personal, la búsqueda de un medio para ser reconocido y la necesidad de ser un objeto de atención son proporcionados a través del gusto por la música. A través de ésta comienza a encontrar un equilibrio en cuanto es un medio que le proporciona la búsqueda de estos dos elementos.

Lalo: *“De sentimiento de hambre, hambre de reconocimiento, de sentir la embriaguez que se siente arriba del escenario cuando te aplauden cuando bajas y te dicen a que chido de sentir el pinche rollo del gusto y la satisfacción cuando la gente empieza a cantar tus canciones y te las empieza a pedir y te empieza a decir cuantos graban un disco guey”.*

Pero también, la etapa donde se desarrolla todo este contexto denota la individualidad de parte del compositor, en dicho periodo, puesto que dicha atención y reconocimiento son tomados como ideas egocéntricas en cuanto el resto del grupo no toma importancia, es el individuo el que sobresale y no el grupo:

Lalo: *“aquí yo no te puedo hablar que hablaba como grupo de que hay nuestro grupo yo decía no este soy yo guey o sea soy lo que yo hago y por esto deben de reconocerme tienen que reconocerme me podrán negar que a lo mejor no tengo buena figura que no soy muy*

agraciado físicamente pero lo que no van a poder es que tengo este talento para hacer esto y esto es lo que yo les vengo a enseñar”.

La forma de hacer conciencia, lleva a León a tomar a esta como un concepto conjuntado con la ideología y el juicio de realidad, haciéndose un tema importante en cuanto al discurso y la identidad que pretende desarrollar.

León: *“eso me llevo a hacer mis rola pero con la concientización que tenia yo, y yo trataba de libertad, pero pues cual, yo tenia toda la libertad pero atacaba con el gobierno porque si veía que en aquella época eran las patrullas de la judicial traían coches normales, de cierto modelo, había unos Dart creo que también eran de la judicial llegaban y te apañaban”.*

A partir de experiencias personales que comienzan a tener cada uno, es como la creatividad es desarrollada de manera más amplia y se retratan en las canciones algunos momentos que se están viviendo en particular.

Lalo: *“el disco Perdidos en el 90 que trae varios éxitos como Perdido, precisamente se llama la rola principal, este Artesano de la construcción, Vacas, y aquí el rollo era de hacer algo más instrumental y hacer un rollo más acerca de lo que ya lo estabas logrando..., Considero igual desmadrosas y ya también un poco sobre el amor, sobre el amor básicamente y sobre el anhelo de amar”.*

En el caso de León, a través de la música se intenta expresar la forma de llevar su vida, dejando de lado problemas personales y profesionales.

León: *“Acelerado, me gusta mucho ese disco porque esta bien cañuda la música y la letra la hizo Charly. También este habla de un guey en moto que anda bien acelerado echando desmadre en el rock, son de desmadre prácticamente las rolas de ese disco, entonces ahí ya viene el segundo disco”.*

Las canciones que reflejan parte de las experiencias vivenciadas adquieren una relevancia para el público en cuanto estas, al describir una situación real, proyectan dichas situaciones tanto del espectador, como del que está cantando. El recuerdo juega un papel importante para la aceptación de dichas canciones así como la imaginación, tanto del emisor como del receptor.

Lalo: “empecé a escribir historias de las que me habían pasado un día que nos pusieron una putiza escribí La calle 16, y cuando la cante y la toque a la gente, no manches, la gente se volvió loca de ver tantas mamadas y yo dije esto es lo suyo y empecé a hacer ese rollo”.

León: “yo conocí eso y pude cantar las mismas canciones que hago hoy, o sea que le pegan a los chavos porque yo ya lo viví ya y se identifican los chavos, entonces ya estás cantando lo que tu ya realmente viviste de tus vivencias no estás copiando ya y ese es el rollo y si ya si quieres dar un guitarrazo y si quieres darlo chueco, ese es tu sentir entonces prefiero tener una identidad ya más firme no que antes que ya copiaba yo y repetía a todos calcaba, fotografiaba y reproducía”.

Temas intrascendentes en cuanto a un fin, situaciones afectivas que son presentadas en un momento determinado, etc., son presentados como alternativas viables como ocurre con Jessy:

Jessy: “el Bulbo Raquídeo, que hablaba sobre, que era como un diagrama de anatomía de ¿que era el bulbo raquídeo?, eh, que más hice, sobre, ah pues esta rola Leche agria, que está en el último disco en el Taras Bulbas de esa época, mmm, macarrón y paparock, y la Experiencia cítrica fue de esa época, eh, ah hice El bombón también que aparece en el Shala Mama en el primer disco, se la compuse al toñito, a mi novio”.

El comprender que ellos son tomados como medios de influencia es constante dentro de la construcción de identidad de León:

León: “cuando dices a mis amigos del mico, no, cotorreando y va, estamos chupando por la banda y entre los músicos y a mis amigos del mico y llegan los chavos órale guey chupate una a mis amigos del mico carnal, va guey, no, entonces influencias”.

La conciencia de saberse líderes de exposición de una obra, que en este caso es la canción, hace que conforme desarrollan ya una carrera artística, se sepan medios de influencia para quienes aceptan y gustan dichas canciones, como con León:

León: “ahora cuando haces un disco en el 91 como suicida que dice tu mamá no me quiere y es la rola más exitosa que hemos hecho..., se la cantan gueyes a su suegra y eso entonces dices hay guey influencias, no, lo que estas haciendo puede desenfocar en algo no”.

Otro elemento que se aprecia junto al proceso de influencia es el poder, puesto que este es visto como algo que ellos poseen en cuanto son figuras de autoridad y líderes en el escenario:

León: “y cuando dices tu no sabes chupar y ya un poquito lo del borracho, la canción del borracho pero ya evolucionada a decir a cantártela a ti directamente y decirte pinche pedote y la cagaste guey, madreaste a tu vieja pateaste la grabadora hiciste un desmadre, entonces dices, estoy influenciando a la gente a que le cante al otro chavo que la cago no, entonces ahí es poder de lo que tu ves de lo que tu cantas y llegarle a la gente”.

Un factor importante en la construcción de la música de Lalo durante sus primeros años es la búsqueda y el anhelo de una pareja. Dada la imagen que el construye de si mismo en sus primeros años de vida, la búsqueda de una pareja es una necesidad y un anhelo que se ve transmitido en estas primeras canciones:

Lalo: “Como de anhelos que no conozco pero que me gustaría conocer por ejemplo yo decía yo siempre te soñé como una bella flor pintada y sin amor que decía sepa la chingada era un anhelo nunca había tenido novia no podía decir que yo se la dedicaba a una mujer porque había un deseo de conocer algo”.

Como medio de influencia, una experiencia muy particular es la que atravesó en un momento determinado León. Con una de sus canciones, se presenta el suicidio de una persona, y bajo dicho contexto, los elementos de poder y de influencia son complementados en la construcción

de la persona, en cuanto son elementos que sobresalen en su argumento de manera más remarcada con respecto al resto de los cantautores.

León: “el Suicido esta pegando y que esta influenciando a gente y que en el periódico sale que un guey se ahorco porque este la letra hay cabrón se siente culero, este porque oyó la de suicida porque encontraron el casete de suicida no se si puesto o no o no se si fue este fue como se llama estrategia de la compañía no se, yo lo vi después de que ya habíamos tronado como Vago y si dije, en la madre guey, que hicimos”.

León: “Este es enamorado y borracho, estoy perdido y muy cansado, una mirada en el espejo, me veo filoso como navaja soy un suicida no se que pasa me vuelvo loco, en si la letra habla de que eres un desmadre y te vale y de hecho eso ha sido mi vida, me vale madres, sexo, viejas, rock and roll, alcohol y rock and roll, eso ha sido mi vida”.

El argumento presentado reconstruye una duda por conocer el suceso, sin que esto llegue a representar un problema en la vida de la persona. Los elementos de crítica amarillista, estrategias publicitarias, etc., presentados en este suceso, reflejan un ejemplo de represión hacia el género.

León: “si me pone a pensar hasta que punto es real y que no es real porque yo he leído algún periodicozo..., entonces yo se que es amarillista el pedo hasta que punto es cierto y hasta que punto no, no siento que sea, siento que es más amarillismo que cosa de verdad pero si no deja de llegarme el pedo de decir que onda, realmente si o realmente no, y hasta que punto me vale madres no, el rollo”.

Dentro del contexto de las compañías, se nota las dificultades que tenia el uso de ciertos lenguajes y palabras dentro de la estructura de una canción, y las dificultades que pasaron algunos de ellos para que las aceptaran, como el mismo León lo hace notar:

León: “fue un disco que dejo huella fue un parteaguas para hacer otras cosas de cierta gente nosotros empezamos con las visorias no, a decir cabrón o pinche en fin y ya era un lenguaje

más abierto que la compañía nos decía cámbienle, no, como que tu madre no, cámbienle a tu mami no, no, directo guey entonces ya empezamos a manejar ese lenguaje y fue una influencia para cierta gente”.

Para el caso de Lalo, cada etapa de su desarrollo musical va muy relacionada con el anhelo de una pareja. En cuanto este anhelo ya es vivenciado, ocurre un desequilibrio emotivo que va relacionado con la categoría de afectos necesarios, y que se expresa nuevamente en la construcción de canciones de este tipo:

Lalo: *“El leño, que habla un poco acerca de cuando te arrastras por el amor de una mujer ‘no se si fui a aburrirte con mi amor, si siempre hice todo lo que me pedías a tu casa te llamaba diario noche y día o mi amor lo único que quería estar al pendiente yo de ti si tu estabas contenta yo era un hombre muy feliz. Y ya hablar de las relaciones de pareja, hablar de las infidelidades; hay una canción que se llama La balada misógina, dice: ‘ya no quiero que me dejes en paz, este amor ya se terminó y ahora tu quieres más y más, y como estaba todo corrido. La llamada telefónica decía: “eres tu lalo, oh! Que quieres, quiero ver si nos podemos ver, no ahorita estoy bien ocupado”, y cosas así por el estilo, hablar de esas cosas.*

Así mismo, las vivencias sociales que le toca presenciar también son motivo de inspiración para componer canciones con estas temáticas:

Lalo: *“levanto yo la cara y empiezo a ver a mis compañeros de viaje puro señor ya bien acabado sin ilusiones algunos bien mugrosos dormitando, dije no mames apoco voy a terminar así cabrón esta de la chingada no quiero eso, yo quiero otra vida diferente y fue cuando se me ocurrió escribir la canción de Toque mágico que hablaba de mis pedas que hablaba de ese tipo de soledad de ese tipo de síntoma no manches esta bien cabrón terminar así guey, con la ropa sucia ya sin ilusiones nada más estar dormitando pinche frío del camión dije yo no quiero esa madre y fue cuando escribí esa canción de Toque mágico”.*

El uso de estimulantes y sus consecuencias son temas abordados dado el contacto que han tenido, como el caso de Lalo y Jessy:

Lalo: “en esta etapa te estoy diciendo que fue cuando ya paso la euforia del rollo de las drogas y ese rollo de ir a comer hongos a Huautla de descubrir esas mamadas que había yo leído y haberlas vivido después de las enseñanzas de Don Juan, libros de María Sabina, leer libros cuestiones sobre micología algunas cuestiones sobre vino de las flores haber leído ese tipo de situaciones, haber escrito ese tipo de cuestiones y haber vivido este rollo como con una mujer ya fue algo muy diferente”.

Jessy: “Volar es una rola más tranquila porque es como de, habla de sueños no y es también como más o menos como Diazepam porque yo supongo a mi me pasa, con el diazepam yo soñaba cabrón todo el día y toda la noche, era sueño y sueño y sueño y sueño y sueño, sueño y sueño, entonces Volar es una rola sobre sueños”.

Jessy: “el Diazepam pues de que se le estaba pasando ya el efecto ya no me ponía y estaba desesperadísima”.

La etapa intermedia que alcanza cada cantautor en cuanto ya son conocidos dentro del medio, refleja ciertas características en cuanto a sus discos producidos. Para el caso de Jessy, las situaciones que vivía en un tiempo específico donde saca un material, le lleva a considerar tocar covers de otros grupos como hace mención:

Jessy: “está Muñequita sintética del Haragán, El comal que es una rola de manitas, o sea, es del dominio público, Estampa polinesia que es una rola de hawaiano que yo bailaba cuando era niña, Salvaje que es una rola, No escuches a tus ídolos, La experiencia cítrica, Macarrón y Leche agria que son rolas de cuando estaba en el Bulbo Raquídeo”.

En el proceso intermedio de su carrera artística, para Jessy el disco expresa un equilibrio emocional relacionado con las circunstancias de su vida personal.

Jessy: “este disco nuevo Taras Bulbas yo siento que es un disco intermedio entre lo que, o sea, como entre saliendo de la depresión y acomodándome con la nueva forma de Jessy Bulbo

no que ahora es como ya no me siento enojada, ya me siento más estable, me esta yendo bien, las cosas están fluyendo pero por ejemplo fijate en este disco son muchos covers”.

Las cuestiones de identidad cultural son temas también presentados, como ocurre con Lalo. La referencia inmediata puede estar vinculada con los orígenes de la familia.

Lalo: *“de dónde somos y a dónde vamos... Pues más que nada el rollo de la identidad, en el pueblo donde nací viene de una raza otomí tiene costumbres por tradición amar todo lo que dios nos dio habla de esas cosas habla de cosas de la muerte también y cuando hablas de cuestiones de conducciones de cuando te das cuenta de que te vas a morir te guste o no te guste de todo modos vas pa allá nomás lo único que cambia es que unos mueren antes y otros después, de ahí escribimos ese tipo de canciones, no se, escribí El blues de las rosas con Ruedas, ahí le cantamos a la gente que se dedica a robar autos, este canciones de cuando hablas ya de las cuestiones de la maldad no, de que la maldad no tiene aliados sino que ya en la maldad queda atrapados habla de ese tipo de cosas”.*

En la medida que se consolidan como artistas, las temáticas ejemplifican temas más profundos:

Lalo: *“el disco Asterisco 86 y ya hablamos ahí cosas de abandono, o sea escuchar gente que por ejemplo no ha tenido papá y que su mamá lo cuida y que la mama de repente siente que va a regresar su vida y deja a los chavitos abandonados cuidándolos con la abuela no, y de escuchar como mucha gente se avergonzaba incluso de sus propias abuelas no, escuchar ese tipo de historias, fábulas retratamos”.*

Las temáticas relacionadas con el uso de alcohol y drogas manejan un apartado especial, puesto que la mayoría tuvieron un encuentro muy particular con el uso de estos estimulantes. Incluso, las composiciones acerca de estas temáticas retratan desde una simple curiosidad para el caso de Jessy, un problema que comienza a representar en su vida para el caso de Charly y de León, así como una experiencia con un familiar como con Lalo.

