

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

“LA MÚSICA SKA COMO PROTESTA”

TESINA PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

PRESENTA: ANDRÉS ARICIAGA GARCÍA

ASESORA: MAESTRA MA. ESTHER NAVARRO LARA

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. 2018

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.

ÍNDICE	Páginas
Introducción	3
Capítulo 1. La Contracultura y el Ska como Movimiento Social	5
1.1 Conceptos de cultura, contracultura y movimiento social	5
1.2 El Estado y el Ska	11
Capítulo 2. Historia y orígenes del Ska	18
2.1 Primera Ola: Influencia y fusiones del Ska (1950-1960)	18
2.2 Segunda Ola (70's)	21
2.3 Tercera Ola en México	22
Capítulo 3. Análisis y perspectivas de la Música Ska	25
3.1 Influencia del Ska en jóvenes	25
3.2 El tianguis cultural del Chopo	27
3.3 El Ska en los 80`s y 90`s	29
3.4 La influencia de los Huapangos y Sones Jarochos	33
3.5 Un grupo de protesta: Ska-P (Ska a nivel global)	38
Capítulo 4. Análisis del Ska y los movimientos sociales	46
4.1 El Ska como concientizador social y político	46
4.2. La crítica del Ska frente a medios comerciales y el Estado neoliberal	49
4.3. El internet como herramienta fundamental para difusión del Ska	54
Conclusiones	59
Bibliografía	66
Hemerografía	67
Fuentes Electrónicas	68
Canciones de Ska consultadas	70

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo, acerca de la música Ska como movimiento contracultural, esto es contra la cultura dominante del Estado y el capitalismo, se parte del análisis de esta como un movimiento concientizador de masas no solo a nivel nacional sino mundial, donde todas estas cuestiones tienen que ver con la globalización y hacen que la misma no sea una moda pasajera. Una fuente de crítica de la música Ska siempre será el sistema dominante ya sea a nivel global, como el neoliberalismo, o a nivel nacional, como sería el sistema represivo mexicano, entre otras porque habiendo puntos como la cultura, educación, política, etc... la música Ska, centra su crítica hacia el Estado y el capitalismo, como este ha generado desigualdades sociales y económicas; así como la censura y represión hacia todo modelo cultural que genere protesta; ya que este género musical es un vehículo que no es conformista y no acepta el estado de cosas existentes y adopta una postura crítica y comprometida con las clases explotadas.

Podemos definir al Ska como un género musical originado a finales de la década de 1950 y popularizado durante la primera mitad de los años 1960, que deriva principalmente de la fusión de la música afroamericana de la época, con ritmos populares propiamente jamaquinos, siendo el precursor directo del rocksteady, más tarde del reggae. Tiene su origen en formas culturales, populares o tradicionales, que se han establecido a través de las décadas; y a través del sistema dominante ha encontrado grandes fuentes de inspiración entre sus oyentes, que han legitimado este movimiento musical que se pretendiera fuera subterráneo y de clases marginadas que por el contrario ayudó a influir en causas populares y de protesta.

El Ska se define a partir del concepto de movimiento social, como señala Rudolf Heberle:

Los Movimientos sociales tiene su origen en la protesta social europea en la lucha de clases del capitalismo; los movimientos sociales son intentos colectivos por lograr un cambio en ciertas Instituciones sociales o por crear un orden social enteramente nuevo. Este tipo de movimientos pueden iniciarse y concluirse sin llegar a desarrollar una ideología pero no pueden existir sin un conjunto de ideas que les sirvan de justificación y sentido de dirección. Lo que sí es propio de todo movimiento social es su confrontación con el orden establecido al cuestionar su legitimidad de alguna de sus partes o del todo; por tanto toda movilización masiva tiende a ser vista como una amenaza por la estructura

de poder y es que en el seno de toda movilización se encuentra el principio de un arreglo social alternativo.¹

A partir de esta definición podemos ver que todo movimiento social se genera al margen de los dispositivos del Estado. Se politiza por necesidad, se nutre de una subcultura radicada en la penumbra de los reducidos espacios en que la oposición tiene presencia y genera su propia cultura, códigos y formas peculiares de comunicación, valores de convivencia social que implican una crítica a lo establecido. Con esto el movimiento Ska se puede insertar dentro de un movimiento social a partir de las letras de sus canciones, prácticas culturales como: lenguaje, códigos, formas de vestir y de convivencia.

Todo para analizar la música desde diferentes puntos de vista, como movimientos sociales, en términos de psicología de masas, conductas sociales o contracultura. Empezaremos por mencionar los conceptos de: cultura, cultura dominante, cultura institucional y contracultura; como base para entender la música como expresión social lo que nos ayudará a desarrollar nuestros planteamientos y objetivos, que principalmente son la generación de una conciencia individual para la participación social, el derecho, respeto y elección a toda forma de convivencia y movimiento cultural.

Síntesis de capítulos

En el capítulo 1, veremos los conceptos de cultura, cultura dominante, cultura institucional y contracultura, donde el Ska tiene como adversario al Estado.

En el capítulo 2, observaremos las etapas del Ska, desde su creación en 1950, su etapa de inicio, influencias y consolidación en México.

En el capítulo 3, se analizará el Ska como una serie de movimientos contraculturales y sociales fusionados en música, identidad, formas de vestir y puntos de reunión como el Tianguis cultural del Chopo.

En el capítulo 4, se presenta el análisis del Ska, la contracultura y movimientos sociales, su influencia, social y política, para hacer frente a los aparatos comerciales y enajenantes del Estado, con una herramienta fundamental para la difusión del Ska, el Internet.

¹ HEBERLE Rudolf, citado en *Revista de Estudios Sobre cambio Social, Movimientos Sociales*, Universidad de Buenos Aires Argentina, Año IV No.15 2004 p.3.

Capítulo 1. La Contracultura y el Ska como movimiento social

1.1 Conceptos de cultura, cultura dominante, cultura institucional y contracultura

A grandes rasgos, podemos decir que la música no comercial o de protesta siempre ha sido un referente de contracultura y un vehículo reiterativo de protesta y conciencia no solo de jóvenes sino de individuos de otras generaciones que ha cobrado más fuerza con el tiempo. La música se ha desarrollado en la elaboración de letras como en la originalidad musical, con manifestaciones de todo tipo de actitudes contestatarias dentro de los ámbitos cultural, social y político.

Primero tenemos que mencionar cómo se entiende la cultura ya que, en palabras de Néstor García Canclini, refiere el término cultura como “el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles, y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales y obtener consenso para un tipo de orden o transformación”².

Con base en esto podemos ver que la cultura no sólo representa la sociedad, también cumple la función de reelaborar las estructuras sociales e imaginar nuevas, a través de las formas, los modelos o patrones de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.

Podemos ver que la música Ska se encuentra dentro de la cultura a través de una comunidad de códigos, como la identidad, la música, el lenguaje, y estas contribuyen a crear estructuras de sentido simbólico para los asiduos a este movimiento; en palabras de Alberto Melucci: “La cultura es una Institución tan común y tan profunda ligada a una manera singular de vivir en comunidad.”³

Otro concepto que se define es el de cultura dominante; esta expresa los valores centrales que comparte la gran mayoría de los miembros de la organización.

Esta trata de un conjunto de sistemas dominado por otro conjunto dominante, tiene la capacidad de imponer determinados significados por la vía de la violencia simbólica hasta despojarla, y hacerla una cultura subalterna sin que esta la rechace, siempre y cuando no

² GARCÍA Canclini Néstor, *Culturas Híbridas*. Editorial Grijalbo, 1990, p. 8.

³ MELUCCI Alberto, *Teorías de los Movimientos Sociales*, FCPyS, p.6.

se cree una concientización política del valor de la propia cultura, por medio de la imposición o la apropiación y dándole nuevo valor de los significados culturales.⁴

Las canciones del movimiento Ska llevan esta crítica a la cultura dominante, que en el fondo son imposiciones culturales que solo privilegian a algunos sectores dominantes para determinado comportamiento. Según esta forma de ver a la cultura, el control social se ejerce a través de las normas, y estas servirían como medios de presión y obligación impuesta sobre los hombres para adaptarse a las costumbres y tradiciones sin resistir ni darse cuenta; mientras que los mitos y las creencias representan esas mismas imposiciones desde la religión, a las que los seres humanos se sometían dócilmente.