León: “hice una que se llama León ciudad del rock porque íbamos mucho a León a tocar, al año íbamos bastantes veces a León a tocar y era una buena plaza nos iba poca madre muy chido, entonces, este era como iba sufriendo las circunstancias, El borracho la compuse yo y este, era un metal heavy en aquella época y hablaba de que su historia principio en una noche de alcohol, pues así como que fue terror y valió madres y se murió ese guey de alcohol, esa fue también de las primeras rolas que hice ya con Vago”.

Charly: “Una se llama El blues del borracho pues habla de que no pudo dejar de chupar o sea y que me la pase a todo dar en un bar con la dama no y llego a mi casa hasta la madre yendo a gatas y con la cruda moral y de guacarear y el rollo dice que no puedo dejar de chupar y pues más que todo llega el viernes lo vuelvo a olvidar y ya sabes no el pinche círculo vicioso del alcohol yo creo no, esa es una habla de alcohol”.

Lalo: “El blues del borracho porque yo había visto como habían fallecido mis tíos escribí otra canción con Pedro que se llamaba Déjame, fue cuando escribí El toque mágico porque después de ahí me pase a otra empresa”.

Jessy: “la Jeni y yo empezamos a poner letras, y era una letra como según de cómo nos habíamos metido un ácido. Pero nunca habíamos probado un ácido. Para esas épocas hicimos como unas imágenes psicodélicas, así que habíamos oído de otros grupos, no, no de ninguna experiencia propia y esa fue la primera vez que sí me acuerdo haber estado haciendo una canción”.

Las experiencias con estos estimulantes marcan un periodo muy particular en la vida de cada uno. Los aspectos emotivos, las situaciones familiares, de pareja en determinado momento hacen que recaigan en el uso y abuso de estos. La experiencia de una relación particular, en especial de pareja, los lleva escribir canciones que se enfocan al uso tanto de estos como de amor. Es una etapa de desequilibrio emotivo que se expresa nuevamente a través de la música.

Charly: *“Hablo del alcohol carnal que traigo ese problema, del alcohol de las chavas que todo hablamos que como todos hablamos de las mujeres del amor no ahora si de lo social de lo que pasa de lo que vivimos pues de nuestra urbe no porque somos me considero de medio social mediano no igualmente de lo que pasa o que yo veo muy mal que tengan que irse al gabacho la banda que tengan que irse al gabacho”.*

Jessy: *“Sobre todo bueno, mi experiencia con las drogas en esa época, aunque no sea grandísima, no soy fui gran yonqui ni nada, me impactaron mucho o sea las experiencias que tuve fueron muy fuertes para mí”.*

Lalo: *“Tex-TEX en vivo, Pachuca Hidalgo donde ya fue parte del primer material, el segundo y el tercero, hicimos un disco en vivo en Pachuca, Hidalgo, fueron unas viejas ahí, ya el alcohol estaba más cabrón, las drogas igual, ya este pues la promiscuidad también aumento y estar quedándote con tres viejas en una casa y star sistem pa pronto ya ahí pues obviamente que fue parte de la recopilación del siguiente trabajo”.*

Dadas las condiciones que presenta la relación de pareja en determinada etapa, las emociones marcadas en las canciones denotan tristeza y coraje. Gran parte de la energía es enfocada a describir dichas situaciones:

Lalo: *“Tex-TEX III pero ahí ya viene el rollo del desamor ahí vienen rolas como despedazado de pedo es como si fuera la de estoy en el rincón de una cantina, despedazado de pedo me encuentro aquí en esta cantina yo tirándome un tequila y acordándome de tino se porque aquí ya tiene que ver más con el rollo de la, de vivir el amor y el desamor en carne propia ya no como un anhelo sino como una realidad y en el rollo de experimentar esas cosas ya te rogué miles de veces para que vuelvas junto a mi pero tu orgullo de mujer celosa te hace ilusionar cada cosa, yo no tengo la culpa de que todas se fijen en tu servidor”.*

León: *“supere mucho pero si compuse mucho en esa época (21 años), más de desamor de sufrimiento en esa época si hice, o de amor no, al principio esta chido y ya después me lleva la chingada estoy tirado en el pinche sótano y este igual también de rencor pinche puta,*

chinga, de todo compones chido porque fue algo hermoso al principio y luego incógnita y después de sufrimiento muy culero no”.

A través de la canción se expresa un reproche. La depresión es un sentimiento que esta marcado en la letra y el coraje es la emoción que impulsa a escribir dichas situaciones.

Jessy: *“peligro y maldito a un novio que tenia que se porto como no mal, pero el también tenia una novia y andaba como rogándole y el vato pues como que tenia su novia y no me daba mucha bola, estaba ardidísima y tenia yo un momento muy difícil porque yo estaba enferma, no era yo una compañía agradable”.*

Charly: *“El alcohol..., soledad carnal, de hecho yo tengo una rola que se llama ah quiero llorar y de hecho habla de que estoy en la esquina el habla de una tarde triste, nublada y con viento bien chorizo que yo me siento ahí bien depre la neta si lo siento ahorita ya no tanto pero si era un poco depre y fue algo que se dio cuando cambie que me volví un poco reservado”.*

Lalo: *“de situaciones que yo había criticado un chingo de los Fredy’s de Pedro Infante y todas esas ondas de pinches viejos chillones y estaban pasando lo mismo que yo y empezar a escribir ese tipo de canciones sobre desamor te vas a acordar de mi, me dijiste, infinidad de cosas”.*

León: *“una rola más que dice a veces quisiera pegarme un tiro en la cabeza si a nadie le importo, si ya nadie cree en mi no hay guey y ya conforma va corriendo la canción al final dice solo queda una bala más para matar la razón o asesinar el amor pero al final habla de que te dejo tu morra no, de que valió queso no, y, o realmente matas lo que sientes o matas la razón de decir no me vale madres, yo quiero estar así no, me vale verga todo el entendimiento chingue su madre o mato al corazón lo que siento por esa gente a cual le tiro, nada más me queda una”.*

León: “*O sea es metafórico el pedo, o sea no te vas a dar un tiro realmente sino lo que vas a decir es que onda guey, o me pongo las pilas o sigo con el pinche corazón así*”.

A través de las experiencias de este tipo cambia la visión de realidad que cada uno percibía. A través de las vivencias de parejas y los problemas con adicciones, se termina un ideal, construido desde la infancia.

Charly: “*si era la soledad yo creo que también hablaba de soledad que no sabes que sientes, que me pasa y quiero llorar y que voy y lo grito, bueno de eso habla la rola de que quiero llorar que sientes solo y no se que me pasa porque me siento así y no hay nadie cabrón quien me escuche*”.

Lalo: “*te vas acordar de mi de que uy esta vez me mandaste a la goma pero algún día te vas a acordar de mi y a huevo, te habla otra vez de la revancha y ese tipo de cosas y escribí canciones tan pues no se tan maravillosas esas como serpientes y escaleras no de que me enseña mejor más que cualquier consejo serpientes y escaleras hay a mi alrededor cual será lo mejor y recordarme del juego de la oca y de las serpientes y escaleras que tirabas una y pun vas pa abajo y tiras otro y pun vas pa arriba y entonces me empiezo a dar cuenta que la vida era así, esto fue ya en el año del 94*”.

Las canciones que contienen temáticas afectivas, son identificadas por parte del público como de quien la expresa. Las emociones manejadas van en relación con recuerdos y vivencias de las personas, de ahí su identificación y gusto:

León: “*Es lo que te digo me e equivocado todas las veces luego pienso que todo es igual pero no cambio nunca por nada yo creo que nadie vive para mi la soledad me mueve el alma, estoy enjaulado mis pensamientos mi movimiento mi desesperación como las hojas que arrastra el viento camino metros según mi destino en este siglo nací equivocado no se que pasa no tengo un lugar, es de desesperación pero a la ves es de ni madres le tengo que chingar y si, entonces se las transmito y la cantan, también la cantan mucho, la gente*”.

El sentimiento de desamor aunado al uso de alcohol produce una identificación más afectiva con determinadas letras, como es el caso de Charly.

Charly: *“Pues no se podría ser que me contradigo pero es una rola como de es de amor carnal se llama Te recordaré, pues habla de una chava pues que no la vi se fue de vacaciones y no la vi un rato y pues de que yo andaba bien chido siempre no pues yo traigo ese problema (alcohol) habla de que no la podía ver de que la extraña mucho pero que aquí estaré en sobriedad pero no, no en sobriedad y pues es de las que me gustan, bueno”.*

Para el caso de León, una canción con las que más se identifica va relacionada con la forma en la que ha llevado su vida.

León: *“cuando me subo al escenario de que la gente sienta las rolas, es que les digo todos somos como las ondas y empiezas la rola ‘como las ondas, me he equivocado todas las veces y luego pienso que todo es igual pero no cambio, nunca por nada vale madres sigo igual’ es como que mi bandera esa rola es la que más me gusta de las que he hecho Como las hojas”.*

Las condiciones para componer en esta época, varían de un cantautor a otro. Puesto que para Jessy, la composición de una canción es producto de la temática que se presente en el momento, las condiciones presentan el deseo de “querer hacer” como una relación del presente. Para el caso de Lalo, la proyección es un elemento tomado para componer, puesto que ser un objeto de atención tiene un grado significativo a lo largo de su vida. Para el caso de Charly, esta se sitúa en relación a un estado emocional de tristeza. El sentimiento depresivo es un elemento que influye para la composición. La alegría presentada como emoción solo es vista en cuestiones afectivas, de pareja, y es cuando ayuda a la composición.

Jessy: *“agarro el bajo, me pongo a tocar, si hay algo que me gusta lo uso y sino ya será en otra ocasión, estoy como pensando cosas y de repente agarro una frase o digo hay voy a hacer una rola sobre este tema y me pongo a trabajar así, yo no, no necesito ninguna condición en especial más que querer hacer”.*

Lalo: “cuando yo escribía yo me situaba en un escenario y me situaba abajo y arriba, yo me situaba abajo porque decía si yo viera a Lalo Tex cantando que me gustaría oírle, bueno ah, la neta ese guey se me hace muy genial, yo decía tiene que decir algo genial, entonces yo decía bueno ese guey espera a que yo diga algo genial tengo que escribir algo genial sea me refiero a algo diferente”.

Charly: “yo casi no le canto al amor, yo casi canto coraje o triste, cuando estoy encabronado o cuando nada, no, y también cuando estoy triste, me siento triste, es cuando me empiezo a inspirar, y yo creo que la mayoría también. Realmente cuando te llega el amor es cuando te entra bonito componer algo así”.

La inspiración a crear canciones lleva una buena parte de sus vivencias personales y el estado emocional en el que se encuentran es un factor que propicia el hecho de escribir, aunado a que este último influye en el tipo de temática que se pretende expresar. Tal es el caso de León y Charly.

León: “no todo lo que escribo es esta vivencia personal o hay alguna cosas que son ficticias por decir, o esta rola por decir te digo si me sentía mal pero al final desemboco en algo que no estaba yo viviendo, a lo mejor fue una depresión después ya desemboco, paso de ser depresión y la termine y dije esto lleva a esto y ya es una historia de un guey que esta este, pues esta mal amorosamente no”.

Charly: “son mías, son de mi vida, son de lo que yo he sentido o he pasado, muchas cosas, y como te digo, hay depresión, hay de cuando se siente uno solo, o de coraje, o de la chava, del amor”.

Pero en el caso de Charly, la diferencia se ve marcada en cuanto el estado emocional que más abunda es el de tristeza, relacionada con ciclos emocionales que no han cerrado completamente. Esto va relacionado en especial con la familia y la relación de la categoría de conflicto de género, donde es apreciable que el conflicto con la figura paterna no ha sido cerrado del todo.

Charly: *“para empezar a componer pues yo creo que si hay cierto sentimiento y me refiero de sentimiento de dolor a veces no, pues como te digo fue como paso en mi familia lo que viví con mi familia que es lo que me inicio también a escribir algunas primeras letras”.*

El equilibrio emocional encontrado a través de la familia, la pareja y la trayectoria artística se ven transmitidas en relación con las últimas canciones de los discos que sacaron. Para Jessy el concepto de optimismo es manejado en relación con su momento personal, reflejado junto a la categoría de afectos conseguidos. La emoción que impera es la de alegría. Para el caso de Lalo, el concepto va en relación con la esperanza. La relación con la categoría de afectos conseguidos deja ver que es un estado de equilibrio emocional que denota alegría, dejando el concepto de pasado como experiencias de su vida sin que lleguen a representar un problema.

Jessy: *“Y me muevo que es la única rola que si compuse después del Saga mama que es una rola que habla sobre el vacío, que dice ‘y sin embargo me muevo’ o sea, no hay nada interesante, no tengo ninguna motivación estoy prácticamente viendo la tele todo el día, no tengo hambre, sed, sueño o sea el mundo es como, digo, hay veces que el mundo es un pozo sin sabores, es como, no hay nada y sin embargo me muevo, o sea, para mí el scrit en ese disco es esa rola porque es como, como la nada, son puros covers, no hable nada en este disco, no hice nada, o sea realmente te digo realmente es me estoy moviendo no se como, ni para donde, ni porque y sin embargo es un disco muy optimista no, es un disco mucho más alegre, melódico, popero, no es resentido, habla de música, habla de comida, de leche agria, cosas así súper insignificantes yo siento que es un disco mucho más, como que te perfila a algo lindo”.*

Lalo: *“ya ahora las composiciones hablan de un poco más de esperanza o sea de esperanza de que las cosas van a estar mejor y de que las cosas que han pasado han pasado porque así tenían que pasar y que yo no tuve nada que ver en ese rollo en los estados sino que simplemente fui un, no un marino al agua”.*

En el caso de Jessy, conforme avanza el tiempo y el hecho de cantar canciones que en un inicio se identificaba, dado el momento individual que atravesaba, y pasar a cantarlas años después en otro momento individual diferente, crean un conflicto por el hecho de y no coincidir con lo que se escribió primeramente.

Jessy: “raro porque muchas de las canciones que canto ahorita ya no coincido con lo que escribía en ese tiempo entonces tengo como conflicto no así a la hora de cantarlas como que, por ejemplo ya dijo me gusta y me encanta el sexo sin amor pues la verdad es que ya no, eso ya no aplica en mi vida, que curioso, la verdad me da mucha risa pero ya no, además digo que es imposible”.

Jessy: “ahora siento que más bien como que el mensaje viene más como en la forma en la que yo miro a la gente cuando estoy cantando y ellos me miran a mí, o sea como la conexión que hay entre el público y el grupo o sea como que trasciende las palabras, por lo menos eso es lo que me gustaría que pasara no”.

Como medios de influencia y líderes, la búsqueda de alternativas para librar este conflicto los lleva a centrar su interés en cuanto al factor de la actitud. Bajo esta estructura, la palabra con la que ya no están de acuerdo, es remplazada con dicho factor buscando compensar dicho conflicto.

Jessy: “como que ya no importa lo que estamos diciendo y en muchas ocasiones en la mayoría de las relaciones humanas pasa así, no es tanto lo que estés diciendo sino como lo estés diciendo... no es como que importa la palabra es así la actitud que tienes cuando lo estas diciendo y creo que eso definitivamente trasciende ya la letra”.