La ideología del movimiento Ska, lleva inmersa la crítica a la cultura dominante, por ser esta impuesta como medio cultural para la represión moral e ideológica de las clases sociales; podemos ver que los jóvenes de este movimiento musical e ideológico llevan en su forma de vestir y hablar, formas contraculturales para resistir a esta cultura dominante; aunque sea de forma inconsciente.

Otro concepto que mencionamos es el de la cultura institucional: esta se entiende como un sistema de significados compartidos por todos los miembros de una organización⁵. Es decir, se trata de la percepción común de todos los miembros de la organización; así la cultura institucional permite que sus miembros lleguen a comprender de manera común cuál es la conducta apropiada a través de reglas y lineamientos que indican a los miembros cómo participar, qué hacer y qué no hacer, y define cuáles son las reglas de juego. La existencia de la cultura institucional no limita la existencia de subculturas, pero se reflejan en los valores que promulga, así que cuando se hable de cultura institucional, tenemos que pensar automáticamente en valores. Cultura es sinónimo de valores. Por lo tanto, la cultura institucional se levanta, se edifica con valores. Los valores son aquellos que hacen tangible la cultura; ejemplos de esto serían la familia, la escuela, la iglesia.

De este modo podemos decir que la música Ska se asume como movimiento social, ya que la justificación y dirección de crítica hacia la cultura Institucional se da a través del Estado, la burguesía, la Iglesia, que son modelos institucionales ya establecidos; de esta forma podemos asumir otro concepto importante de análisis como es la contracultura: en

⁴ GALLINO Luciano, *Diccionario de Sociología*, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires Argentina 1995, p.p. 52-53.

⁵ *Ibid*, pp. 52-53.

palabras de Theodore Roszak, "la contracultura es una exploración del comportamiento concreto de la conciencia." ⁶

Podemos entender la contracultura como una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, que rebasan, rechazan y se marginan de la cultura institucional. Esta cultura institucional se refiere a la dominante que nadie ve pero funciona sin pausas, invade todas las clases sociales, consolida el status quo y obstruye sino destruye las posibilidades de una expresión auténtica, aplicando represión y explotación por parte de los que ejercen el poder: ya sean naciones, corporaciones, centros financieros o individuos.⁷

En la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a través de militancias políticas ni de doctrinas ideológicas, es decir a los valores establecidos; sino que muchas veces de una manera inconsciente se muestra una profunda insatisfacción, como en la canción de los Rolling Stones que es un himno a la contracultura y la música.

La contracultura genera sus propios medios y se convierte en un cuerpo de ideas y señas de identidad, que contiene actitudes, conductas, lenguajes, modos de ser, de vestir, en general una mentalidad y una sensibilidad alternativas a la del sistema, por eso la contracultura también se conoce como culturas alternativas o de resistencia; no se trata de una subcultura, pues remotamente está por debajo de la cultura podrá no conformarse con ella pero siempre se trata de fenómenos culturales.⁸

De esto podemos mencionar que la contracultura son los valores, tendencias y formas sociales que chocan con los establecidos dentro de una sociedad. Como parte de las formas contraculturales podemos observar que estas defienden concepciones ideológicas, políticas y están dotadas de recursos simbólicos que les dan una imagen social.

De acuerdo a José Manuel Pérez Tornero⁹, de la contracultura se desprenden tres grupos: Tribus urbanas, Grupos de Ataque social y Grupo social Alternativo.

TRIBUS URBANAS

Las forman jóvenes preocupados por descubrir una identidad que ni la sociedad ni la familia les proporcionan. Se reúnen entorno a un líder y adquieren un código de expresiones culturales que las diferencian de los demás, como ejemplos están los punks, darks y rockeros.

⁶ ROSZAK Theodore. *El nacimiento de una contracultura*, Editorial Kairos, Barcelona, 1984, pp. 62-63.

⁷ AGUSTÍN José. *La Contracultura en México*, 1996, p.129.

⁸ *Ibíd.*, p. 130.

⁹ PÉREZ Tornero José Manuel. *El Ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia*, Editores Barcelona, Paidó Ibérica, España 1996, p.20.

GRUPOS DE ATAQUE SOCIAL

Se encuentran entre estos grupos las bandas de los delincuentes, que generan una forma de ataque al sistema establecido. También es típico de otros grupos de adolescentes que intentan desestabilizar la sociedad para crear un nuevo Estado social, transgrediendo las leyes y haciendo uso de la violencia.

Aquí el ejemplo más típico son los anarquistas que han generado todo tipo de destrozos contra monumentos y fachadas del gobierno, así como enfrentamientos con la policía en todo tipo de manifestaciones, como en las marchas del 2 de Octubre y por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

GRUPO SOCIAL ALTERNATIVO

Responden al vacío que muchos sienten ante un futuro incierto y fugaz. Intentan encontrar un sentido a la existencia a través de distintos medios y rechazan el consumismo.

Por ejemplo: el feminismo, un movimiento que lucha por subsanar desigualdades e inequidades de género a partir del hecho biológico de haber nacido mujer; el ecologismo, un movimiento social que busca un modelo de sociedad donde las personas puedan vivir en plena armonía con la naturaleza y los demás seres humanos.

Por lo general se tiende a relacionar a la contracultura con los movimientos de rebeldía juvenil de los años sesentas, época en que se desarrolló una revolución cultural, que implicó el fin de la era victoriana en el plano sexual, social y político, y que buscaba la libertad, el cambio y transformación de la sociedad.

Se debe tener en mente que a la cultura Institucional le repele profundamente todo lo que sea contracultura (música, arte, jóvenes), muestra carencias evidentes que han generado incomprensión y represión franca ante manifestaciones contraculturales que cuestiona las sociedades industriales, lo cual tiene implicaciones políticas. La contracultura surge en épocas históricas determinadas de cambios sociales y políticos de una sociedad, donde el Estado pregona que todo está bien, y piensan que ser joven equivale a ser retrasado mental, no escuchan razones ni planteamientos y en cambio presiona para que el muchacho acepte acríticamente lo que se le dice; si el joven no acepta entonces se le regaña, se le desacredita, se le sataniza y se le reprime, esto varía según el nivel de pobreza e indefensión.

De esta forma podemos ver que la contracultura y los jóvenes han pasado por una historia de incomprensiones y represiones; tales las podemos encontrar en la historia de nuestro país, como por ejemplo las manifestaciones estudiantiles de 1968, donde los actos

de brutalidad del gobierno borrarían de un golpe el prestigio de estabilidad política que había caracterizado a México en esos años.

Los movimientos estudiantiles son parte de una serie de movimientos contraculturales que empezarán en varias partes del mundo y que ayudan a nuestro análisis de contracultura y movimientos sociales, por ejemplo: primero un principio de identidad; el actor colectivo que protagoniza el movimiento social adquiere su unidad en un principio de identidad, es decir, funciona como una comunidad de intereses y objetivos. El estudiantado o cualquier agregado social puede encontrarse profundamente dividido en muchos momentos; en una coyuntura específica se genera una alianza por encima de estas divisiones y esa identidad puede incluso extenderse hacia otros grupos o movimientos. En buena parte el principio de identidad es inseparable del segundo componente de todo movimiento social: la definición de un adversario preciso, de un oponente contra el cual ha de dirigirse la acción y en función del cual se ha de estructurar la alianza referida¹⁰.

Toda alianza se establece en función de un adversario; mientras más nítidos se encuentren marcados los campos entre el actor y el adversario y mientras más dependan estos campos de posiciones estables dentro de la estructura de una sociedad, mayor continuidad y mayor coherencia alcanzará un determinado movimiento social.

Alain Touraine nos dice: cuando el actor y el adversario no están definidos claramente por la naturaleza de su oposición y cuando el universo del conflicto no está ligado al conflicto de los actores: si los estudiantes atacan a los monopolios y tienden hacia una sociedad, de espontaneidad y de creatividad individual y colectiva, no existe más que una débil interdependencia entre los elementos del movimiento social.¹¹

Todo esto ha servido a nuestro análisis de la música Ska, ya que esta contiene elementos antes mencionados, que nos ayudan a crear esta oposición entre movimiento social y Estado, para plantear inquietudes en lo político, económico y social. Muchas de estas demandas van de la ampliación de las libertades democráticas y lucha contra la política represiva del gobierno que llevan una dinámica enfrentamiento-demandas-diálogo que incorporara amplios sectores del propio ámbito educativo y profesional como a sectores medios, para establecer una lucha clara contra el Estado como primer adversario; con esto podemos ver una serie de consignas que toman forma por parte del movimiento

¹⁰ EHRENREICH Bárbara y John. *Itinerario de la rebelión juvenil. Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos*, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1969.

¹¹ TOURAINE Alain, *La mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI*, Paidós, Barcelona España, 2009, p.129-133.

Ska y de los movimientos contraculturales, algunas de estas expresiones son: independencia económica y política, voluntad popular, denuncias a los privilegiados, minorías que monopolizan a la riqueza, democratización sindical, respeto a la autonomía universitaria, garantías a los derechos ciudadanos; todas estas han servido a la ideología y creación de canciones del movimiento Ska, ya que no se pretende dar cortes propios de las luchas sociales clásicas europeas.

Esto es aún más cierto en países profundamente heterogéneos como el nuestro, cuyas formas de organización social y política no derivan de la lógica de un sistema social o productivo único o generalizado. Aunque el capitalismo pueda ser predominante y pueda haber desarticulado las formas sociales no propiamente capitalistas, no ha sido capaz, sin embargo, de incorporarlas de una manera integral, social, cultural y políticamente, a su lógica más estricta¹².

Nos señala Duverger:

Quando los hombres reflexionan sobre política, oscilan entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para los unos, la política es esencialmente una lucha, un combate, el poder que permite a los individuos y a los grupos que lo detentan asegurar su dominación sobre la sociedad, y obtener provecho. Para los otros la política es un esfuerzo para hacer reinar el orden y la justicia, el poder que asegura el interés general y el bien común contra la presión de las reivindicaciones particulares¹³.

Los movimientos sociales plantean demandas y luchas no solo contra el imperialismo sino contra represiones nacionales, ya que cuestionan a las sociedades industriales avanzadas, que tienen implicaciones en lo político, ya que las democracias se hacen más complejas y no representan a nadie.

Esto lo podemos ver en una canción del grupo *Nana Pancha* llamada "Wake up":

*Latinoamérica wake up,
hemos decidido salir de las reglas,
hemos decidido desafiarlo todo,
hemos decidido cruzar las fronteras,
hemos decidido tapar nuestro rostro,
no hay un lugar para mí,
diferentes personas en un solo mundo,*

¹² JEROME Davis, citado en revista de estudios sobre cambio social "¿Protesta o lucha de clases?", "La idea de conflictividad social en las teorías de los movimientos sociales, Universidad de Buenos Aires, año IV, no.15, 2004, Argentina p.p 35-38.

¹³ ACOSTA María Teresa. *Reflexión Política y Psicología Social, cuestiones en Psicología Política en México*, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, México, 2006.

*soñamos vivir bajo un mismo cielo,
callar lo que pensamos es igual a rendirnos,
decimos lo que pensamos,
aunque hay enemigos,
no hay un lugar para mí, no hay un lugar para mí,
y aunque el mundo nos ignore seguiremos desafiando,
la frontera, la barrera que el camino nos imponga,
no nos detendrá, no hay un lugar para mí,
y Babilonia va a caer,
en este despertar de reflexión y del saber,
una conciencia y un solo corazón latiendo fuerte,
bien fuerte en esta evolución,
y aunque el mundo nos ignore,
seguiremos desafiando la frontera,
la barrera que el camino nos imponga,
no nos detendrá,
Latinoamérica wake up! Latinoamérica wake up!*

De esta forma podemos decir que el movimiento Ska pertenece a la segunda forma de entender la política, ya que las ideas de sus letras apuntan a generar una comunidad en que están integrados todos los que participen contra estos intereses del Estado aunque sea de forma inconsciente y de crear la ciudad justa de la que ya hablaba Aristóteles.

1.2. El Estado y el Ska

Parte del movimiento musical e ideológico del Ska encuentra en el Estado un adversario común. Definiremos el concepto de Estado de acuerdo a Antonio Gramsci; quien concibe al Estado no como instrumento de la clase dominante, sino como el lugar donde la clase dominante se unifica y constituye para materializar su dominación, no solamente mediante la fuerza, sino por medio de una red de mecanismos que garantizan el consentimiento de las clases subalternas.

Las leyes de la historia estaban dictadas por la clase propietaria organizada en el Estado. El Estado fue siempre el protagonista de la historia, porque en sus organismos se concentra la potencia de la clase propietaria; en el Estado la clase propietaria se disciplina

y se unifica, por sobre las disidencias y los choques de la competencia, para mantener intacta la condición de privilegio en la faz suprema de la competencia misma: la lucha de clases por el poder, por la preeminencia en la dirección y ordenamiento de la sociedad.¹⁴

En base a esta definición de Estado por parte Gramsci podemos ver que la clase burguesa determinada por la competencia que impone el capitalismo, necesita de un Estado unificador que recomponga jurídica y políticamente su propia unidad. El Estado, lejos de poder ser manipulado a voluntad por la clase dominante, juega un papel central en su unificación-constitución.

De esta forma la función del Estado es conservar y reproducir tal unificación, garantizando los intereses particulares de una clase como interés general de la sociedad. Marx, Engels, y Lenin examinaron la estructura del Estado indicando en el monopolio legal de la violencia el modo principal a través del cual el Estado capitalista liberal hace valer su naturaleza de clase; podemos ver que en suma los clásicos identifican al Estado con el conjunto de sus aparatos represivos.¹⁵

Como parte de esta unificación podemos hablar de consecuencias profundamente negativas que viven grupos sociales cada vez más amplios, en los países del tercer mundo, así como en los países desarrollados, como consecuencia de la explotación y marginación del nuevo capitalismo; es decir, una estructura explotadora y de dominación del capitalismo, donde la civilización gira en torno a la idea de la acumulación y el lucro, incluso más despiadadas que antes.

De esta forma el concepto de Estado por parte de Gramsci nos ayuda para un análisis de la música Ska al Estado. Estos conceptos tienen puntos en lo económico, social, político y cultural, que tienen que ser tomados en cuenta para analizar el Estado, la burguesía, y el neoliberalismo, y el culto que este conlleva, como una globalización en manos del capital financiero y los consorcios internacionales, y con el imperio del mercado como referente básico del comportamiento social.

Vemos una cuestión fundamental, la cual está determinada en las relaciones que la clase dominante efectúa con otras fuerzas sociales, expresadas en el Estado; aquí se establecen los intereses entre los grupos fundamentales antagónicos. En esta instancia se hace presente la política de alianzas como elemento necesario para la conformación hegemónica de una clase social donde el Estado es concebido como un organismo propio

¹⁴ FLORES Olea Víctor, *Clásicos GRAMSCI II*, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México 1998, p. 89.

¹⁵ *Ibíd.*, p. 111.

del grupo dominante; de esta manera se destaca como uno de los logros históricos de la burguesía el haber logrado imponer, a través del Estado, una voluntad de conformismo en las masas; la clase burguesa se considera a sí misma como un organismo en continuo movimiento, capaz de absorber toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico.

La clase dominante necesita, para hacer valer sus intereses, como decía Marx, presentar al Estado ante la sociedad como representante del conjunto del pueblo. Es en este sentido que Gramsci afirma que el Estado encuentra su fundamento ético en la sociedad civil; cada Estado es ético en cuanto eleva a la gran masa de la población a un determinado nivel cultural y moral, nivel que corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y por consiguiente, a los intereses de las clases dominantes.¹⁶

Lo que con mayor énfasis quiere destacar Gramsci es que la clase dominante ejerce su poder no sólo por medio de la coacción, sino porque logra imponer una visión del mundo, una filosofía, una moral, unas costumbres, un sentido común, que favorecen el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas.

Con base en base a estos conceptos de Estado y burguesía que nos da Gramsci, podemos analizar nuestro contexto nacional y político, y hacer una síntesis de la conformación del Estado-Nación, hasta su consolidación en un partido hegemónico asociado con la burguesía y entender a qué adversario se refiere el movimiento Ska.

El nacionalismo que llegaba a su cúspide en los años treinta no hubiera logrado tal permanencia en la historia posterior de México de no haberse soldado con las grandes conquistas populares del cardenismo y particularmente con una profunda reforma agraria¹⁷.

La casta militar triunfante se constituyó en el único agente capaz de llenar el vacío de poder dejado por la desarticulación de las fuerzas en el plano propiamente social; la revolución termina siendo una guerra antioligárquica.

Con Cárdenas en la presidencia (1934), la enorme movilización popular para la realización de este proyecto se pone en marcha, se desarrollan los aparatos de masas que de ahí en adelante supeditarán en forma directa las bases campesinas al Ejecutivo a través del partido oficial centralizado. Termina de implantarse un populismo que, a

¹⁶ *Ibíd.*, p.161.