Jessy: “yo creo que ya la letra ya esta hecha, ya no puedo cambiar la canción porque la gente ya se la sabe pero cuando yo siento así de hay se me pone chinita la piel cuando las oigo cantar así la rola y ellas me ven así como de, con cara de loca de que chido muchas gracias, creo que dices ya lo dijo todo”.

SIMBIOCULTURA

Parte de la identidad de estos cantautores es definida en cuanto se encargan de mezclar elementos culturales de nuestra sociedad, con los elementos básicos de lo que es el rock en general. Para el caso de León, Charly y Lalo, la necesidad de recurrir a dichos elementos es porque estos expresan la identidad que posee cada uno. El amor, las ideas hacia lo patrio es conjuntado con la categoría de juicio de realidad. Dicha fusión de elementos pareciera presentarse de manera más emotiva en cuanto las circunstancias que rodean sus procesos no maneja un discurso que presente un marco ideológico social.

Sin embargo, para el caso de Lalo y Charly, la conformación de su identidad tiene un conflicto en cuanto estos dos elementos no pueden ser conjuntados en un inicio, lo cual los lleva por un proceso de búsqueda y aceptación hacia el género y la misma cultura.

Un elemento cultural es el que hace mención Jessy en cuanto el uso de la virgen en la playera de Lora. Para ella es un elemento representativo que generaliza a la cultura mexicana.

Jessy: “como que la virgen que usa Lora en su playera ya no es el símbolo de la Virgen María ya es otra cosa, no, es como una especie de bandera de México”.

Para el caso de Lalo, los elementos culturales vienen a utilizarse en cuanto a la forma de vestir que se utiliza en el escenario. Primeramente es objeto de negación en cuanto esta es propuesta por una persona que influye en su formación como cantante.

Lalo: “el Chicho Arau tuvo mucho que ver conmigo porque el me decía mira guey es que tu debes de hacer este rollo ponte un sombrero viste de calzones de manta y yo hijo de la chingada si ando huyendo de la pinche imagen de indio hijo de la chingada y tu me quieres vestir igual, no guey es que esa es tu identidad guey y la chingada”.

La influencia de Arau en Lalo es evidente en la medida que lo convence a utilizar una vestimenta que contenga aspectos culturales, en este caso de indígenas.

Lalo: “compramos unas camisas de remate ahí en las calles de Izazaga unas camisas brillantes como las que usaban las marías y nos pusimos un sombrero, me acuerdo que esa vez fuimos a tocar al centro cívico de Ecatepec el pinche lugar hasta la madre, cuando la gente nos vio que nos subimos con sombrero y con esas pinches camisas no, fue un pinche desmadre sin tocar una sola nota”.

La atención que se percibe por parte del público es el primer contacto, en cuanto el concepto de la vestimenta que portan es un elemento ajeno a la cultura del rock. Los elementos que compensan la aceptación y posterior influencia van vinculados con el comportamiento y la actitud que se desprende.

Lalo: “con esa imagen y cuando empezaron a oír la música que traíamos y la fuerza que traíamos no cabrón, has de cuenta que ahí fue el acabose, dijimos yo me dije ahí que tanta razón tenía este cabrón en ese sentido esto es lo mío no debo de apenarme porque a mi el pedo de usar sombrero pues era un pinche pedo pues de paisano de indio o sea algo que nos han enseñado a avergonzarnos de nosotros mismos de nuestras raíces”.

La identidad en cuanto a las raíces culturales indígenas es un objeto de discusión, en cuanto hay una negación primeramente. A través de la aceptación por parte del grupo, en este caso roqueros, es una ayuda para aceptar la identidad a nivel individual. Para el caso de Lalo dicho proceso le lleva a conformar su identidad con elementos culturales propios.

Lalo: “cantando esa madre y luego con el sombrero no era un, era como un contraste y yo me cagaba de la risa de la cara de la gente y me encantaba como se reía la gente de las tonterías que cantaba entonces a partir de ahí has de cuenta que empecé a tener un poco más de identidad de empezar a utilizar el rollo de lo mexicano como una parte de mi”.

Una vez superado el conflicto cultural, la necesidad surge en cuestión de transmitir dicha identidad cultural hacia el género, siendo ellos los medios de influencia. Ahora el círculo es presentado de modo inverso, de lo individual a lo colectivo.

Con Charly el conflicto cultural a nivel individual también se hace presente. La identidad del rock y sus orígenes ajenos a nuestra cultura hace que se presente dicho conflicto. Para Charly, este se presenta en cuanto los orígenes contienen una fuerte carga emotiva.

Charly: “Te decía que yo tenía conflictos de origen de identidad precisamente porque me considero muy mexicana muy mexicano rescatando más que nada mis raíces o nuestras raíces igualmente tuve que entrar en conflicto para entender para saber mi pasado y para encontrar mi futuro”.

El hecho de que el rock provenga del extranjero es lo que lo lleva a entrar al conflicto en cuanto estos dos elementos primeramente no pueden ser conjuntados.

Charly: “si soy de aquí o soy de allá o que chingados hago aquí o de donde soy porque si soy tan mexicano tan mexicana porque ando tocando rocanrol anglosajón o de influencia anglosajonas”.

La resolución del conflicto viene en cuanto los elementos culturales y extranjeros son eliminados del marco conceptual adquiriendo el concepto de tierra y dios para la resolución a este.

Charly: “es que entiendo que no soy de aquí bueno si soy de aquí pero soy mestizo ni soy de aquí ni soy de allá entonces hay que creer en dios si no puedo creer tanto en la madre tierra bueno en la madre tierra si en el viento en el fuego eso ya nos lo quitaron hay que creer ahora en dios porque hay que creer siempre como humanos en alguien superior”.

Un elemento cultural que pretende poner en sus actuaciones es la danza. Esta tomaría nuevamente características de innovación en cuanto es poco usada dentro del género. La idea es utilizarla a corto plazo en dichas presentaciones.

Charly: “tenemos pensado la danza, la danza mexicana, la mexicana pero todavía nos falta”.

El patriotismo es inculcado de manera emotiva como en el caso de León.

León: “me gustaba apoyar a los grupos mexicanos, era bien nacionalista yo”.

La búsqueda de alternativas diferentes que puedan introducirse dentro del género, es producida a través de la necesidad de retomar elementos culturales que puedan innovar dentro del género musical. Para el caso, León presenta discos experimentales en los cuales se pretende introducir el elemento de la innovación.

La innovación en la música es buscada a través de hacer lo que ningún otro está haciendo. Dentro del contexto cultural mexicano, el sentimiento por la fiesta como característica de personalidad es retomada de forma experimental en uno de los discos de León.

León: “ya después saco el pulquetas que ese disco es experimental y a la vez también me vale madres e invito a Arturo Huizar de Luzbel invito al cantante de rose bar, al cantante de la rose a todo el rebel'd punk a Felipe Chacon de Leprosy, a Lalo Tex, entonces es algo innovador dentro de nuestro pedo, ya lo habían hecho en los setentas uno que se llamo Lucifer llamo a un chingo de varios grupos entonces esto yo lo hago, siento que es innovador porque no lo estaba haciendo nadie”.

El punto de encuentro en común, las ideologías de los participantes, la identidad, el ambiente y otros factores contribuyen a que el mencionado disco influya en cuanto es manejado de manera espontánea e improvisada.

León: “fue una borrachera de puros músicos saco ese casete con Denver y así, si vende, pero no es un hitazo nada más lo vendí así, si guey, una pinche borrachera nadie lo había hecho de ahí esa influencia para que Denver saque después una serie de discos que se llamaba la bohemia del rock o algo, algo prefabricado que ya fue háblale a aquel, háblale a aquel, vénganse y hacen su desmadre y ya fue prefabricado y nosotros no, dijimos ya estamos pedos,

si, sale guey ponle a grabar a palomazos y ahora tu entras y así chin y bien pedos, ahí se oye como estamos chupando y todo, eso fue innovador para mi fue un punto más”.

Un elemento cultural que es usado dentro de la estructura musical, para la creación de otro disco, es el uso de la marimba. Esta es un objeto popular de la región sur del país. La innovación proviene en cuanto es un instrumento ajeno a los originales dentro del género.

León: *“voy a hacer eso el cábulas del rock es otro acoplado que hice de puras rolas cábulas ahí vuelvo a innovar algo diferente dentro de nuestro medio pero son puras rolas cábulas hago una con marimba y vuelvo a innovar, la estuve tocando en reactor y en TFL una rola con marimba que se llama quiero alcohol pues ya veras que las rolas que pegan no son de gran pensar no, quiero alcohol hey oh, lets go, tin, tin, tin, tin, marimba entonces voy a hacer un disco de pura marimba”.*

El uso de dichos elementos proviene de la ideología que pretende transmitir.

León: *“entonces pienso que ha sido mi ideología de rock urbano hacer lo que no harían y valiéndome madres si vendo o no vendo”.*

PROYECCIÓN UTÓPICA

La historia de abusos, represiones, conflictos por parte de las autoridades y gobiernos en la historia del rock, lleva a reconstruir fragmentos que son complementados por las experiencias que tiene cada cantautor a lo largo de su vida. Desde el momento en el que ellos se perciben como líderes a través de su música, también los lleva a considerarse como figuras de autoridad, dados los años que tienen de estar en lucha en el medio.

Esto mismo los lleva a opinar y ser críticos de lo que ocurre actualmente en el medio; las formas en las que cada uno percibe la realidad del género y visualiza el futuro inmediato que tiene, parte del concepto, la ideología, los problemas sociales, económicos, de identidad y

demás factores que ellos vivieron personalmente, lo cual los lleva a reconstruir la realidad inmediata a través de éstos elementos.

Lalo: *“mi visión es la siguiente hay una generación bastante complaciente o sea complaciente en el sentido de que sabe donde está el varo, el varo es a toda madre, el varo no es que corrompa a la gente sino que saca tu verdadera esencia no, entonces esa gente que ahora se dedica a ese rollo tiene un compromiso consigo mismo más que con la gente o con el entorno social”.*

León: *“yo si vaticino que si va a valer madres la onda, van a tronar muchos grupos, ¿quienes van a salir adelante? los que están en medio, porque los que están arriba están cobrando un chingo y los de en medio que cobran más o menos, los de abajo va a subir en medio y es un ciclo y haber si hay de abajo porque, bueno de abajo siempre hay y los que hay con pedos y tienen para pues si pero los de arriba si va a estar cabrón o van a tener que bajar los chones para cobrar y mantener es lo que siento, si ellos cobran menos entonces todo se va a ir para abajo, cuando pasamos Vago, Bostik, Liran Roll y Haragán en esa época en 90 desaparecieron Dug Dugs, Nuevo México, Enigma, y x, entonces parar, fueron a acomodarse y ahorita a lo mejor lo que pasa es eso”.*

Charly: *“todos quieren irse por ejemplo en cuanto a los músicos, los grupos, a lo que se vende, a lo que te deja billete, ya sabes que los que se vende, lo que te deja billete no lleva a nada profundo es puro como moda no hay profundidad no hay nada que te pueda dejar que pueda ser cultural el rock entonces tanto los grupos como las disqueras como los empresarios nada más están queriendo comer el rocanrol de una u otra forma”.*

El aspecto económico es un factor determinante para estos tres personajes, dado que es presentado como uno de los problemas por los cuales el género del rock urbano se ha estancado. La percepción actual que tiene cada uno, se enfoca en la generación de roqueros que empieza a sobresalir en los medios (30 años hacia abajo). Esta generación es tomada como “falta de compromiso” para Lalo, o una simple “moda” como ocurre con Charly. Para el caso de León, los ciclos estacionarios de las bandas, es producido nuevamente por los intereses

económicos. En base a esto, las críticas sociales y contestatarias se van perdiendo puesto que el género es visto como negocio; tanto de las bandas como del resto de las personas involucradas en el medio (industria discográfica, promotores, etc.). Para los participantes ellos son percibidos como el problema.

Lalo: *“por ejemplo ves un puñado de idiotas que apoyan un movimiento que se llama tu rock es votar cuando creen que el rock lo pueden poner de rodillas al servicio de un poco de poder ¿a cambio de qué?, bueno a cambio de que voy a salir en la tele a cambio de que me van a pagar lo que voy a tocar en un concierto o sea a cambio de mi beneficio personal y pues es lo que yo a veces me choca un poco que es la falta de compromiso, no de compromiso de que esta viendo con lo que esta mal sino de compromiso consigo mismo forma de pensar no, de tu forma de tu bienestar”.*

Charly: *“no se venden porque cuando uno se vende es porque te dan un dinero y ellos no les dan dinero nunca pero si se venden porque se dejan llevar por el consumismo por la mercadotecnia no por la mercadotecnia sino por el consumismo de querer tener un lugar querer cobrar un billete así mismo sacrificando la calidad musical”.*

León: *“pienso que ahorita lo que va a pasar es de que van muchas bandas van a desaparecer ya no va a ser tan fácil llego con mi guitarra y ya me conecto y ya toco, va a haber más carestía, ya no va a ser tan fácil que se compren sus guitarras ya no va a ser tan fácil que se compren las cuerdas ya no va a ser tan fácil que vayan a ensayar porque ya tienen que chingarle más o ya no va a haber donde le chingues y van a tener que ponerse a robar no, o a cantar en el camión, ya de por si en el metro entonces todo ese pinche pedo esta va a apaciguar el movimiento, en general va a ser todo pero en el rock urbano estamos los jodidos carnal”.*

Charly: *en estas bandas te digo nacen y no tiene identidad, siento que no tienen identidad la neta espero que sean pasajeras”.*

Jessy: *“todo en el mundo tiene una parte todo susceptible de critica, de perfeccionamiento si quieres, de, a todo le podemos ver algo pinche, a todo, no, todo; podemos decir jah esto esta muy mal, hay estoy jodido, ah esto es horrible!, si uno quiere ver el lado de terrible le encuentra lo que sea, a todo, no se me ocurre nada que no, y lo mismo pasa en el sentido contrario si tu quieres ver algo bueno y eso, siempre puedes encontrar el lado positivo de lo que esta pasando y ya depende de lo que tu quieras pensar”.*

El discurso presenta un tipo de factor común, que es el individualismo. El beneficio que se pretende adquirir a partir de ver la música como simple negocio, les lleva a observar, que ese “beneficio personal”, como menciona Lalo, lleva consigo un problema con la identidad de los nuevos grupos que se deja manejar por el sistema. Las cuestiones económicas se antepone a las cuestiones personales de valores en una etapa donde no se tiene bien sustentada la identidad. Así mismo, estas situaciones económicas y sociales que se viven en el país, les lleva a percibir una realidad inmediata poco alentadora que puede propiciar problemas sociales como robos, violencia, etc., como en el caso de León, producido por la misma sociedad.