¹⁷ JEROME Davis, citado en revista de estudios sobre cambio social “*¿Protesta o lucha de clases?*”, “*La idea de conflictividad social en las teorías de los movimientos sociales*”, Universidad de Buenos Aires, año IV, no.15, 2004, Argentina p.p 35-38.

diferencia de toda América Latina, tendrá sus bases fuertemente enraizadas en las masas campesinas y en formas organizativas y de propiedad colectiva. La nacionalización del petróleo es, posteriormente, el segundo impulso movilizador, legitimador y cohesionador del Estado fuerte y de la ideología de la revolución mexicana el Estado se interesa en el robustecimiento de la burguesía nacional y de la misma élite política dirigente comenzará a desprenderse una capa de empresarios.

En el México de los años cincuenta, la etapa modernizadora e industrialización se dio con la consolidación priista, la influencia de un sistema antidemocrático y corrupto donde el presidente era monarca absoluto durante seis años, donde la desigualdad distributiva de la riqueza motivará protestas y manifestaciones populares que fueron reprimidas sistemáticamente, domesticando a los obreros y desmantelando la educación socialista, en lo que supuestamente era el cambio de un México tradicional a un país moderno.

La fórmula del Estado fuerte encontró su máxima expresión en el régimen del presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando paradójicamente el Estado mostró su mayor incapacidad para movilizar a las masas en contra de la lógica excluyente del sistema. Los años sesentas parecen ser el período en que las clases dominantes, apoyadas fuertemente por la burguesía, buscan por todos los medios controlar de manera más directa los aparatos de decisión del Estado. Dentro de lo social, la sociedad continuaba con los viejos prejuicios y convencionalismos moralistas de machismo y racismo donde el autoritarismo paternalista dominaba por doquier, los chismes y el qué dirán daban a la hipocresía el rango de gran máscara nacional, haciendo rígidos los modos de vida, donde muchos jóvenes de clase media no se sintieron a gusto, ya que las formas de vida en la familia y la escuela resultaban camisas de fuerza, el deporte y las diversiones no bastaban para canalizar la enorme energía propia de esa edad¹⁸.

A los jóvenes no les satisfacía el paisaje social, pues los valores religiosos y civiles solo operaban en teoría, mediante sobreentendidos y leyes no escritas; en la práctica se profesaba el culto al dinero, al estatus en medio de una alarmante indigencia interior; los grandes cultos religiosos como el católico ya no cumplían bien la función de preservar el orden de las comunidades.

Además estaba el furor anticomunista, que se intensificó en los sesentas, la represión a los maestros y ferrocarrileros, la aparición de los rebeldes sin causa, la

¹⁸ AGUSTÍN José. *La Contracultura en México*, 1996, p.129.

revolución cubana y el movimiento del 68, que constituye un detonante junto con otras luchas sociales que atacan puntos claves del sistema ya que se trata de un movimiento de clases medias crecientes, es decir de movimientos sociales contra el Estado.

Con esto podemos decir que en México, después de 1968, lo importante eran los ideales, la exploración de la mente y el señalamiento de una realidad cultural, que requería corregirse; se decía además que el sistema había cerrado filas contra las rebeliones estudiantiles y la contracultura¹⁹.

Así las esperanzas de un mundo mejor en el individuo, en la sociedad y la naturaleza no murieron por causas naturales, sino porque fueron aplastados, después de una guerra intensa, sucia y desigual por los grupos dominantes. De esta manera no tenía caso rebelarse contra el Estado, había que entrarle al juego con todo y sus inconcebibles reglas, la llamada economía de mercado o neoliberalismo, y aceptar la manipulación de los derechos, la disminución de las libertades, el aumento de la represión y la intimidación y el avance de la miseria moral y material.

A partir de esta síntesis de la política y la burguesía de nuestro contexto asociado a Gramsci, que, siguiendo a los clásicos marxistas, nos habla que el Estado es en esencia coerción, dictadura, dominación; reafirma los elementos aportados por el desarrollo de la teoría marxista hasta ese momento, introduciendo un elemento importante como la dirección de la hegemonía, que completa la forma de supremacía de las clases dominantes en los capitalismo desarrollados.

La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominio y como dirección intelectual y moral; dirá Gramsci en su análisis carcelario sobre el Resurgimiento italiano, estableciendo un criterio metodológico para el estudio de la hegemonía de la clase dominante.²⁰

Con esta conformación hegemónica entre Estado y clase dominante en la historia de nuestro país; podemos decir que el camino de la modernización está lleno de sangre, justamente porque modernizar es ir contra esa distribución de poder entre Estado y sociedad civil, tan extraña al avance de la industrialización pero que resulta ser la mejor garantía para impulsar el capitalismo cuando éste se genera fuera de su medio natural.

De esta forma podemos decir que la relación entre la contracultura, que es un movimiento social, y el Estado es un tema crucial para el entendimiento de la acción colectiva. El Estado es un actor racional porque maximiza su beneficio individual y califica

¹⁹ *Ibíd.*

²⁰ FLORES Olea Víctor, *Clásicos GRAMSCI II*, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México 1998, p. 163.

a la acción colectiva como irracional porque al obtener el bien común que tanto busca, los miembros de la comunidad dejan de cooperar; el Estado persigue metas que no reflejan las demandas o intereses de los grupos sociales; no obstante, esta característica del Estado no es fija, pero éste puede llegar a reprimir a los grupos que se atrevan a rechazar sus metas.

Tales ejemplos los podemos ver a lo largo de nuestra historia como el movimiento del 68, las represiones a los movimientos ferrocarrileros, sindicatos, etc... De hecho, el Estado logrará contener los movimientos contraculturales mientras posea una considerable cantidad de recursos, que por cierto ha extraído de la misma sociedad vía la recaudación de impuestos. De esta manera vemos que un movimiento social y contracultural tiene por objetivo expresar la insatisfacción de sus miembros con la política existente en cierta área ya que el grupo busca la respuesta del sistema político a las demandas sociales por medio de la protesta. Por un lado, la gente que protesta llama represión a la acción de vigilarlos, mientras que el Estado denomina a ésta como la aplicación de la ley y el orden. Así, por medio del nivel de vigilancia hacia la protesta, se puede inferir qué tan abierto y receptivo es el Estado hacia los movimientos sociales²¹.

Por último mencionaremos cómo un sistema político y social puede autodefinirse como hegemónico ya que esto reside en la capacidad que se tenga de convertir la voluntad de los individuos en voluntad colectiva a través de la acción institucional; el poder político en México ha buscado mantener la unanimidad a toda costa mediante la amenaza, el soborno y la desaparición o eliminación de adversarios, asume que cualquier oposición, cualquier forma de disidencia, cualquier propuesta de debate es peligrosa y es preferible eliminarla de tajo. El Estado mexicano ha reproducido, simultáneamente, dos realidades desde su conformación: por una parte, una realidad sobria, escrita en letras en bronce, de leyes e instituciones legítimamente creadas y líderes que alcanzaron el poder democráticamente, por otro lado, una realidad del compadrazgo y el disimulo, el que reproduce relaciones de dominación y unanimidad, donde resuelven asuntos nacionales en una realidad profundamente antidemocrática que bajo el velo de la democratización resiste el paso del tiempo exhibiendo, únicamente, cambios de forma casual en la creación de reformas. Esto lo ilustra una canción *de Panteón Rococó*: "Democracia fecal".

²¹ ACOSTA María Teresa. *Reflexión Política y Psicología Social, cuestiones en Psicología Política en México*, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, México, 2006.

*Llegaste al poder,
contratando mercenarios,
haciendo un gran negocio,
con mentiras y engaños,
llenaste las ciudades con mensajes de odio,
sembrando siempre miedo con spots en la radio,
siempre te apoyaron los peores criminales,
obispos y jueces,
los narco militares, soldados,
gobernadores, promotores,
que están contigo en el poder,
democracia fecal, huele muy mal,
esos pinches racistas te quieren asustar,
democracia fecal,
con botas militares te quieren gobernar,
democracia fecal, huele muy mal,
esos pinches racistas te quieren asustar,
democracia fecal,
huele muy mal, con botas militares te quieren aplastar.”*

De esta forma podemos decir que en lugar de sujetos autónomos, solo hay situaciones efímeras que sirven de soporte a alianzas provisionales apoyadas por las capacidades movilizadas para cada ocasión. En lugar de un espacio político, sede de la solidaridad colectiva, solo hay percepciones dominantes, tan efímeras como los intereses que las manipulan.

Capítulo 2. Historia y orígenes del Ska

2.1 Primera Ola: Influencia y fusiones del Ska (1950-1960)

Nuestro trabajo se enfoca en la música como protesta y principalmente el Ska como un movimiento que nació de la insatisfacción social y como vehículo de conciencia y denuncia.

El Ska es primero que nada una música, un ritmo, un baile, tiene orígenes caribeños al ser su lugar de nacimiento la isla de Jamaica. Jóvenes de la isla, buscando nuevos ritmos, nuevos bailes, descubrieron lo que es hoy la base del Ska: guitarra corta y repetitiva, bajos, batería y metales, es así que con el tiempo se fue desarrollando esta alegre música. Cuando empezaron a llegar los inmigrantes jamaquinos a los puertos ingleses alrededor de 1967, fueron muy bien recibidos por la clase trabajadora del lugar, mezclándose, naciendo varios movimientos sociales, como lo son hoy los Skin Heads o el reggae, peleando por una igualdad racial, una solidaridad entre pueblos y una lucha común contra las clases opresoras. De esta forma se desprende un movimiento social denominado Ska; un género musical originado a finales de los cincuentas y popularizado durante la primera mitad de los sesentas que deriva principalmente de la fusión de la música negra americana de la época con ritmos populares propiamente caribeños, siendo el precursor directo del rocksteady y más tarde del reggae. Al ser un género particularmente apto para fusiones ha sido incorporado, a través de distintas variantes, a los más diversos lenguajes musicales. El Ska ha sido popular por composiciones para cine y televisión como los temas de "James Bond", "Exodus", "Un disparo en la oscuridad", "Los intocables"²².

Estas canciones, asociadas a la independencia de Jamaica del Reino Unido en 1962, dieron al Ska su particular identidad, entre callejera, nostálgica y misteriosa, característica que conservaría a través de las épocas. Estuvo fuertemente asociado a los Rude Boys; término asociado a jóvenes salidos de la clase obrera jamaquina y marginados por el sistema, quienes se identificaban a sí mismos como Rude Boys, lo que en ese momento significaba, de alguna forma, ser alguien, cuando la sociedad les decía que no eran nadie.

²² Ska- Wikipedia, la enciclopedia libre Ska. Encyclopedi Britanica(<http://www.search.eb.com/eb/article-9118222>) Hussey Dermot. Consultado en febrero 2016, para más información se consultó *Del negro al blanco: breve historia del Ska*, Analco Aída y Zetina Horacio.

El Ska nace en Kingston, la capital de Jamaica, finalizando la década de 1950, en un momento en que la población empieza a fluir del medio rural al urbano. En las ciudades los habitantes se congregaban en plazas donde los sound systems, tocaban las últimas novedades estadounidenses de jazz, soul y sobre todo rhythm & blues. En un principio se trataba de furgonetas con un ruidoso y primitivo equipo de sonido. Las dos principales fueron Trojan de Duke Reid y Sir Coxsone Downbeat, de Clement «Coxsone» Dodd, a los que más tarde se les uniría Cecil Bustamante, conocido como Prince Buster. Los sound systems no tenían otro remedio que tocar música de Estados Unidos, puesto que la industria musical jamaicana era inexistente. Salvando algunas cintas de Stanley Motta, hasta 1954 aparece el primer sello musical, Federal, que además, está orientado hacia la música estadounidense. Sus propietarios se desplazaban a Miami o Nueva Orleans en busca de material nuevo con el que satisfacer la gran demanda musical que había en la isla. Para gozar de exclusividad sobre las grabaciones y mantener la exclusividad sobre la clientela, se recurría a trucos como quitar la etiqueta de los discos para que no fueran identificables, o enviar matones a los sound system de la competencia para boicotarlos.²³

Dentro de estos primeros orígenes del Ska es conveniente recalcar cómo se empieza a dar la identidad, que los hace pertenecer a un grupo de tendencias opuestas, lo cual podría llevar a la violencia en un primer momento y a insertarse a determinada tribu urbana.

El catalizador que inició la carrera musical jamaicana fue el futuro primer ministro Edward Seaga.

En 1958 funda West Indian Records limited, produciendo música de artistas locales, reinterpretando ritmos estadounidenses. Un año después, Duke Reid y Clement Coxsone, viendo la posibilidad de tener grabaciones exclusivas para sus sound systems, fundan sus propios sellos, Treasure Isle y Studio One, respectivamente. A finales de la década los músicos de Kingston comienzan a experimentar con la fusión de jazz y rhythm & blues estadounidenses con ritmos autóctonos del Caribe, adaptándolo al gusto de la isla según las tendencias que se imponían en las Sound Systems.²⁴

En 1959 en los estudios Federal se registra el tema Easy Snappin, de Theophilus Beckford, producido por Clement Dodd, con Cluet Johnson al contrabajo y el saxofonista Roland Alphonso, posterior miembro fundador de *Skatalites*, banda de estudio del sello Studio One. Este tema se podría calificar como la primera grabación de música jamaicana moderna. Podemos decir que los *Skatalites* siguen tocando hasta nuestros días

²³ Ibíd.

²⁴ Ibíd.

conservando su característico sonido musical. En 1960 Prince Buster terminó de definir este sonido durante las primeras grabaciones para su sello Wild Bells, en sesión financiada por Duke Reid, que debía quedarse con la mitad de los temas a distribuir. Finalmente solo recibió uno, del trombonista Rico Rodríguez. Entre los temas grabados estaban *They Got To Go*, *Oh Carolina* y *Shake a Leg*. Según el historiador del reggae Steve Barrow, durante aquellas sesiones, Prince Buster pidió al guitarrista Jah Jerry que "cambiara la marcha". El guitarrista empezó a enfatizar el segundo y cuarto compás, dando origen al nuevo sonido. La percusión se obtuvo de los estilos tradicionales jamaicanos y de marchas. Lo que hizo Prince Buster fue invertir los shuffles de rhythm & blues, acentuando el segundo y cuarto compás.²⁵

Los orígenes del nombre Ska son difusos y las hipótesis que se barajan son inciertas, los integrantes de la banda *Skatalites* afirman que ese nombre se tomó del saludo del bajista Cluet Johnson, quien usaba como expresión al ver a sus amigos "Love Skavoovie"; que quería decir ¡qué hay amigos! o ¡amor amigos!, que imitaba los hipsters estadounidenses. El guitarrista Ernest Ranglin defendía que era la forma que usaban, tanto él como otros músicos, para describir el sonido que hacía la guitarra, con un "Ska! Ska! Ska!". Es probable que fuera una mezcla de ambas, ya que el mismo Cluet Johnson usaba Ska como una forma onomatopéyica de explicar el sonido de esta música.²⁶

En 1962 el Ska ya está plenamente asentado como la música por excelencia de Jamaica y suenan temas con motivo de la independencia de la isla del Reino Unido, como "Sonidos de independencia" de *Skatalites* o "Marcha hacia adelante" de Derrick Morgan. En 1964, aprovechando la Feria Mundial de Nueva York, se presenta este estilo en sociedad ante el mundo, siendo los elegidos para ello *Byron Lee & the Dragonaires*, con la ayuda de *Prince Buster* y *Peter Tosh*. En ese mismo año, alcanzaba el número uno en las listas británicas y el dos en las listas norteamericanas de popularidad una versión del éxito de 1957 de Barbie Gaye, "My Boy Lollipop", interpretada por Millie Small, con Ernest Ranglin encargado de los arreglos de guitarra, y Rod Stewart, conocido entonces como Rod the Mod, tocando la armónica.

Durante el resto de la década de 1960, se implanta en Europa rápidamente, gracias a la popularidad de la que gozó en el Reino Unido, país al que se trasladaron gran número de estrellas jamaicanas como *Laurel Aitken*, *Derrick Morgan* o *Alton Ellis* para proseguir allí

²⁵ *Ibíd.*

²⁶ *Ibíd.*

sus carreras, pues este estilo contaba con una gran aceptación entre la numerosa colonia antillana que había inmigrado a la metrópolis, donde abundaban los Rude Boys.

Después en la segunda mitad de la década, el Ska se hace más pausado y suave, y evoluciona paralelamente al rocksteady.