León: *“oyes una letra que no digo nombres, de ciertas gentes pero dices hay se oye a toda madre no que la chingada o tocan rock que cantan muy contestatario pero yo creo que es oportunismo y lo conoces hablas con el y oyes, no mames este guey no es neto, o ciertos punks y no digo porque cobran sino digo porque es que no son reales, cantan una cosa y hacen otra o ciertos gueyes que le cantan mucho a la mujer y por atrás se andan madreando a su vieja dices no mames guey entonces eso es no ser neto y al final no todo lo que es neto triunfa y no todo lo que chingue es calidad eso es bien cierto”.*

Charly: *“estas bandas que están surgiendo pues sin identidad la neta no tienen identidad nada más estas siendo infladas por las disqueras por los empresarios pues mientras estén pegando ahí los tienen pero nada más dejen de pegar, fun, van pa tras y el que sigue, me refiero al consumismo y a lo que es la moda o entonces este tipo de bandas nada más esta de moda yo siento así ojalá que así sea por el bien del rock”.*

Los diversos factores como el oportunismo, las necesidades económicas, la falta de compromiso, el individualismo, etc., son presentados como el abanico que obstruye al medio y los grupos de ahora son provistos de estos elementos. El capitalismo inmerso en la industria discográfica, a través de su maquinaria mercadológica y los intereses económicos que lleva de fondo, da como resultado el manejo y control en estas nuevas generaciones.

Jessy: *“a lo mejor ya no es tan contracultural pero si en eso me refugio en la tormenta para lo chavos, que yo creo que si, todavía, a lo mejor ya se institucionalizó, pero como que hay una parte que es, que no se puede institucionalizar no, es como, mmm, no se que otro ejemplo haya de algo que se haya institucionalizado pero que siga siendo como, es que yo creo que todo es así no”.*

León: *“que los urbanos ahorita, ciertos grupos, la balada con distorsionador, y ese guey pegándole pun, pas a todo lo que da y pinche requinto acá fun, fun, y el de la vocecita ¡ah si mi amor te quiero yo! Y córrele la misma vocecita tocada con diferentes requintos pero es lo mismo es la moda esa es la realidad del rock no vamos a tener a unos grupos ya más contestatarios más realistas”.*

La forma en la que es presentada la música rock en estos tiempos, es percibida de acuerdo a las necesidades mercantiles, que se basan en temáticas de amor, esto mismo propicia que la misma cultura se vaya perdiendo y se deje de lado temáticas más contestatarias. La visión inmediata del rock con esto, es la perdida contracultural.

León: *“ellos no nacieron con los problemas que yo aparte la situación económica ha sido otro pedo no, antes el país estaba mucho mejor no éramos tantos cabrones y no estaba tan saqueado y ahorita ya esta ya casi en la pinches últimas ya se lleva hasta el pinche agua esos culeros de arriba entonces se va a poner más cabrón”.*

Jessy: *“la de ahorita por ejemplo grupos como Nos llamamos y todos sus amiguitos y contemporáneos son una generación emotiva no, tiene como canciones mucho más profundas*

con composiciones más elaboradas que sus letras son como despectivas y son como mucho más en esa onda igual roqueros pero como más en esa onda”.

Esta pérdida contracultural y contestataria, es percibida dadas las comparaciones entre las problemáticas sociales actuales y las vivenciadas en otros tiempos por ellos mismos, dada la manera en que cada uno de ellos se enfrentó.

Léon: *“acá criticamos allá a los fresas como quien dice y pues están más cabrones, el Ska, pienso que si tiene más ideología dentro más de lucha oyes panteón oyes la rola y dices a huevo esa es la realidad y pues si tienen sus hits de moda y todo no pero dicen esta más neto que acá de este lado, acá puro bésame o porque me dejaste o no te vayas y yo pienso que ahorita ya viene el cambio no hay que echarle más este pues no se es parte el show, calidad, ingenio y frescura para no hacer lo mismo”.*

Charly: *“es lo que se ha perdido el rock, el rock ya nada más habla de lo que esta saliendo ahorita, amor, puro amor, y coverear; covers que ni siquiera son de rock. Entonces, te digo, mucho antes de componer algo, que se hable de lo que se esta viviendo, y hacer conciencia como de diputados y senadores, pues cobran 20 mil pesos en una semana y eso es un billetote. Entonces, muchas cosas, muchos temas”.*

A través de la música se perciben las realidades actuales del género, las temáticas, que como menciona Charly, ni siquiera forman parte del género, muestran también, la falta de ideología por parte de quienes tocan. Por tanto, la falta de ideología junto a la falta de identidad son los dos elementos básicos que perjudican al género.

Charly: *“Hasta los 11 años, 12 hasta los 17 tienen una cierta identidad que te la forja quien la familia los padres el entorno social hasta que tu empiezas a forjar otros ideales otros pensamientos es cuando empiezas a formar tu identidad completa con lo que te enseñaron en tu casa, con lo que te enseña la sociedad y lo que tu piensas de lo que tomas o retomas, lo que tu quieres no entonces en este caso es lo que te digo estas bandas son de chavos son chamacos de 24 años que pues están formando su identidad apenas o mal formándose no tengo idea*

entonces es falta de identidad es falta de identidad porque no puedes estar covereando baladas que no son ni de rock ni de la generación de este momento es una tontería es una porquería es ensuciar el rock”.

León: *“el cambio viene, el cambio y ojalá el cambio no sea que California Blues, Tres Vallejo, Toma dos, los baladeros toman el poder entonces si (abajo) ya seria grupero, gruperoockero, que es la música eso, ya ves las voces y ya no hay mucha diferencia entre un Toma dos y un Temerarios, o sea no digo que este mal porque a mi me gustan algunas de Tres Vallejo el chavito pero te digo ya no es rock ya te subes a ver a un Lisandro de América un Palito Ortega hasta un Juan Gabriel oye a Toma Dos con mariachi lo pones en la Z y dices que es Juan Gabriel”.*

Los espacios que ofrece el rock son tomados como simbólicos, pues no dejan de perder el fin inmediato que ha representado a través de su historia. Sin importar las circunstancias y los problemas que aquejen al medio, estos espacios representan alternativas de orden simbólico y psíquico.

Jessy: *“la gente que va al Vive Latino si siente que entrando en el foro Sol y entras y están tocando esas bandas esta en un lugar que es un espacio libre y autónomo como la UNAM no, o sea si se sienten ahí refugiados, se sienten lejos de las autoridades, lejos de los padres, en un espacio como yo me sentía cuando estaba desierta no, pues si a lo mejor en mi casa no todo esta muy bien, a lo mejor, no se, lo que sea, pero si yo metí y pago mi boleto me puedo pasar el día entero oyendo bandas y estando con gente con la que me siento a gusto, me siento en la bola soy feliz y me siento como parte de algo”.*

Así mismo, algunos de ellos, como en el caso de Charly presentan una alternativa de cambio a través del apoyo económico en las presentaciones; o en el caso de León, que cuenta con un estudio de producción y presenta igualmente facilidades económicas; Jessy presenta a través de su música una alternativa en cuanto a la ideología que pretende transmitir para su público.

Charly: igualmente cultural apoyando grupos que no ofrecen nada de nada ningún fin, ninguna cultura, ninguna ideología chida entonces yo también en ese aspecto quiero apoyar no y siempre lo he tratado de hacer apoyar y tratar de no cobrar muy caro hacer una buena producción hacer un buen equipo decente cumpliendo con el cartel y tratando de no invitar a algunos que no valen la pena entonces este estoy en eso y te digo en algún momento lo hice el querer cobrar y querer sacar un billete y me di cuenta que la neta así no es si yo tengo equipo y tengo producción para tratar de aportar algo al rock pues porque no aportarlo y este no cobrar tan caro y tratar de alivianar a las bandas que siempre somos las más jodidas a la hora de que no tenemos un disco grabado”.

Jessy: “es tanto miedo ser una mujer rebelde porque sientes que te vas a perder en la rebeldía y que te vas a desquiciar y que vas a perder la vida o que vas a llegar de vieja a amargada, loca, resentida, eh, triste, envejecida o sea, quiero, yo quiero que ya deje de pasar eso, quiero que las mujeres dejen de tener miedo de crecer y de envejecer y que las mujeres dejen de pensar que a los treinta se acaba la vida, yo crecí pensando eso y fue horrible tenia como crisis de la edad espantosos, quiero que, si quiero como que el mundo empiece a ver que las mujeres a los cincuenta están poca madre, de los setenta también, también los hombres obviamente, pero siento que las mujeres se les a pues obviamente hecho a la idea de que si no eres bella y joven ya no tienes vida y pues yo quiero dar otro ejemplo habrá quien lo agarre y quien no si es que me pasa pero pues si al final de cuentas termino siendo lo que mi mamá me enseñó no pero espero superarlo espero superar la teoría y dejar un bonito ejemplo para las chavas que me siguen”.

La realidad del rock urbano presenta la diversidad de problemas que tiene el género, la opinión que da en su discurso cada cantautor, bajo la forma de lideres y figuras de autoridad, les lleva a recrear escenarios inmediatos para el futuro del género. Se hace evidente la necesidad de factores tanto económicos, como ideológicos y de identidad. Cada factor no puede tomarse como separado sino trabajarlo en conjunto. Aún así, el futuro se presenta como alentador para el género.

Charly: *“de una forma u otra tienes que tener cierto estatus para poder abarcar si es un grupo pequeño por más que traigas una ideología no vas a dejar mucho tienes que tener ahora si que el poder de poder llegar a mucha gente y esto te lo da pues el éxito del grupo teniendo un éxito hay forma de llegar a la banda más fácil”.*

Jessy: *“que ojalá les pueda dejar algo es como háganlo, no importa si esta bien o mal hecho no, habiendo ensayado cosas aunque suene raro, aunque suene feo, aunque suene demasiado alborotado, aunque sus mamas piensen que es como pues no se, como demasiado rebelde para sus ideas, aunque piensen hay que van a decir los vecinos, sabes o sea lo que yo creo es que ya quiero ver esta generación hacer sus obras, quiero ver a las chavas que son mi publico hacer sus rolas, sus bandas, hacer cosas más alocadas no”.*

Las circunstancias sociales actuales denotan una generación marcada por lo emocional. Las canciones afectivas son las que marcan el tipo de emoción que constituye a dicha generación.

León: *“el asunto que se llama rock urbano son baladeros, baladeros, porque hay una necesidad de sufrir, una necesidad de olvidarse, de cantarle al amor eso, ya no hay la conciencia que había antes de ver los problemas sociales, no hay ahorita, a menos los grupos punk o algunos grupos metaleros, no se Leprosy tiene”.*

Sin embargo, los factores sociales terminan siendo los mismos que ha venido presentando a lo largo de su historia.

León: *“te digo que no, hay mucho rompimiento, inestabilidad, falta de profesionalismo muchas cosas, desmadre y todo el rollo y la situación sobre todo económica que este rock, este rock no da para que vivas cómodamente”.*

DIMENSION AFECTIVA.

La necesidad de afectos en el desarrollo del hombre es necesaria en el proceso de su vida, y es provista a través de una figura (sea pareja, padres, hijos), donde se crea un entretejido proceso de relaciones interpersonales y psíquicos que le permitirán a la persona tener un equilibrio

tanto emocional como cognitivo. Sin embargo, dicha búsqueda requiere de un proceso a través del cual el individuo pasa por una serie de etapas en las cuales dichas búsquedas resultan complejas ocasionando conflictos y desequilibrios emocionales como cognitivo que llegan a traspasar el plano intraindividual hasta afectar diversas áreas sociales (profesional, social, familiar).

En el análisis de este proceso se crearon dos subcategorías en las cuales se analiza la forma en la que los participantes llevaron dichos procesos hasta su vida presente. La primera de ellas es la Unidimension.

A) UNIDIMENSION.

La familia, la pareja y los amigos influyen directamente en el desarrollo del individuo. Pero el grado afectivo y emocional que le proporciona un individuo a una persona en particular, atribuye diferencias significativas al resto, en cuanto le proporciona un valor. Para el caso de la presente subcategoría, se intenta analizar la necesidad de afectos relacionados por cada uno de ellos a dichos personajes, en alguna etapa determinada de su vida y que influye tanto en su desarrollo como en la relación con su música.

Las diferencias en cuanto afectos esta encaminada por las necesidades emocionales que vive cada uno en un lapso de tiempo. Dentro de la variedad de relaciones interpersonales, los círculos sociales centrados en la familia, la pareja y los amigos constituyen las tres líneas que influyeron en cada uno de ellos.

La necesidad de afecto, para el caso de Jessy, refleja un patrón común desde su infancia, donde, ante la ausencia de cariño de parte de los padres, se busca dicha compensación en la figura del abuelo, como refleja la categoría de conflicto de género. Pero dicha búsqueda, después de la muerte de éste, se da a través de los amigos. Para el caso, son sus amigas las que compensan dicho equilibrio emocional, marcadas sobre todo en las diversas etapas de la escuela, pero a su vez, terminan siendo relaciones conflictivas.

Jessy: “cuando muere mi abuelo, en Ceci es en quien encontré una onda de cómo que nunca me juzga, y esa chava, hasta la fecha..., siempre me hace sentir eso, como de que yo siempre estoy bien”.

De todas las relaciones construidas a lo largo de su vida, Ceci es la única persona con la que todavía existe una relación. Ceci es la persona que marca la figura de sustitución cuando muere su abuelo, compensando las necesidades y fortaleciendo vínculos afectivos.

Jessy: “pues en la secundaria Alma e Ingrid se cambiaron de nombre y de cuerpo y se volvieron Mónica, Vanesa y Claudia que eran las chavas más, uno de los grupitos de las más populares del salón no”.

Las relaciones conflictivas comienzan a partir de la etapa de secundaria y preparatoria. En la escuela, dichas interacciones buscan de manera inconsciente el conflicto, vivenciado desde la figura materna, en cuanto se busca una dependencia hacia las personas.

Jessy: “En la prepa ves esos mismos que eran Ingrid y Almita y después fueron Vanesa, Mónica y Claudia, en la prepa fueron Mónica y Laurita. La misma historia, la misma, así dos chavas las más populares del salón, las más fresas”.

Jessy: “yo era como la hippie de ellas tres, tuve muchos pleitos, mucha tensión, pero al mismo tiempo como una especie de, como una amistad completamente, bueno no completamente parasitaria, pero muy así dañada, no”.

Dentro de la etapa de la Universidad, se da el encuentro con las amistades que posteriormente formaran las Ultrasónicas, primer grupo de Jessy y donde se vincula el gusto por el rock.

Jessy: “esa relación que primero fue Ingrid y Almita, luego estas otras chavas de la secundaria, igual en la prepa, en la universidad fueron las Ultrasónicas pero era muy raro porque ellas eran una mezcla entre Ceci y estas otras amigas pero al principio no eran”.

En esta etapa, las relaciones afectivas están más vinculadas con la figura de pareja. Los espacios geográficos comienzan a relacionarse en cuanto al gusto hacia la música. Las relaciones sociales construidas en esta etapa son más identificadas en cuanto a gustos e ideas. La música es una referencia que comparte con su novio.

Jessy: “terminando la universidad terminaron las Ultrasónicas, y así como para terminar esa etapa me embarace, entonces tuve mi primer encuentro con la realidad”.