Dentro de esta primera historia del Ska es bueno resaltar que a la par giraba en los sesentas una Revolución que fue conocida como contracultura debido a que surgieron valores, tendencias y formas sociales que chocaban con lo establecido dentro de la sociedad. El término contracultura se usa especialmente para referirse a un movimiento organizado y visible, cuya acción afecta a muchas personas y persiste durante un periodo de tiempo considerable; los iniciadores de la contracultura fueron los beatniks: Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William S. Burroughs, forjadores de la identidad inconformista y a la postre, cimientos del movimiento *hippie*. En la segunda mitad de los sesentas Timothy Leary, Ken Kesey, Alan Watts y Norman O. Brown, entre otros, desarrollaron la teoría y praxis contracultural, convirtiéndose en cabezas visibles del movimiento.

2.2 Segunda Ola. (70`s)

En el desarrollo de la segunda ola, lo fundamental se da con la mezcla del Ska con el punk británico subterráneo, llamado así por los metros subterráneos de Inglaterra, indicando el sentido marginal de esta música.

Esto se da en los setentas, gracias a los inmigrantes jamaicanos rudeboys, quienes viajan a Inglaterra donde esta mezcla con el punk, da como resultado un sonido más rápido y contundente pero manteniendo el estilo alegre y bailable. La ideología de estos nuevos rudeboys, es menos violenta y se enfrentará a la ola de racismo impulsada por la creciente corriente de extrema derecha del país. Los rudies establecerán así una actitud inconformista y anti-sistema que era propia del punk. Aquí es importante mencionar que esta corriente se conocía como punk-Ska, creándose más corrientes entre las diversas mezclas del Ska con los diferentes corrientes musicales. Entre finales de los setentas y principios de los ochentas, en pleno "underground" inglés, el sello Two Tone, entre otros, dio a conocer a algunos de los grupos más famosos internacionalmente; entre los que destacaba el grupo llamado *Madness*, formado en 1976, siendo uno de los representantes de la segunda ola, con su sello característico de Ska, hoy en día siguen sonando en fiestas y conciertos de Ska; otro grupo fue *The Specials*, cuyo tecladista Jerry Dammers fundaría el sello Segunda Ola.

2.3 Tercera Ola en México

En el desarrollo de la tercera ola del Ska, hay bandas que continúan el estilo de la segunda ola, como *The Busters*, *Scofflaws*, *The Toasters* o *Pama International*; mientras que otras recuperan el Ska clásico, como *The Slackers*, *Hepcat* e *Israelites*.

Es importante resaltar que en esta ola también se genera la incursión masiva del género musical en Latinoamérica, incursión que daría como resultado la mezcla de los acordes e instrumentalización de cada país. También es relevante resaltar que esto no significa que en Europa y E.E.U.U se dejara de producir Ska o que se detuviera su evolución, al contrario: también empieza un desarrollo del género en estas partes del mundo y de este desarrollo contaremos con letras más reivindicativas o más relacionadas con las problemáticas sociales y políticas que se fueron gestionando en los países o en el contexto global. Como por ejemplo *Tokio Ska Paradise*, una banda de Japón que ha rebasado fronteras con su característico sonido Ska y teniendo miles de seguidores en todo el mundo.

Los primeros registros que se tienen del Ska en México, se dan en la década de los sesentas, Toño Quirazco en 1965, crea lo que sería Jamaica Ska en México²⁷.

Fue la orquesta de Toño Quirazco que en sus distintas épocas logró interpretar muchas de las canciones de la época a ritmo de Ska. La orquesta de la que se hizo acompañar la mayor parte de su vida artística se hacía llamar *Hawaiana*, editando dos discos llamados "Jamaica Ska", y "Ska VOL. 2".

Toño Quirazco fue un artista de la época dorada del rock and roll, como se le llamó en México a la época de los cincuentas y sesentas, cuando la mayor parte de los artistas solo hacían covers de los interpretes estadounidenses, mientras la orquesta de Quirazco hacía versiones de música jamaicana; de hecho, se sabe que Quirazco tuvo una intervención en una de las tantas películas que hizo Ismael Rodríguez, director que inmortalizó a Pedro Infante, a quien dirigió en varias de las películas más clásicas de este personaje.²⁸

Después de lo anterior, no hay reportes exactos de bandas que se reafirmaran como Ska, ya que el único que lo hizo fue Quirazco y su hawaiana. *Piedra rodante*, la revista por excelencia del rock mexicano de finales de los sesentas y principios de los setentas fundada por Parménides García Saldaña, escritor mexicano perteneciente a la corriente de la onda y ferviente seguidor del rock en todas sus expresiones, registra muy, pero muy

²⁷ Ska- Los diccionarios y las enciclopedias sobre el Académico www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1096387 Ska Revival (Web). Genre Listing All Music Guide (2007). Consultado en Febrero de 2016.

²⁸ *Ibíd.*

rara vez algún documento relacionado con el Ska, a no ser por sus notas esporádicas que refieren a “Byron Lee”, “PrinceBuster”, o “The Skatalites”²⁹.

Aquí es importante resaltar que en este periodo de los sesentas y setentas, el contexto nacional está en auge en lo referente a cultura y contracultura, después del período represivo del 68 y el Halconazo del 71, la psicodelia y la onda hippie, así como el primer movimiento de congregación de diversas bandas de Rock: El concierto de Avándaro, la noche del sábado 11 de septiembre de 1971 en Valle de Bravo, que sobresale como la noche más espectacular en la historia del rock mexicano. El concierto fue censurado por los medios de comunicación desprestigiando todo alrededor de este, la atmósfera era todavía muy tensa tras la masacre de 1968 y el Halconazo de 1971.

A partir de entonces muchos jóvenes creyeron que las vías para llevar a cabo los cambios en México tenían que ser violentos y por eso surgieron las guerrillas en el Estado de Guerrero y la guerrilla urbana en las grandes ciudades. Pero muchos jóvenes que no se animaron a ir tan lejos simpatizaron con la rebelión pacífica de los hippies y adoptaron rasgos de la contracultura especialmente en el pelo, el atuendo y el lenguaje; de esta forma se formó la “onda”, las manifestaciones culturales de muchos jóvenes mexicanos, oían rock and roll, fumaban marihuana y estaban resentidos contra el país por la represión que imperaba entonces.

Otra cuestión importante es el surgimiento de la palabra “onda”, como un prelude de identidad entre los jóvenes que adquirió importancia medular en la escena del rock, Ska y la contracultura mexicana. Para los chavos mexicanos de los sesentas, la onda funcionaba esencialmente como vía de comunicación, de interrelación que hermanaba a todos: un ejemplo de esto lo podemos ver en la canción del *Tri* “Chavo de onda”, que dice en su principal verso: Yo soy un chavo de Onda y me late el rock and roll.³⁰

Es decir, agarrar la onda era sintonizarse con la frecuencia adecuada en la manera de ser, hablar, de vestir, de comportarse ante los demás, era viajar con hongos o LSD, fumar mota y tomar cervezas, era entender, captar bien la realidad, no solo la apariencia, era llegar al meollo de los asuntos, era amar el amor, la paz y la naturaleza, rechazar los valores desgastados y la hipocresía del sistema que se condensaba en lo fresa, la antítesis de lo buena onda; otro verso de la canción del *Tri* ejemplifica esto con: “Pobres de los fresas, ellos no lo pueden entender, yo soy un chavo de onda y me late el rock and roll”.

²⁹ *Ibíd.*

³⁰ AGUSTÍN José. *La Contracultura en México*, Grijalbo, México, 1996, p.p 82-103

Los chavos de onda siguieron siendo perseguidos golpeados y encarcelados, porque nunca tuvieron un movimiento articulado, que permitiera la cohesión de tanto joven y la defensa de sus derechos. El gobierno apretó la represión contra todo tipo de evento de rock and roll, el sistema se cerró más que nunca para impedir que prosperaran los movimientos contraculturales.

El rock fue tan satanizado que los jóvenes de clase media desertaron de él y al final solo los pobres y marginados continuaron con el rock mexicano, tanta fue la marginación que les cerraron las radios, las disqueras, la televisión y la gran prensa, que cuando hablaba del rock mexicano lo hacían con horrendo desprecio.

De esta manera podemos mencionar que a través del rock de los sesentas, y setentas, el Ska estuvo presente como una fusión musical, ideológica y social de la época; ya que en este periodo no se tiene registro o información del movimiento Ska.