Jessy: “de mi novio, siempre hubo problemas, no, y, por ejemplo, cuando empecé a andar con este chavo, para empezar él tiene cuatro años menos que yo, entonces imagínate yo tenía 23 y él 19, no, era un niño”.

La relación de noviazgo entra en conflicto en cuanto se presenta el embarazo de Jessy. La diferencia de edades, los objetivos y necesidades inmediatas, la situación económica, los padres y demás factores desembocan en un aborto como una forma de responder a dicha situación.

Jessy: “cuando paso lo del embarazo tuvimos muchos problemas él y yo porque él era muy niño. Entonces no sabía cómo responder, y yo estaba bien pendeja y no sabía cómo responder tampoco”.

Jessy: “pues la decisión que así que tomamos fue de yo no quiero tener un hijo, no. O sea, ni queremos ni podemos en este momento; o sea, no, gúey no, y al decidir eso fue muy fuerte para mí porque no nada más así de que hay voy a matar a un ser vivo ni nada, no era nada más eso, sino cómo enfrentarme por primera vez en mi vida a esta situación en la que uno toma conciencia”.

Jessy: “yo tuve que pedir y él no me ayudó, y me puse como loca y nos peleamos mucho, y al final, pues terminamos. Seguimos, pero ya muy lastimada la relación con eso. Ahí empezó como el deterioro, duró cuatro años el deterioro, pero ahí empezó a deteriorarse la relación”.

Otro elemento que se presenta en la relación es el uso de drogas, dadas las adicciones de la pareja.

Jessy: “lo peor de todo, era súper pacheco, así, cañón. Entonces yo empecé, obviamente a usar marihuana y no sé si mis papás lo notaron”.

La dependencia hacia la figura de la pareja es canalizada por las relaciones de amistades presentadas desde su infancia. Dichas figuras buscan ser sustitutos tanto del abuelo como de los padres. En primera instancia, la madre se convierte en una búsqueda inconsciente a través de los amigos.

Jessy: “cuando me volví dependiente de un hombre como que se huyó, mi problema siempre era con las mujeres, pero en este caso las mujeres que me había llevado era como hombres, no”.

Cuando termina la relación de noviazgo, la situación de conflicto es presentada con la reincorporación de Jessy a las Ultrasónicas. Esta etapa centra los intereses en cuanto a la pareja y las amistades.

Jessy: “con ellas al principio si era muy creativo, técnicamente, nada más nos veíamos para tocar y para hablar de discos y para hablar de libros y para hablar de grupos, no, no había en esta relación, al principio, no había problemas. Entonces, toda la universidad estuvo bien chida porque no hubo esa relación problemática con las mujeres”.

Jessy: “fue muy raro como me metí en esta relación, todo esto que se había venido sembrando desde la infancia, esta relación, ahí, puta, se volvió, es como que, quitarte todas las defensas que tenía de mis pensamientos anteriores, y todavía no había instalado las defensas de los nuevos. Entonces, fue como horrible, en una de esas, ya terminando de grabar el disco, a la mitad de la grabación del disco, empiezo a pensar todos los días como formas de suicidarme”.

El círculo social de esta relación es presentada a través de las adicciones. Las estrategias empleadas en las relaciones anteriores no son suficientes para desenvolverse en una situación como esta.

Jessy: “cuando llego a México con las Ultrasónicas yo venía en ese patín y ellas están en otro periodo, o sea, Jeni viene llegando del gabacho, la, cómo se dice, como que la expatriaron, la rebotaron porque estaba en la cárcel por prostitución y tráfico de drogas, estaba pesando cuarenta kilos, estaba así, en el colmo, así como en la cumbre de una adicción, terrible por la heroína, traía así los brazos completamente desechos de heroína. Ali estaba también en la cumbre de la adicción, esa vieja sí se fumaba como medio kilo de marihuana en la mañana en una semana, tomaba como un six de cerveza diario, fumaba dos cajetillas de cigarro diarias y yo estaba vegetariana”.

La impotencia de responder al medio origina en Jessy un problema a nivel individual, donde las ideas irracionales le llevan a pensar en el suicidio. Las estrategias utilizadas por las integrantes del grupo, los medios de persuasión y demás influyen en el autoconcepto y la autoestima de Jessy. Es un ambiente agresivo propio de las adicciones.

Jessy: “el peor problema en el que me he metido en mi vida, porque como que mi filosofía y la de ellas fue, o sea, yo no tenía la capacidad en ese momento ni en entrenamiento porque era imposible para defenderme de nada, no, pero al mismo tiempo baje completamente la guardia, entonces, ellas estaban como buenos adictos como en un comportamiento abusivo, no, me robaron todo lo que pudieron, me quitaron todo lo que pudieron, yo termine absolutamente confundida. Así que llego un punto en el que yo, neto, ya no sabía cuánto valía”.

En el caso de León y Lalo, la necesidad de afectos es buscada a través de la figura de pareja. Para el caso de Lalo, el anhelo de tener una pareja es facilitado en la medida que consigue su primer disco. La música es un medio para acceder a dicho anhelo.

Lalo: “a mi se me seguía dificultando el rollo de tener una mujer pero ya con esa ayuda de nuestro primer disco y la fama y todo ese rollo pues se me facilitaba mucho las cosas porque entonces las mujeres empezaron a declarármeme a mi en lugar de que yo las buscaras y eso fue de poca madre hijo, empezar a vivir las relaciones amorosas de la forma en como, pues el hambre de tener cierta edad y haberte privado de ese manjar entonces de repente empezar a vivir relaciones torcidas no”.

La búsqueda de una pareja sentimental los lleva a idealizar un concepto en cuanto al amor, y conforme vienen los rompimientos, la falta de herramientas para enfrentar dicha situación se hace evidente. Las parejas sentimentales buscan en ellos una satisfacción en cuanto son vistos como objetos. No importa los sentimientos y emociones que puedan tener.

Aun así, la búsqueda del ideal es constante en cuanto se hace necesaria la opinión de la pareja hacia ellos, como ocurre con Lalo. Para el caso de León, dicha búsqueda lo lleva a tener varias relaciones.

Lalo: “torcidas en el sentido de que no entendías como era el juego del amor entonces te clavabas como el borras no, vinieron los descabros sentimentales, empezar a sacar toda la infinidad de carencias que necesitaba de una mujer que te dijera si estas bien guey, eres un chingón y las mujeres lo hacían al principio pero ya cuando se hartaban de ti te decían eres un pendejo guey”.

León: “me enamoraba de la primera y después ya salía la otra y ay y yo era así muy enamorado y pero si las quería yo a todas hasta la fecha este si las quería, les tenía yo un cariño a todas y a ninguna porque no me daba yo gusto”.

El concepto de idealizar una pareja conforme a los gustos de cada uno, reconstruye una serie de pensamientos y fantasías en torno a la pareja. La imagen que tiene en este momento es un factor que cobra fuerza en cuanto parte de la identidad y gusto al género es traspasada a dicho ideal de la pareja.

León: *“cuando me clavaba pues si me clavaba chido y a todas las quería pero llegue a clavarme y si ya no me pelaban y por lo mismo no de ser roquero y ya yo a llore y llore y ya a la chingada me ponía a llorar ya se me quitaba y la que seguía pero nunca tuve una chava como yo la quería así, no, no la encontraba, luego creí encontrar una y fue como más cañón”.*

Lalo: *“hace mucho tiempo me pase tratando de buscar a la mujer ideal o sea y obviamente como lo dice la palabra no existe”.*

Lalo: *“nada más vas a buscar algo parecido a lo que tu consideras que es ideal y de ahí te vas a dar cuenta que más bien tu no vas a lograr que las circunstancias se adapten a lo que tu en realidad eres sino que tu tienes que adaptare a las circunstancias entonces cuando yo ya se esa verdad dejo de buscar afanosamente ese puerto seguro”.*

Al encontrarse con dificultades para encontrar dicho afecto aparecen sentimientos y emociones negativos. Estos procesos emocionales tratan de solucionarse a través del uso de estimulantes. El alcohol y las drogas son medios para expresar las emociones que por si solos no logran. Dicho acercamiento es vinculado en la vida de los cuatro cantautores y en las etapas donde emocionalmente hay conflicto y desequilibrio. Con Jessy ya se vio dicho acercamiento.

Para el caso de Charly, la emoción que abunda bajo dichos estimulantes es el coraje, mientras que para Lalo, el alcohol es utilizado para percibir una falsa realidad mientras que las drogas controlan dichas ansiedades.

Lalo: *“venia el sufrimiento y todo ese rollo entonces andas cayendo en una vorágine de drogas y de alcohol sobre todo entonces el alcohol a veces me ayudaba para sentirme más grande de lo que en realidad era las drogas me servían para calmar esa ansiedad y esa desesperación por no obtener lo que yo quería en otros ámbitos de mi vida”.*

Charly: *“cuando estaba alcoholizado era coraje todo era pinche coraje todo mal pedo y después la cruda al otro día era pinche depresión bien cabrona chillar y sentirme bien”.*

horrible carnal pasaban dos tres días antes de que llegara el fin de semana y vamos a chupar otra vez y alcoholizado era el coraje”.

Para el caso de Charly, el patrón del alcoholismo es conjuntado con el factor emocional que vive, producto de la muerte de su padre, desencadenando una fuerte depresión que posteriormente tendría que ser ayudada a través de terapias.

Charly: *“eso fue lo que me hizo caer tan cañón no solamente por mi alcoholismo y por mi depresión sino por las culpas yo sentía culpa de mi padre de que el se hubiera matado no entonces ese fue el pedo real de mi depresión”.*

La búsqueda de un ideal y no encontrarlo, provocan vacíos en cuanto la vida profesional y familiar no satisfacen las necesidades que se buscan a través de la pareja. Las necesidades de comprensión, de identificación hacia el género y la música, son algunos pensamientos que se pretende en dicho ideal.

Lalo: *“en el terreno donde yo buscaba el amor de una mujer o eso era lo que yo pensaba no encontraba satisfacción, y si a lo mejor las chavas me hacían el sexo oral y otras chavas me besaban y me decían que me querían yo me las llevaba a la cama, pero y qué, si de repente ya salía yo en la televisión y decían, no, hay esos gueyes la llevan, después de estar abajo decían: no manches, es la mejor banda de México, Tex-Tex, el mejor guitarrista de México Lalo Tex, bueno si, pero y qué”.*

En el caso de León, la búsqueda de una pareja y una estabilidad emocional lo llevan a juntarse desde una temprana edad. Sin embargo, el ideal viene en relación con el gusto hacia el género, por tanto, entra en conflicto una vez que se marcan las necesidades individuales de cada uno, y la pareja demuestra poco interés hacia la música.

León: *“No duramos más de novios yo en prepa la conocí duramos no se dos o tres años y de casados yo creo que como uno, uno y medio pero por lo mismo te digo el rock, el rock, no más bien, amor al rock ya lo traes eres un desmadroso”.*

Dichas situaciones, aunado al periodo profesional de cada uno, les lleva a expresar a través de sus canciones dichas vivencias, centrando la mayor parte de sus intereses en este tipo de temáticas, de amor y desamor.

Lalo: *“ya la realidad ya en el terreno de los hechos y es cuando tu cuerpo sale lastimado bueno más bien tu espíritu tu interior entonces ahí me encontré una serie de contradicciones e infinidad de cosas y fue cuando empecé a escribir canciones de desamor”.*

León: *“en aquel momento si he pasado gacho una relación que tuve, o varias que he tenido así de amores, tuve una en especial muy cabrona pues si este, si me dio en toda la madre pienso que monetariamente, mentalmente, el corazón, todo, todo me dio en la madre”.*

Como figuras artísticas, las relaciones interpersonales les llevan a encontrar situaciones en las que son vistos como objetos, ajenos a emociones y sentimientos por parte del público. El ambiente también influye en cuanto a través de su historia es visto para la liberación sexual, no para lo emocional.

Lalo: *“por otro lado gente que tu creerías que por ejemplo en ese caso de las mujeres yo pensaba quería que me quisieran como yo quería que me quisieran y no eran otros rollos para ellas yo era solo cotorreo o una forma de entrar a una tocada o una forma de llegar con otro guey que les gustaba”.*

Para el caso de León, con su primera relación tuvo una hija. Una vez separados, busca una nueva pareja repitiendo el mismo patrón en cuanto a vivir juntos pero además sobresale un ambiente de violencia, provocado tal vez por la insatisfacción en la búsqueda de dichas parejas. Con Charly y León, se deja de lado el rock dadas las condiciones emocionales que viven y no les permite enfocarse a otras áreas de su vida.

León: *“ya después conocí a otra morra vivimos juntos, llevamos una buena relación pero ya sabes no, que tu me pegabas, me hacia un pinche chilladero cabrón, te la crees, le empiezas a*

pegar y ya después también te vale madres, tenía yo una pecera y ya tu sabes que ahí, ahh y me aleje del rock”.

Charly: *“Fue cuando abandone la composición ¿Por qué? Porque yo ya no podía hacer nada si me entiendes, se siente bien culero carnal, a nadie se lo deseo carnal de caer en la depresión, pero aunada con una adicción esta bien cabrón es bien cabrón”.*

Dado que la agrupación de Lalo esta constituida por sus hermanos, la figura que el representa se ve cuestionada a través de dichas situaciones amorosas. Esto provoca problemáticas familiares en cuanto la situación denota un fracaso a nivel personal.

Lalo: *“para ellos fue un putazo porque fue un rollo como de una desilusión, o sea este guey que siempre había estado hasta adelante que nos llevo acá que nos llevo allá que hizo este rollo, chale como es posible que por unas viejas su animo decaiga tanto o sea si seguimos ganado lana pero el pedo no es nada más la lana el pedo es acceder a proyectos más cabrones guey (31, 32 años)”.*

El equilibrio emocional es provisto a partir de áreas tanto individual, de pareja, profesional y familiar. Si una de estas áreas representa un problema, el desajuste puede afectar al resto.

Lalo: *“empezar a sentir una especie como de derrota o sea como un fracaso como que ya no es lo mismo como que no estoy consiguiendo todo lo que yo quería como yo pensaba o sea el dinero no me llena guey las cosas que tengo no me llenan los aplausos de la gente no me llenan hay algo más adentro de mi que me hace falta”.*

León: *“termino allá me regrese acá, allá voy, vengo y voy y así estoy y este y no después te digo siguió otra relación tormentosa fue muy cabrona, era casada y yo si estaba enamorado y pues se paso de rosca y si me quede así”.*

Para Lalo, la pareja es vista como un elemento que complementa la forma de existir del hombre.

Lalo: “en esta etapa que hablamos el rollo era de el trago y de hablar de nuestra desgracias emocionales y desgracia sobre todo las relaciones de pareja..., lo mío como que crece el hambre como de tener algo sólido de tener algo, o sea es algo inexplicable no podría explicarlo con palabras como poderte sentir completo porque te das cuenta que cuando estas solo este te hace falta algo, o sea el hombre no debe de estar solo y con esto te estoy hablando de que necesita compañía, pero no la compañía de la gente que te adula sino una compañía íntima y no estoy hablando de sexo sino la compañía de otra media naranja de algo que te haga sentir completo, el hombre no puede estar solo”.

Un elemento que se presenta en esta etapa de su vida es la mentira. La comunicación con la pareja denota problema en cuanto es utilizada como recurso para acceder a dicha persona. El problema se sitúa en cuanto las dos partes hacen uso de esta, denotando un desinterés en cuanto al compromiso. Para el caso de Lalo, la mentira es una herramienta para evadir su realidad, presentada desde chico con los padres, en la escuela y ahora en las relaciones.

Lalo: “muchas veces con tal de lograr los favores o el amor de una mujer o la atención de una mujer pues era yo capaz de mentir infinidad de cosas y como tengo mala memoria pues un mentiroso debe tener buena memoria entonces continuamente caía en esas cosas y lo mismo mis parejas también me trataban de dar la mejor cara y resulta que era otro rollo entonces siempre fueron relaciones basadas en las mentiras”.

Los objetivos para salir del conflicto personal son buscados nuevamente a través de la búsqueda de otra persona, pero a diferencia de las relaciones anteriores, en el caso de León, cuando se sobrevalora a una persona en especial, los objetivos se trazan en la comparación con la vida personal de esta.

León: “Vivir, vivir así cosas sí, fue una relación bien pinche tormentosa y este andaba yo bien gacho de mi pedo pues de todo valió madres entonces llego un momento en que me doy cuenta veo las cosas y digo chale que pedo cabrón a chingar a su madre, no ni madres y ya este, para esto ya habíamos tronado y todavía llevamos una y ella ya estaba con otra pareja y todavía

no venia ella pero yo también como dije ni madres yo también empecé a buscar otras parejas”.

Para Lalo, la resolución del conflicto es tomada a partir de ayuda profesional, religiosa, y de familiares. A través de los comentarios de otros, se percibe una realidad diferente en cuanto el ideal del amor es dejado de lado.

Lalo: *“cuando salí de este tratamiento ya fue cuando ya entendí cuando ya pude comprender muchas cosas y precisamente ese fue el secreto o es la piedra angular para que yo pudiera llevar una relación feliz con una mujer o sea antes no lo habría podido lograr”.*

Para el caso de Charly, el afecto es buscado a través de la figura paterna. El entorno de violencia que se da en su niñez, da una relación conflictiva con dicha figura. Pero con el suicidio por parte del padre, desencadenado previamente de un enfrentamiento verbal entre Charly y él, propician sentimientos de culpa y depresión.

Charly: *“la depresión empezó a raíz de la muerte de mi padre”.*

Charly: *“cuando llega el duelo de mi padre y el alcohol depresivo pues me fui cayendo me fui deprimiendo al momento de que empecé a tomar más pues más me deprimía entonces este pues en ese momento yo ya no quería trabajar me sentía mal pero como un sentimiento crudo de tristeza no de dolor pero eso si no dejaba de tomar”.*

Esto, junto al problema de alcoholismo desencadena una depresión profunda que afecta las otras áreas de su vida. Para el caso de Charly, se junta a una edad temprana con su actual pareja, lo cual propicia hasta cierto punto un apoyo en dicho conflicto.

Charly: *“empezó a entrarme más la depre ya no queriendo pararme de la cama, no trabajar, de llorar un chingo nomás querer con mi chava estaba yo bien con mi chava ahí de querer sentía yo ganas quería que me estuviera apapachando que me estuviera alivianando, así acariciándome, el apapacho, no, entonces de repente entra el coraje de porqué se fue, y ya*

sabes un chingo de pensamientos que entran pero el coraje con mi padre porque se fue con mi madre con mi esposa”.

La búsqueda de apoyo profesional es un recurso más utilizado para reequilibrar dichas áreas.

Charly: *“Fue en terapias psicológicas la neta si he pasado como por como por 6 terapistas porque debes de saber que no cualquier persona te puede ayudar aunque sea psicólogo o terapeuta o lo que sea no, no, hay cada persona es especial y debes buscar la persona que te ayude que sientas que estaba ayudando”.*

Charly: *“de todos e aprendido un chingo cabrón porque no todos para lo que yo traía es otro pex entonces no todos me saben ayudar unos en algunos en otras cosas y de todas aprendí un poco”.*

B) MULTIDIMENSION

Los medios de búsqueda y procesos mediante los cuales se percibe una realidad en torno a una figura afectiva los llevo, visto en la subcategoría de unidimension, a pasar por una serie de etapas donde el desajuste emocional afecto tanto sus áreas personal, profesional y familiar.

En dicho proceso, las etapas de adicciones vinculadas con la problemática individual, influyo en algún lapso de su vida, mediante los cuales, en casos como el de Jessy, Lalo y Charly se vieron en la necesidad de recurrir a todo tipo de ayuda, tanto profesional como familiar.

Una vez que se comienzan a reequilibrar sus emociones y vida, la percepción de la búsqueda es cambiada. Las ideas irracionales desaparecen, dejando fluir aspectos sociales como amistades de una manera diferente. La identificación de mecanismos que afectaban su vida personal les lleva a abrir nuevos espacios de conocimiento. Es a través de este proceso que conocen a sus nuevas parejas, para el caso de Jessy, Lalo y León. Con Charly, la ayuda se enfoca en reconocer la perdida física de su padre y enfocarse en su familia.

La situación en común es presentada en la forma de valorar las relaciones que tienen actualmente, las cuales les han ayudado a encontrar dicha estabilidad formando lazos afectivos basados en ideales como el respeto, la comprensión, el cariño y aceptando las necesidades e identidad de cada uno.

Para el encuentro con sus actuales parejas, el discurso presenta un rasgo en común, el cual es el no idealizar a dicha persona. La visión y proyección son elementos que no son adquiridos al inicio de dichas relaciones. Las experiencias de cada uno les llevan a vivir el presente sin planear a futuro.

Jessy: *“el entendimiento de que las personas no son para siempre no, como que el y yo lo que más hemos acordado es..., lo que acordamos fue bueno no sabemos cuanto va a durar esto lo que si sabemos es que nos queremos, queremos querernos por siempre no así como si seguimos juntos o no, no es relevante, lo importante es que nunca nos perdamos el cariño y yo ya se que él es como mi hermano más allá de todo, siempre lo voy a querer y no puedo hacer nada que me haga sentir así como hay ya no te quiero no”.*

Lalo: *“mi mujer tiene 20 años menos que yo se dan las cosas empezamos a salir empezamos a frecuentarnos ni yo le pedí que ella fuera mi novia ni ella me pidió que fuera su novio ni hicimos promesas de ah, vamos a hacernos viejitos hasta que nos hagamos viejitos hasta que la muerte nos separe nada, las cosas se dieron de una forma natural al poco tiempo ya estábamos viviendo juntos después vino mi primer hijo”.*

León: *“ya cuando encuentro a mi pareja la actual ya llevo más de 15 años con ella ya este yo ya me pongo a ordenar toda mi vida y decir que pedo ahora que quiero no, ahora si ya tengo a alguien exactamente en mi modelo que yo quería mi sueño dorado aquí esta que tengo en el rock ya hice esto por lo menos ya inflencie a mucha gente deje alguna huella”*

Charly: *“yo me di cuenta que era ella la que tenia que juntarme igualmente ella pues se siente no se es el amor y también la conciencia pues yo aunque fuera borracho me di cuenta de que era ella la efectiva igualmente ella se dio cuenta de que yo era el efectivo porque pues a veces compartes un chingo de cosas y me refiero a las ideas los pensamientos”.*

Para el caso de Lalo, su pareja no pertenece al medio artístico pero se ha complementado a nivel individual la relación, basada en la comunicación sobre todo.

Lalo: *“Ella tendría, que, unos 15 años, si a los 35 años cuando yo tenía 35 años ella ya se vino a vivir conmigo”.*

Charly, León y Jessy, conocen a sus parejas dentro del medio del rock. Las características en común que comparten estas relacionadas con el gusto a la música y la identidad de roquero que poseen. Dichas ideas ayudan a fortalecer su relación en cuanto la pertenencia es tomada como un factor importante tanto a nivel individual, de pareja y colectivo.

Jessy: *“conocí a Alexis, se las enseñe las canciones y me dijo: ¡ah, hay que ponerlas!, hicimos un grupo y después decidimos quedarnos sin el grupo y hacer dueto y después invitamos a estos chavos con los que andamos y ya nos pusimos Jessy Bulbo..., justo cuando conocí a Alexis y como que hicimos muy buena mancuerna”.*

León: *“prácticamente tengo con ella lo que el grupo Loba, 15 años, entonces, cómo se llama, al principio fue así como una química chida, luego radiamos pero no nos aventamos; pero ya después nos volvimos pareja, y ya en caliente, así, ahí estamos, ahí esta ya nos tomamos en rollo”.*

Charly: *“mi chava toca el bajo con las rosas, con mi carnala”.*

Para el caso de León y Lalo, las experiencias adquiridas les ayudan a enriquecer sus conceptos en cuanto a la pareja. El ideal y lo real son elementos que se distinguen en esta etapa, aprendidos a través de sus vivencias y círculos sociales.

Lalo: *“el rollo de no establecer ningún compromiso y de aprender a sincerarte con la gente yo creo que esta fue la base de este rollo”.*

León: *“Ya estaba chanco, ya me había casado, ya había vivido con otra chava, ya después se fue y este y ya me conseguí otra hasta que me encontré a mi morra y ya fue la excelencia y ya”.*

Charly toma en un inicio la relación como un objeto de prueba, pero las ideas y el medio influyen tanto de la pareja como de él; son factores que contribuyen a tomar la decisión de vivir juntos desde entonces. La comprensión es un elemento que sobresale en esta etapa.

Charly: *“de hecho primero fue a prueba una pruebita haber si estamos bien o podemos llevarnos bien juntos no porque a veces a todo dar es vivir como novios preparado y otra cosa es vivir juntos y mucho menos ya llevar gastos dar el gasto de un departamento o de un cantón”.*

Para el caso de Lalo, la sinceridad es otro factor que determina la comunicación con la pareja. A partir de que se presenta dicho factor, se rompe un patrón en cuanto al uso de la mentira.

Lalo: *“por primera vez en mi vida considero que fue una a lo mejor no basada en la verdad pero si basada en la sinceridad”.*

Charly: *“es más importante los sentimientos y la madurez como persona y lo que quiere ella yo creo que eso lo tenemos lo teníamos muy presente”.*

La pareja es un apoyo incondicional en la vida presente de cada uno de ellos, como lo describe Jessy:

Jessy: *“como que nos tenemos mucha simpatía, mucho cariño, mucha ternura y procuramos lo más posible no criticarnos el uno al otro, no cuestionarnos y darnos apoyo”.*

Con Charly, el hecho de formar una familia a temprana edad lo llevo a madurar a y tratar de cerrar ciclos vitales para sacar adelante a ésta.

Charly: “yo me veo más maduro más capaz de sobrellevar a mi familia así pues bien no también yo creo que la familia me peso eh el tener que mantener una familia si es muy duro y te hace madurar entonces yo entiendo que es poco a poco”.

Al inicio de la relación se plantean posibles escenarios en caso de una separación. Esto es derivado de la experiencia que ha tenido cada uno. La diferencia es marcada en cuanto no se visualizaba a la pareja a futuro.

Lalo: “ella se sentía bien conmigo y yo me sentía bien con ella y además con ella además lo que siempre platicamos es que en el momento en que no nos sintiéramos a gusto pues Bell, bye, que ni yo iba a llorar por ella y ni ella iba a llorar por mí”.

Jessy: “con Alexis tenemos una relación este pues basada en, en, cosas como, fundamentalmente somos muy amigos, así como súper, súper cuates como hermanos del alma somos el y yo, vivimos muchísimo, luego somos nuestra relación esta basada mucho en la ternura, yo le, lo, no se, a mí me detecta muchísima ternura y yo creo que a él le pasa lo mismo”.

Las muestras de afecto, cariño y comprensión son tomadas para enriquecer y retroalimentar la relación. La dinámica de la relación es basada a través de la muestra y expresión a través de actos.

León: “es casi su vida no, entonces es lo que nos motiva a nosotros si ella me ve que hay un logro se siente bien y yo siento que a ella le va chido pues también eso nos retroalimenta”.

Charly: “ella siempre estuvo la neta conmigo carnal y en este caso la neta mi chavito fue el que también soporto de niño no pero de más chavito soportó eso de muchos capítulos difíciles de nuestra vida ahora sí como familia pero de mí como persona y enferma no la neta yo sí se lo agradezco mucho carnal”.

La situación emocional actual es transmitida a través de las relaciones familiares, para el caso de León, la relación con su hermana también es estable basada en el respeto.

León: *“De respeto hay cariño hay amor pero más que nada respeto porque si tuvimos broncas por la casa si hubo un momento en que, pues como que ya caile no cabrón pues pinche desmadre”.*

El género del rock comparte un gusto particular para cada uno, sin embargo, la vida profesional es manejada de manera independiente.

León: *“con ella como es vocalista de Loba pues estamos en lo mismo pues nos gusta por decir estar aquí estar tocando obviamente cuando descansamos a ver la tele salimos pero siempre estamos al pendiente lo que nos une es el rock o sea cosa que no tuve con mis otras parejas que realmente amaran el rock”.*

León: *“ella trabaja en el Palacio de Justicia, aquí en corto entonces en ese aspecto tiene solvencia ella más para el rock y es que le ha ido chido bien en todo nos apoya en todo acciona y este por eso hemos subsistido también ella aporta y yo apporto y aportamos ya entre los dos ya hay unión”.*

La alegría es la emoción que abunda en este presente. El entorno individual, profesional y familiar es un ambiente tranquilo.

Jessy: *“como que ya Alexis y yo estamos en una etapa de nuestra relación que es así como súper pacífica no como de jah, has lo que quieras, que bien me caes!, todo lo que haces me da mucha risa, y luego lo mismo de aquí para allá, todo lo que el hace me da alegría y me hace feliz y me da mucho gusto todo”.*

Charly: *“a ella le agradezco un chingo haberme soportado haberme querido y eso es gracias al amor no que me tuvo y que me tiene”.*

El equilibrio emocional que proporciona la estabilidad con la pareja les lleva a llevar dichas energías a la vida profesional en cuanto la pareja es un medio de inspiración y de expresión en esta etapa.

León: *“mi chava yo he escrito un resto de rolas no hubieran salido sin ella, sin ella no hubieran salido las rolas y algunas de ellas también tienen un dedicado pero más que nada una y este son parte de no puedes no podía hacer un disco sin que haya algo por ellos pues es lo único que tengo”.*

Los hijos son otro factor de motivación en cuanto abarcan la prioridad en sus vidas. Para el caso de León, el tener un nieto representa una doble motivación. El crecimiento de los hijos va enfocado con conceptos como el de autonomía y cuidado.