El primer registro que se tiene de la explosión de lo que todos los medios de información de México llamaron "Mexska". Empezó a principios de 1990, con los demos de Pepe Lobo y le siguieron los discos "Morbo Club" de *Sekta Core* y de "Piel de Banqueta" de *Los Estrambóticos*. Estos discos mezclaron el Ska con otros ritmos como el hard core, el punk, la salsa, el reggae y demás elementos que crearon una nueva tendencia musical.

Es preciso aclarar que pocos grupos empezaron a tocar Ska puro, es decir Ska sin mezclas. Solo *Inspector* y consecuentemente otros más, curiosamente casi todos lejos de la capital mexicana, que presentaron un Ska más tradicional.

A partir del Boom del rock de los noventas, el Ska empieza a surgir como movimiento independiente, no solo musical sino cultural e ideológico como forma de protesta. Es así como la historia musical se ha desarrollado, pero si vemos más allá de la historia principal, si vemos las influencias y causas indirectas, podemos notar que el Ska en México se ha mezclado con el hard core, el punk, el surf, los *Tigres del Norte*, las canciones de Pedro Infante, el reggae, en fin, todo tipo de música.

De esta forma podemos cerrar esta tercera ola del Ska en México mencionando que las influencias de este género musical son muchas y lo serán pero que en su nacimiento y crecimiento en nuestro contexto nacional siempre ha habido abusos, discriminaciones, intolerancia por parte del Estado, tal y como sucedió con el rock and roll.

Capítulo 3. Análisis y perspectivas de la Música Ska

3.1. Influencia del Ska en jóvenes

Dentro de la cultura del movimiento Ska se toman los valores, tendencias, intercambios sociales, las formas de vestir y hablar dentro de un movimiento organizado que, de alguna manera, puede entenderse como contracultura, ya que permite la creación de acciones contra la cultura oficial y permanece al margen del mercado de los medios de comunicación, televisión, la prensa, la radio. Los movimientos sociales que contiene la cultura del Ska se oponen al patrón convencional actual de la organización social, ya sea de manera consciente o inconsciente. Esto se expresa en la opinión de un chavo Ska:

Mi primer concierto de rock mexicano fue la Maldita Vecindad, y no fue precisamente cuando apenas salían, fue de hecho bastante después de El Circo (su primer álbum). Fue entonces cuando me di cuenta de que de hecho existía el rock mexicano, que uno tenía que escuchar un poco más fuerte pero que ahí estaba, y en ese entonces el rock no tenía tanto apoyo de los medios de comunicación como ahora (ni tanto ahora pero definitivamente más). Total que seguí yendo a conciertos y tocadas de rock pero como que no me llenaba, como que la gente que iba era más grande, no sé, aunque hubiera gente de mi edad, como que nunca me sentí parte. La manera de vestir, todo era extraño, ajeno, aunque me vistiera igual, yo no me sentía como los demás, la música no me llegaba de la misma manera. Yo creo que el Ska divierte, aparte de tomar consciencia, es alegre y se siente desde adentro, no hay especificaciones para escucharlo, no hay requisitos, sólo se tiene que disfrutar.³¹

La filosofía del Ska es la libre convivencia multirracial y la paz entre toda la gente, los skatos reales son personas muy utópicas que sueñan con un mundo perfecto de paz y armonía unido por la música. El movimiento Ska nace como resumen de la música rock experimentada en México: lo prehispánico y lo asimilado del rock, todo esto mezclado con guitarras que recuerdan al grunge y aderezado con los cantos, ahora ya no marginales, del hip-hop y la vestimenta deportiva de colores; todo esto salpicado con un pseudorevolucionarismo de apoyo a causas sociales, la lucha por el medio ambiente y los indígenas en general.

³¹ Analco Aída y Zetina Horacio, Del negro al blanco, citado en Mexicano-Blogs-El Universal.com.mx/weblogs. Consultado en Marzo 2016.

En general el Skato es una persona desenfadada, que viste cómodamente, de clases socioeconómicas variables. Siempre se verán grupos de Ska en conciertos, en eventos y festivales ecologistas y humanitarios. Tal vez el Ska en México ha sido menospreciado y reducido a moda, pero tal vez el tiempo dirá lo fuerte que es. Cabe destacar que en México el Ska se ha adoptado como una cultura. Palabras de otro chavo Ska:

No quiero estar cerca de los que tratan de verse lindos, de lucir tan hermosos, de ser tan personas correctas, esos que hablan de todo y no saben nada, que discriminan a los diferentes, que se burlan de toda la gente que ven y se mueren de risa de todo. En realidad hay quienes dicen que todos somos contraculturales pero que no todos lo manifestamos, ya sea por conformismo, por el medio represivo y opresivo o simplemente porque se está más ocupado en otras cosas como sobrevivir.³²

El Ska hace mención a toda una serie de apoyos y actividades contra el racismo y la xenofobia, siempre manteniéndolo como ideología y ejecutándolo en los diversos lugares en donde convivan, como conciertos, manifestaciones, etc... esto lo podemos ejemplificar con una canción del grupo la *Tremenda Korte* llamada "Ni un paso atrás":

*Ni un paso atrás, si tú pasas por mi casa,
y si tú ves a mi mamá,
tú le dices que hoy no me espere,
porque este movimiento no da un paso atrás,
movimiento, qué rico movimiento,
subversión, subversión,
que rica subversión,
tú le dices que allá en el cielo,
las almas que lucharon se van a encontrar,
y si tu pasas por mi casa y tú ves a mi mamá,
tú le dices que hoy no me espere,
porque este movimiento, no da un paso atrás,
movimiento, qué rico movimiento, subversión,
tú le dices que allá en el cielo,
las almas que lucharon se van a encontrar,
¡ni un paso atrás!*

³² *Ibíd.*

Con base en esto podemos hablar de una identidad cultural, que también puede ser representada como respuesta de un grupo en particular para mostrar a los demás su unidad y reafirmar los valores y costumbres que establecen su diferencia con los otros sectores de su sociedad. A manera de ejemplo, podemos mencionar un incidente de discriminación por parte de la empresa Interjet en el aeropuerto al grupo de Ska, *Panteón Rococó*.³³

El 26 de Mayo de 2014 los integrantes de Panteón tomarían un vuelo de Ciudad Juárez con destino a la Ciudad de México. Al abordar, uno de los empleados de la aerolínea Interjet negó el ingreso a la aeronave al vocalista Luis Ibarra, bajo el argumento de que eran políticas de la empresa, esto por tener los brazos tatuados y que debía cubrirselos para poder ingresar al avión, lo mismo ocurrió a otro de sus músicos. Las reacciones del público en general, particularmente de los que también iban a abordar el vuelo, no se hicieron esperar, incluso una persona les ofreció una chamarra, misma que se sobrepuso el mismo integrante, sin embargo se les seguía negando el acceso.

La situación se estaba saliendo de las manos de los empleados, a tal grado que un elemento de la policía federal intervino para que los integrantes de la agrupación finalmente pudiesen abordar el avión. Días después la banda emitió un comunicado con motivo de este incidente, así como una carta dirigida a la aerolínea, la cual respondió con otro comunicado ofreciendo sus más sinceras disculpas a la agrupación y afirmando que cumplen con las leyes vigentes en materia de “No Discriminación”. Otra reacción fue que el colectivo de tatuadores Weiton se ofreció a tatuar gratis a todos los empleados de Interjet, mencionando este mismo colectivo que ellos no discriminan a nadie.

3.2. El Tianguis cultural del Chopo

Otra forma de apreciar el movimiento Ska desde de la cultura es el simbolismo, la forma de hablar, de vestir, de agruparse de los jóvenes que se congregan para asistir a las tocaditas y sentirse parte de esta cultura.

El Ska permite una apertura para el mestizaje de muchos tipos de música, de los que tanto abundan en la república y el mundo; esto se puede apreciar en el Tianguis del Chopo donde se mezclan diversas corrientes ideológicas, musicales y culturales. Este espacio nació en Octubre de 1980, cuando Jorge Pantoja, promotor de rock and roll que

³³ Panteón Rococó www.panteonrococo.com, Consultado en Mayo de 2015.

trabajaba en el legendario Museo del Chopo, convenció a la directora Ángeles Mastretta de permitir que en la calle enfrente al museo, se abriera un canal de comunicación para el intercambio y la venta de discos, libros, revistas y parafernalia rocanrolera contracultural.³⁴

La apertura del tianguis fue precedida por una serie de conciertos de rock, que contribuyeron a que se rompiera así el veto de los espacios públicos para el rock nacional.