Charly: *“el más a futuro es el hacer autónomos a mis hijos yo creo es el más primordial es lo mismo que si tu me preguntaras el porque de mi vida o para que vivo no, ahorita yo vivo antes no sabia para que o porque vivía para que vivía en la adolescencia y poco a poco voy haciendo unas metas no poniéndome unas metas pero ahorita la más grande es el hacer autónomos a mis hijos”.*

León: *“el nieto tiene ocho años ya sabrás el consentido y todo y ya soy el abuelo rucanrolero pero es chido pues como fue chavo ahora si que hay vamos”.*

León: *“mi hijo me acompaña a conciertos me ayuda no puede ahorita es diseñador ahorita me diseño la portada del disco el arte lo hizo el y me apoya y todo y lo apoyo en lo que puedo y cuando no se puede y este vive con sus abuelos todavía”.*

Lalo: *“la gente esta haciendo lo correcto que tu no vas a dominar el mundo que tus hijos no son tus hijos no son de tu propiedad no eres dueño de ellos sino simplemente son regalos que te vinieron de alguna parte y que tu, tu deber es estar al pendiente de que no se hagan daño nada más saber cuidarlos”*

CONCLUSIONES

MEMORIA DE LA IDENTIDAD

A través de la lucha presentada en la historia de nuestro país, la memoria de sus habitantes adquiere un valor muy especial, en cuanto ofrece una batalla de tipo subjetivo a fin de defender la identidad del pueblo. A pesar de la batalla ideológica que sostienen los grupos más poderosos del país, a través de los múltiples medios de influencia como la televisión, radio, Internet en busca de construir una nueva identidad que sea presentada acorde a los tiempos de modernidad y globalización, basados la mayoría de las veces en formas de entretenimiento (música, programas, etc.), la resistencia de dicha memoria es presentada a través de colectividades que hacen de nuestro país, un lugar multicultural.

La influencia ideológica es presentada sobre todo de los Estados Unidos. Sin embargo, no todo ha sido perjudicial. La mayoría de las minorías sociales que existen en nuestro país toman como base dichas ideas y conceptos, reajustándolos a las necesidades de nuestro contexto. En tales condiciones, los conflictos son presentados a través de la confrontación del estado y su proyecto de nación, y las minorías colectivas que resisten y defienden sus tradiciones y costumbres. A través de la cultura es como se presenta dicho enfrentamiento.

La lucha del estado con las minorías colectivas cobra importancia en cuanto estas se presentan como movimientos de lucha, sea armado y/o ideológico. Pero muchas veces, dichos conflictos son presentados dentro del recuerdo de aquellos que lo vivieron de cerca y para el caso, la mayor parte de las veces es desconocida para la sociedad. Es por eso que a través del recuerdo de lo acontecido se puede ofrecer otro contexto de la historia oficial que se presenta a la sociedad en general, en cuanto la minoría que lo vivenció, reconstruye y mantiene en la memoria para su colectividad y para el uso de quienes se interesen.

La memoria y el recuerdo de dichas colectividades ofrecen una forma de percibir el uso de la violencia por parte del Estado, sea a través de la agresión física o verbal, la discriminación,

medios de obstrucción para la sociedad, etc. Para el caso que nos corresponde, el interés se centra en una minoría que en la última mitad del siglo XX ha representado uno de los movimientos a nivel global más influyente, como lo es el rock. Para el caso del presente estudio, el uso del rock urbano por una minoría centra su fuerza en la memoria que presenta sus años de marginación y discriminación por parte de las autoridades. Así mismo, su resistencia y consolidación ha ido de la mano de presentar elementos culturales propios para una mayor identificación hacia este.

Dentro de las casi seis décadas que presenta el rock en nuestro país, sus etapas de desarrollo en su historia se han presentado a través de las ideas e identidad que maneja sus orígenes extranjeros. Pero para una mayor asimilación de parte del sector al que se dirige, que desde el principio ha sido la juventud, se ha presentado una lucha simbólica en cuanto sus orígenes y la cultura mexicana marcan para sus integrantes. Este conflicto pareciera que acontece en cuanto en algunos grupos se ve el uso de elementos culturales simbólicos usados dentro del género, como puede ser el uso de instrumentos o imágenes religiosas, lenguajes y demás que lo diferencian pero a su vez lo apropian al contexto.

Dentro del marco de las entrevistas a cuatro cantautores de rock urbano, esta lucha simbólica aparece en cuanto cada uno hace referencia al uso de algún elemento citado atrás y mediante el cual se logra una mayor identificación. El nacionalismo es presentado como un factor que contribuye a dicho proceso. Este es presentado de manera subjetiva en la mayoría de los casos, pero atribuye un motivo para presentar la innovación haciendo uso de la cultura.

El marco de referencia que toma la exaltación y el rescate de los orígenes de nuestra cultura para la incorporación al género, son presentados en cuanto el rock, al ser un medio extranjero pero con un marco ideológico y de identidad firme, motiva e influencia a algunos jóvenes y a ellos mismos para su incorporación. De ahí el conflicto, ya que surge a nivel individual en cuanto hay un choque de ideas y prejuicios con respecto a lo que es la cultura mexicana y la extranjera. Para el primer caso, se vuelve una lucha simbólica, como ocurre con Charly y Lalo. El rock es visto como un elemento ajeno a sus raíces indígenas, la música es ajena a lo que presenta nuestro contexto, su vestimenta e ideas también lo son. Esta misma identidad

indígena choca en cuanto hay una serie de ideas y prejuicios hacia defender los orígenes y rechazar lo de fuera.

Dentro del contexto social que vivenciaron los cuatro participantes, el rock mexicano ya presentaba un elemento que lo hacía ser influenciador, que para el caso es el uso del lenguaje en español. Para León y Lalo el conflicto interno busca ser resuelto a través de la innovación que ellos puedan presentar al ser exponentes de música. Hay que destacar que el conflicto surge en la etapa de la adolescencia y para el caso de los hombres se volvió más representativo. Este a su vez tarda cierto periodo para ser resuelto.

Por otra parte, la innovación es un factor que se busca y que resulta fundamental para responder al conflicto. Todo se da en el plano intrapersonal, para después pasar a las relaciones interpersonales sociales. A través del uso de la imagen indígena en el caso de Lalo, o del uso de instrumentos simbólicos como marimba para León o la futura incorporación de la danza prehispánica para Charly es como se pretende innovar y a su vez distinguir al rock que se presenta en los sectores marginados, del rock extranjero. Bajo dicha estructura, el concepto ya es definido a través del rock urbano mexicano. A su vez se logra un reequilibrio conceptual y la resolución del problema.

Pero el concepto de innovación que ellos proponen esta es más encaminada a lo que es la adhesión. Dentro del conflicto simbólico que surge a nivel individual, los prejuicios que se han inculcado, tanto familiar como social, dan como resultado una lucha de aceptación-negación, en cuanto la primera se da por las ideas, comportamientos, costumbres, lenguaje de lo que es la colectividad del rock. Para el caso de la segunda, se plantea dentro del concepto de identidad mexicana, y es precisamente el prejuicio el marco referencial donde se desenvuelve la duda. Dicho prejuicio puede ser presentado a través del rechazo de todo lo extranjero al país. Pero también puede ser presentado por negar las raíces propias, como ocurrió con Lalo en un inicio.

Conforme ellos se consolidan a través de su música, su conflicto individual es presentado a través de exponer de manera experimental dicha adhesión de elementos. A través de esto, del

plano intraindividual se pasa al social aun cuando el problema no ha sido resuelto. El hecho de traspasarlo al marco social es una forma de proyectar el problema buscando una solución a través de la aceptación o negación de dichos conceptos experimentales por parte del grupo.

Una vez que ellos lograron aceptación de sus conceptos por parte de su público, la adhesión se tomo como si fuera un proceso innovador. Por tanto el conflicto intraindividual es solucionado en el terreno del plano intersocial, en cuanto ellos son figuras de exposición y lideres.

Otro factor que también se presenta en cuanto a lo emocional y lo social, así como la forma racional que se tiene de cada uno. Para el caso del conflicto con la identidad mexicana y sus raíces, el discurso denota una mayor emotividad por ser sus raíces y orígenes. El hecho de presentar estos conceptos dentro del rock es por el hecho de no negarlos. Hay que sentirse orgullosos de ser mexicanos. El factor emocional sobresale con el uso del concepto mexicano.

Para el caso del rock, este denota un discurso más racional entorno a que este se presenta como alternativa social. Las ideas que rodean al rock están bien asimiladas denotando un pensamiento más consciente de lo que es el género. Por tanto, la exaltación se da a través de dicha racionalidad. La identidad de ellos tiene que estar complementada con sus orígenes de mexicano y mostrar las ideas y pensamientos de un roquero tradicional. Los dos elementos equilibran a nivel psicológico esta lucha simbólica y por tanto complementan esta identidad.

Con esto se percibe la búsqueda y adhesión de elementos culturales como solución al conflicto intraindividual que se realiza a partir de la identidad que se crea para el genero. Y en dicho conflicto lo racional es presentado en el contexto de la identidad del rock, mientras que para la identidad de lo que es mexicano se presenta de manera más emotiva. La solución es encontrada en el marco de lo intersocial, en cuanto a través del uso de su música, es un medio para exponer el conflicto y con la aceptación de parte de su público, es como se logra dicho reequilibrio. Ahora buscan maneras de exponer dicha identidad, haciendo uso de elementos culturales, mediante sus nuevos proyectos para una mayor identidad con el rock por parte del público. Es lo que los hace llamarse roqueros mexicanos y al genero rock urbano mexicano.

EL CONTEXTO Y LA MEMORIA A TRAVÉS DE LA MÚSICA

En el análisis de algunas canciones que fueron presentadas por parte de los participantes, se percibe una relación simbólica con respecto a un momento particular en su vida. Los pensamientos y las vivencias son expuestos dentro de las canciones, exponiendo sobre todo el momento emocional que vivían cada uno en dicho periodo de la creación de esta.

Hay que destacar que Lalo y León pertenecen a la misma generación, en tanto la edad de ellos es de 50 y 48 años. Para el caso de Jessy y Lalo, son de una generación más joven en cuanto su edad es de 34 y 36 años. Por tanto, las canciones y discos que tienen Lalo y León son mucho mayores que las de Jessy y Lalo, en tanto las carreras artísticas estas más consolidadas para los primeros. De los cuatro participantes, Charly tiene una carrera más corta donde al inicio de su entrevista (la primera de ellas) apenas comenzaba a retomar ésta, debido sobre todo a problemas personales.

Las diferencias divergen poco, expuestas sobre todo por el pensamiento e ideas que cada uno de ellos concibe de su realidad. El punto de encuentro común de todos ellos es el relacionado con el sentimental. Hay que distinguir que los cuatro saben distinguir su discurso, tienen claro lo que pretenden expresar y para el caso de los cuatro se pretende plantear y reforzar dicho discurso dado que en este se expone parte de su identidad como roqueros.

Para el caso de León y Charly, a pesar de ser de generaciones diferentes, comparten una idea en común, la cual es hablar más concretamente de críticas sociales. Para el caso de Lalo, sus canciones exponen una línea enfocada más al reconocimiento individual y la esperanza, esta última considerada por el mismo como el elemento principal de su identidad. En el caso de Jessy, las temáticas giran más al nivel interno, en cuanto hace más referencia a su proceso individual y el presente.

Por cuestiones personales, las temáticas de amor y desamor aparecen como un proceso donde el contenido en cada una de ellas denota relación con el deseo y la expresión. La música es tomada como un elemento proyectivo. A través de las letras se perciben tres elementos

básicos, que son el anhelo, aceptación y pérdida. Las emociones que abundan en el discurso de la canción son las de alegría, coraje tristeza en particular, todas relacionadas a un proceso particular de su vida. Para el caso de Jessy, una parte de su discurso es presentado de manera interna en cuanto son procesos personales que le ayudan a sensibilizarse. Algo parecido ocurre con Lalo, en cuanto también la composición de estas temáticas se da en el marco de lo interno.

Para el caso de Charly ocurre un proceso interno el cual es corto, esto puede ser debido a que personalmente se junto con su actual pareja a una edad joven. En el caso de las letras, estas se enfocan a presentar las emociones propias de dicha situación, aunque estas son más derivadas por otros factores como el familiar.

Las vivencias son elementos tomados como inspiración en la composición, aunque en algunos casos como el de León y su canción de *Suicidio* el momento emocional propicia dicha inspiración y posteriormente la creatividad pasa a formar el complemento de esta. Para el caso de León se presenta mucho este proceso. En los cuatro casos, la música es un medio que sirve para canalizar el proceso de alegría y dolor a través de la expresión de esta.

En las cuestiones sociales, la crítica es presentada con mayor recurrencia en los hombres y sobre todo para el caso de León y Charly. Aun así, tanto Lalo y su canción de *Un toque mágico*, o León y *León Ciudad del rock*, o Charly con *La urbe*, son canciones que denotan la ideología del rock urbano a través de la descripción de vivencias sociales.

Este marco presenta como característica el hecho de que son temáticas que presentan un discurso basado más en la conciencia, producto también de la ideología que comparten con el rock. Las canciones son críticas o simplemente hablan de las situaciones pero basados en la racionalización.

Para el caso de León y Charly el contexto familiar y social que vivieron desde niños les permitió tener una mayor aproximación a dicha racionalidad y conciencia. Las temáticas sociales están relacionadas en algún punto a sus vivencias debido a la percepción social que tienen en lo referente al gobierno y al sistema, en donde la categoría de juicio de realidad

denoto un criterio de culpa a la situación de ellos por parte de dichas autoridades. Su realidad social es percibida a través de esta. Su proceso es externo en cuanto a este concepto.

El proceso interno se da en el caso de Lalo, en cuanto sus canciones son más inspiradas en procesos de lucha simbólica con los prejuicios, reglas y valores que fueron inculcados dentro de la familia, con respecto a la ideología del rock. Para el caso, también ayudan las experiencias ajenas de amigos y conocidos, el hablar en tercera persona.

Las canciones presentan un abanico de temas para los cuatro cantautores, que van desde las temáticas de amor, desamor, sociales, sarcásticas, etc., siendo una estructura libre en cuanto no hay una organización de estructuras definidas propias de otros géneros.

Para el caso de Jessy, sus letras y títulos se perciben con más ironía. Es una expresión de burla al pensamiento social machista y en general, tomando como ejemplo la letra de *sexo sin amor*. Aunque ahora ya no comporte dichas ideas, los momentos en que se presentan dichas canciones denotan el momento y pensamientos personales en dicha etapa.

En torno al marco de la conciencia dentro de sus canciones, tanto Charly como León, a pesar de ser de generaciones distintas, presentan un especial interés por el concepto que ésta representa. La conciencia es tomada en el marco de los cuatro cantautores, pero para el caso de los hombres, esta se presenta de manera externa.

Todos se perciben como líderes para su público y medios de influencia. Dentro de este contexto Charly, Lalo y León perciben a la conciencia dentro del marco social con matices políticos. Jessy lo percibe en el marco interno, en cuanto a través de su actitud se desea transmitir un mensaje de rebelión contra los valores y pensamientos establecidos, sobre todo para el público femenino.

En el caso de Lalo, León y Charly, la música es un elemento ajeno a la conciencia y para el caso de los dos últimos, esta se debe de dar a partir de tomar el escenario como vitrina para hablar de causas sociales. Para el caso de Lalo, el rock no es tomado como un medio de

conciencia, al contrario es ajeno, por tanto el solo presenta la influencia de denotar esperanza a su público a partir de la actitud e identidad que presenta en el escenario.

Charly y León vivieron condiciones familiares y sociales parecidas, además de que a través de la categoría de juicio de realidad, sus pensamientos e ideas contienen argumentos más parecidos entorno al sistema donde viven. Por tanto, el concepto de conciencia es más vinculado con ellos, por pertenecer a un sector social marginado y discriminado. Nuevamente la sociedad es la responsable del problema.

Para el caso de los tres hombres, la conciencia es un elemento social externo, y por tanto ajeno dentro de su identidad.

Los cuatro, a través de sus canciones expresan parte de su identidad, complementada en el escenario través de la forma de desenvolverse en éste, mostrando la actitud como un elemento muy simbólico para todos ellos.

Para el caso de Lalo, la preocupación es centrada en exponer la forma de la canción. Jugando el rol de espectador-líder, el proceso se da en lo individual, en tanto la preocupación es centrada a llamar la atención.

Para el caso de León, esta se enfoca más en la preocupación por innovar dentro del género. Bajo dicho contexto, el proceso se da en el marco externo, en cuanto se buscan soluciones para presentarlas dentro del género musical.

Jessy presenta una propuesta encaminada igualmente al marco social. Este proceso externo se debe más que nada al momento presente de su vida, a través del cual, se han reestructurado pensamientos e ideas acerca del genero y personales. Por tanto, su interés se centra hacia el público femenino.

Con Charly el problema dentro del argumento pareciera ser externo, pero las actitudes reflejaran un proceso interno. La confusión entre ambos puede ser respondida a través de las

problemáticas individuales por las que se vio afectado, sobre todo emocionales y con problemas de alcoholismo, de los cuales afectaron tanto su vida personal como profesional (relacionada al rock). El apenas comienza a retomar proyectos nuevos.

Como se puede percibir, sus canciones en mucha medida están vinculadas ya sea con procesos emocionales de determinada etapa o si describen lapsos de sus vivencias. Esto es porque para ellos, las canciones son parte de su identidad. Por tanto, el complemento para demostrar dicha identidad será a través de la exposición en los escenarios. La actitud es la base que constituye a los cuatro para demostrarla. Es el medio para llegar a los otros.

PALABRAS FINALES

Al término de la investigación se concluye que los cuatro participantes han elaborado un claro concepto de identidad de roquero, enfocados hacia el nivel del concepto de este. Pese a vivir en una sociedad tradicional y ser una minoría reprimida por las autoridades, su identidad es lo que les permite resistir con fuerza a dicho sistema. Pero esta identidad es cobrada a través de la ideología que conlleva el concepto de rock urbano, y cuyo criterio y valores consiste únicamente en defender el modo de vida y pensamiento que tienen. Este se da a través de la música y es aplicado en su vida diaria.

A través de su modo de vida e ideas han podido definir una serie de conceptos entorno a la realidad inmediata que perciben. Las relaciones familiares, de pareja y sociales han sido reestructuradas a través de las vivencias personales y relaciones intersociales.

Pero este proceso no ha podido ser llevado a cabo por el simple hecho de pertenecer e identificarse a la ideología e identidad del rock. Los procesos familiares, los espacios donde crecieron, las amistades y demás situaciones les han permitido solidificar su identidad vinculándola con el rock. A través de la fusión de dichos elementos, han trascendido una serie de valores, prejuicios, reglas y normas que la sociedad mexicana provee a sus habitantes.

A través de los procesos familiares que vivencio cada uno, se percibe una sociedad tradicional. Para tres de los cuatro casos, la influencia hacia el rock provino de la misma familia y la aceptación y gusto que se desprendía de este. Por tanto su proceso de identificación hacia este fue un motivante. La diferencia en los núcleos familiares son presentados por los prejuicios familiares a los que respondieron sus padres en la relación de familia e hijos.

Para construir dicha identidad hay un conflicto de lucha por los orígenes de lo mexicano y los prejuicios que se crean alrededor de este. Más cuando el marco ideológico como en el rock procede de una fuente extranjera. Las ideas, valores, costumbres, son elementos culturales que llevan una lucha simbólica a través de la historia de nuestro pasado como nación, cuando se trata de defender lo propio de lo que se considera ajeno. Dicho contexto se da en lo emotivo, la racionalidad es dejada en un plano inferior.

Por el contrario, cuando se habla de la ideología del rock urbano, el contexto pasa a formar un constructo más racional. La emotividad es un elemento que aparece a través de la actitud con la que se describe dicho concepto. Pero dicha emotividad es manejada a través de esta racionalidad.

Para abrir una brecha y considerar al género como urbano mexicano, la necesidad de adherir elementos culturales ha contribuido para generar una identificación dentro de los integrantes de la minoría. Aun los propios participantes pasaron dicho proceso. La resolución a dicho conflicto no solo abarco al seno del movimiento roquero sino que se transmitió a la sociedad en general.

La búsqueda de romper el esquema tradicional y el rechazo a los principios y valores que constituyen la base la sociedad es expresada por parte de los participantes a través de una lucha artística. A través de la expresión de sus canciones, ellos buscan replantear la realidad social en la que viven. Por tanto, su objetivo presente es la forma simbólica que representa la música y a través de la cual defienden tanto su pensamiento como su identidad.

La forma en la que son vistos por su público como exponentes, líderes y medios de influencia es visto por ellos en el plano conciente, en cuanto ellos, en particular Lalo y León, se consideran figura de autoridad, dada la trayectoria que tienen.

Los conceptos que se transmiten tanto en las canciones como en su vida personal, estas marcadas por la realidad social construida a través de la libertad y la autonomía. El marco de la objetividad y la subjetividad son presentados de acuerdo a la temática. Para el caso de las sociales se percibe una aproximación más a la objetividad, mientras que para las de desamor y amor su marco es tomado a partir de la subjetividad misma.

El elemento de la agresividad que ha caracterizado al género en su proceso de lucha es vivenciado y enmarcado más en el contexto social. En cuanto elementos que compartan con su figura artística son totalmente ajenos. No hay relación. Por tanto, la sociedad y el sistema responden a ellos pero dicho ambiente solo se presenta en la lucha simbólica con dicha autoridad.

Las relaciones personales y familiares son otro factor que motiva a ellos a seguir en lucha en el medio. A través de estos dos elementos en particular se ve la necesidad de conseguir un equilibrio emocional, del cual se desprenderán tanto el profesional como el social.

La manera en la que cada uno se desenvuelve en el escenario toma importancia en cuanto ellos intentan recrear escenarios activos para con su público. Por tanto, una característica que resalta es el hecho de que el proceso de innovar, esta responde de manera activa, lo cual logra una mayor identificación e influencia para con su público.

El presente trabajo plantea una propuesta metodológica para analizar el proceso de identidad dentro de una minoría colectiva como lo son los cantautores de rock urbano. Por tanto el discurso se centro tanto en la construcción de su identidad como la relación con su música para comprender la realidad que ellos perciben.

La información que se logro recavar a través de la entrevista profunda lleva ejes temáticos enfocados a los procesos de desarrollo que vivió cada uno desde chicos. Las áreas familiares, sociales y de pareja son presentadas para comprender a fondo la relación de cada una de estas en su formación como roqueros.

El análisis es importante en cuanto cobra un valor significativo el hecho de que es elaborado por ellos mismo. Es la historia de vida de cada uno de ellos.

Dentro del marco de investigaciones realizadas a dicha minoría, resalta la importancia que le han presentado otras áreas de investigación como sociología, antropología e incluso hasta filosofía. Dentro del área psicológica la falta de estudios hacia esta minoría, hace que dicho estudio se centre en un análisis subjetivo a través del discurso de los participantes. Así mismo, los conceptos psicológicos intentan una aproximación a la objetividad.

A través del discurso de los cantautores, se pretende hacer un estudio histórico de lo que ha constituido una parte del rock urbano mexicano. Se intenta presentar una historia y por tanto, una percepción distinta de la que comúnmente se ofrece. Es la historia oficial de lo que han vivido de cerca el proceso de construcción del rock urbano mexicano

Los estudios que en psicología se han realizado intentan explicar la identidad del mexicano a través del concepto en general. Con el presente estudio se puede partir de la investigación de las minorías sociales como manifestaciones culturales, pero también, como parte de la identidad que nos conforma como pueblo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aceves, Manuel. (2000). *Alquimia y mitos del mexicano. Aproximaciones desde la psicología de C. C. Jung*. México, Grijalbo.
- Aceves Lozano, J. E. (1994). “Sobre los problemas y métodos de la historia Oral”. En Graciela de Garay (coord.), *La historia con micrófono*, México, Instituto Mora, pp. 33-46.
- Aguado, I., Avendaño, C., Mondragón, C. (2002). *Historia, psicología y subjetividad*. México. UNAM, FES Iztacala.
- Altamirano, Graziella. (1994). “Metodología y practica de la entrevista”. En Graciela de Garay (coord.), *La historia con micrófono*, México, Instituto Mora, pp. 62-78.
- Barman Zygmunt (2002), “La cultura como concepto”, en *La cultura como praxis*. Barcelona-México, Paidós, pp. 95-175.
- Berman, M. (2000). *El reencantamiento del mundo*. Chile. Ed. Cuatro vientos.
- Bertaux, Daniel, “Los relatos de vida en el análisis social”. En Jorge Aceves (comp.), *Historia oral*, México, Instituto Mora/Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 136-148.
- Britto García, Luis (1991), *El imperio contracultural: del rock a la postmodernidad*, Venezuela. Ed. Nueva Sociedad.
- Burgos, Martine, “Historias de vida. Narrativa y la búsqueda del yo”. En Jorge Aceves (comp.), *Historia oral*, México, Instituto Mora/Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 149-163.
- Capra, F. (1998). *El punto crucial, ciencia, sociedad y cultura naciente*. Buenos Aires. Ed. Estaciones.
- Cole, Michael, (1999). *Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro*. Madrid. Ediciones Morata.
- Díaz Guerrero, R. (1982). *Psicología del mexicano*, México. Trillas.
- Estrada, Teresa. (2006). *Sirenas al ataque. Historia de las mujeres roqueras mexicanas*. México. Editorial Océano de México.
- Garay, Sánchez, Adrián de. (1993). *El rock también es cultura*. México. Universidad Iberoamericana.
- García Leyva, Jaime. (2005). *Radiografía del rock en Guerrero*. México, Ediciones La Cuadrilla de la Langosta.
- García Saldaña, Parménides. (1972). *En la ruta de la onda*. México, Editorial Diógenes.

- Gómez Robleda, José. (1972). Psicología del mexicano. Motivos de perturbación de la conducta psicosocial del mexicano de la clase media. México. UNAM.
- Goffman, Irving. (2006). La identidad deteriorada. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu Editores.
- Hernández, R. (2002). Metodología de la investigación. México. Ed. McGraw-Hill Interamericana.
- Hebdige, D. (2004). Subcultura, el significado del estilo. Barcelona-México-Buenos Aires. Ed. Paidós.
- Hurriaga, J. E. (1994), “La influencia de la cultura extranjera”, en Estructura económica y social de México: los noventa. México. Fondo de Cultura Económica, pp. 209-244.
- Inke, Gunia. (1994). ¿Cuál es la onda? La literatura de la contracultura juvenil en el México de los años sesenta y setenta. México. Editorial Iberoamericana. Pp. 16, 304-307.
- Jiménez, Antonio J. (1994). José Agustín: literatura de la onda en su contexto social. Los Ángeles, U.M.I.
- Lotman, Yurio M. (1998), “Estructuras Internas e influencia Externa”. En Cultura y explosión: lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social. España, Gedisa, pp. 181-186.
- Lutz Niethammer, “¿Para que sirve la Historia Oral?”. En Jorge Aceves (comp.), Historia oral, México, Instituto Mora/Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 29-59.
- Matute Vidal, Julián y Matute Ruiz de Vázquez, Ma. Isabel. (1992). El perfil del mexicano: Bases para forjar un México nuevo, México. EDAMEX.
- Moreno Jiménez, Ma. Del Pilar (2001), “Conceptos de marginación Social”. En Psicología de la marginación social: concepto, ámbitos y actuaciones, España, Aljibe, pp. 67-90.
- Moscovici, Serge. (1996). Psicología de las minorías activas. Madrid. Ediciones Morata.
- Paredes Pacho, José Luis. (1992). Rock mexicano, sonidos de la calle. México, Editorial Pesebre
- Paz, Octavio. (2004). El laberinto de la soledad. Postdata. Vuelta a el laberinto de la soledad. México. Fondo de Cultura Económica.
- Pérez, G. (1992). Historia de la música y sus compositores. Barcelona. Ed. Euroliber.
- Pugadas Muñoz, J. J. (1992). El método biográfico: el uso de las historias de vida en Ciencias Sociales. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 7-40.

- Ramírez, José Agustín. (1996). La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas. México, Editorial Grijalbo.
- Ramírez, José Agustín. (1999). El hotel de los corazones solitarios. México, PROMEXA, pp. 123-170.
- Ramírez, José Agustín. (2004). La ventana indiscreta (rock, cine y literatura). México. Fondo Regional para la Cultura y las Artes. Pp. 153-158.
- Rascón Ramos, Mario Alberto. (2003). Fantasmas de rock: crónica de música popular juvenil urbana de la ciudad de Chihuahua, 1958-1986. México. Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.
- Serpell, Robert. (1981). Influencia de la cultura en el comportamiento. Barcelona. Ediciones CEAC.
- Serrano, Javier (1995), “Discurso narrativo y construcción autobiográfica”. En Revista de Psicología Social Aplicada. Vol. 5, Num. ½, pp. 41-55.
- Sierra, J. (2003). La era rock. (1953-2003). Madrid, Ed. Paidós.
- Sitton, T., Mehaffy, G., Davis Jr., L. (1995). Historia oral, México, Fondo de Cultura Económica.
- Torres Medina, Violeta (2002). Rock-Eros en concreto: génesis e historia del rockmex. México. INAH.
- Urteaga, M. (1998). Por los territorios del rock: identidades juveniles y rock mexicano. México. Ed. Castro-Pozo.
- Valenzuela Cardona, Rafael. (2004). El rock tapatío: la historia por contar. México, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades; Zapopan, Jalisco. Federación de Estudiantes Universitarios.
- Wertsch, James. (1988). Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona. Ed. Paidós.
- Zubieta, Ana María. (2000). Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorridos y polémicas. Buenos Aires-México. Ed. Paidós.
- Zygmunt, Barman. (2002). “La cultura como concepto”. En: La cultura como praxis. Barcelona-Buenos Aires-México, Editorial Paidós.