Desde un principio tuvo gran éxito como punto de reunión para los chavos que oían rock en México y que podían intercambiar discos y que además podían circular libremente con las fachas más locas del mundo, a las que después se bautizaran como tribus urbanas; pronto surgieron verdaderos especialistas de todas las corrientes del rock, que conectados con las redes de rock alternativos en todo el mundo podían conseguir discos que serían imposibles de encontrar.

Abundaban los discos, cintas y videos piratas y allí estaba toda la ropa, la indumentaria y parafernalia para punks, skaseros, darks, metaleros, etc... Dentro del tianguis se pueden encontrar camisetas de cualquier grupo de rock, discos, ropa, accesorios y todas las cosas que pueden ayudar a hacer que alguien se identifique con los movimientos contraculturales que existen en nuestro país desde hace más de 50 años. Así es que en unos cuantos años el Chopo se convirtió en la capital de la contracultura en México.³⁵

Con base en algunas definiciones de la conducta social y lo que acabamos de describir, podemos observar que la cultura es el más penetrante de los contextos sociales, la cultura se compone de los patrones aprendidos y organizados de conductas características de una sociedad particular. La cultura es la suma total de los patrones de conducta, actitudes, valores compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad dada, es decir son un conjunto de disposiciones hechas por el hombre para regular la vida social. Según Benedict, un patrón cultural puede considerarse como un conjunto de maneras de conducirse en una sociedad y de las creencias que acompañan dicha conducta, una comparación de los patrones culturales característicos de cada sociedad proporciona un conocimiento profundo de grandes variaciones en la conducta cotidiana.³⁶

El hecho de que nuestras motivaciones importantes como impulsos natos o necesidades aprendidas, puedan ser satisfechas en un contexto social determina la influencia de la cultura en la conducta; las sociedades disponen de diferentes arreglos para

³⁴ AGUSTÍN José, *La Contracultura en México*, Grijalbo, México, 1996, p. 99-106.

³⁵ *Ibíd.*

³⁶ LIBERMAN Shkolnikoff Sofía. *La nación, estructuradora de la realidad colectiva, cuestiones de Psicología Política en México*, UNAM, México, 1990 p. 16-17.

satisfacer las necesidades de sus miembros y estos arreglos institucionales suscitan los tipos de conducta social característicos de una sociedad, como comportarse en una sociedad.

A esto podemos agregar un punto importante como es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un individuo en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura, lo cual podemos apreciar en todo tipo de movimientos musicales que se mezclan y conviven en el Chopo, donde la música es un todo y todos los movimientos se nutren de esta y la música enriquece sus propuestas e identidades ya que está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. Es decir, costumbres, valores, normas, lenguajes y simbolismos van a cambiar de grupo en grupo humano, haciendo que cada uno de ellos exprese su propia identidad cultural, creando una verdadera multiculturalidad. De esta manera, por identidad cultural se entienden todos aquellos rasgos culturales que hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural se sientan iguales culturalmente.

Es por esto que el Tianguis cultural del Chopo es una comunidad de intercambio cultural, musical e ideológico para que jóvenes de todos los diferentes géneros de música intercambien información, vivencias y conciertos. Así, el Ska de hace 40 años no es el mismo de ahora, ha pasado por tres olas, tiene muchas combinaciones y tendrá quizá muchas más. El Ska ha logrado lo que muchos tipos de música no han podido, unir sin pretensiones absolutas y con armonía casi perfecta, lo que son todos esos sabores mexicanos, latinos, chilangos y demás.

3.3 El Ska en los 80`s y 90`s

A partir de los ochentas las condiciones de extrema marginación en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, las carencias, la inestabilidad de la familia y la estrechez de oportunidades se había vuelto más difíciles de soportar para los jóvenes porque si no eran conscientes, sí intuían que su condición de marginación nunca iba a desaparecer y todo conspiraba para que no pudiesen desarrollar sus talentos y capacidades; además todo esto ocurría en medio de la llamada abundancia petrolera cuando el gobierno hablaba de

administrar riquezas, presumía que ya sonaban las arcas y pedían a los mexicanos una mística de esperanza.³⁷

No es de extrañar entonces que los ochentas se vieran pintas con el lema de Johnny Rotten, vocalista de los *Sex Pistols*: “No hay futuro”; en el México de Miguel de la Madrid en los ochentas, los años de crisis se desplomaron el viejo mito de estudia, trabaja y sé feliz.

Surgieron las bandas en la que se canalizó la energía juvenil, en una extrema violencia; casi todos sus integrantes venían de familias miserables con incontables problemas y mucha violencia, todos compartían un fuerte resentimiento hacia los demás, especialmente hacia los ricos y la clase media, pues estos encarnaban las vidas inalcanzables que la televisión les restregaba en la cara, su lenguaje venía directamente de los sesentas, su baile favorito era el slam o baile a caballazos, que trasmutaba la violencia en relajo puro. La música que canalizó toda esta energía y violencia fue el rock mexicano, las bandas resultaron el público idóneo para el rock de fines de los setentas y ochentas que finalmente logró salir de los hoyos funkies hacia el circuito cultural y universitario, hasta que en los ochentas finalmente aparecieron centros nocturnos dedicados completamente al rock nacional en la ciudad de México: Rockotitlán, creado por *Botellita de Jerez*, La última Carcajada de la Cumbancha, Rockstock, Tutti Frutti, la Iguana Azul, El Bar Mata, El Nueve, donde la intolerancia de vecinos y continuos cierres y obstrucciones de autoridades eran siempre lo mismo, igual que en hoyos rock de Tijuana, Juárez, Monterrey, Zacatecas.³⁸

Mencionamos este pequeño recorrido del rock nacional como un referente contracultural que no se puede pasar de largo, ya que este fue un vehículo expresivo por excelencia, emblema de liberación emocional, que para nuestro análisis tiene muchas influencias. El rock en general, en México, estaba desvaneciéndose poco a poco, principalmente porque no surgía una nueva propuesta, porque los grupos ya establecidos seguían tocando lo mismo y haciendo covers de rancheras y nada parecía moverse para ningún lado. La producción, la calidad y la difusión con respecto al resto del mundo estaban creciendo, grupos como Santa Sabina y Café Tacuba confirmaban su posición como músicos profesionales, pero el rock, el grito, ¿dónde quedaba? Uno de los propósitos, que era el de tocar para la gente que realmente quería escuchar, estaba desapareciendo, pero pronto llegaron más grupos al rescate, y la rueda continuó. De esta

³⁷ AGUSTÍN José, *La Contracultura en México*, Grijalbo, México, 1996 p.108

³⁸ *Ibíd.* p.p. 111-112

forma el Ska surgió a mediados de los noventa y rompió con los demás sonidos en las calles y muchos asiduos de otros movimientos musicales se unieron. Opinión de un chavo Ska:

El rock existía pero no era algo que se pudiera llamar de hoy, de los noventa, de este fin de siglo. La escena ya estaba establecida, uno no lo vio crecer, y cuando se ve crecer a un movimiento es algo muy distinto. Además los grupos de ahora empezaron a hablar de cosas más cercanas, de la vida en la ciudad en el caso de Sekta Core, (aunque la Maldita lo haya hecho también) de las injusticias en Chiapas, en el caso de casi todos, con un lenguaje menos garigoleado, todo en un sentido más local, más vecino, algo que uno le entiende sin tener que buscar en el diccionario. Cuando hablan de cosas por las que uno pasa a diario, cosas en las que uno mismo piensa. Sin trabas, con cosas reales, de verdades, de cosas del corazón.³⁹

La historia del Ska muestra que ha sido una forma pacífica de difundir las denuncias sobre las injusticias cotidianas de cada país, del mundo entero. Es entonces cuando la tradición del rock y la tradición punk trasciende para convertirse en lo que ahora vive el Ska, la lucha para encontrar una voz. Una voz que grite y que a la vez escuche a quienes no son capaces de luchar por sí solos. Podemos mencionar ejemplos de apoyo a otros movimientos sociales como el de Chiapas, a movimientos estudiantiles como la huelga en la UNAM y recientemente a los cuarenta y tres desaparecidos en Ayotzinapa; las protestas tienen mucho que ver con la búsqueda individual y colectiva de reconocimiento y respeto, como con las condiciones materiales de vida.

Muchos de los músicos del movimiento Ska eran jóvenes de secundaria y preparatoria, la mayoría de clases medias y bajas, que no contaban con profundos conocimientos artísticos y que conseguían instrumentos por módicos costos. Los nombres con los que se bautizaron resultaron ser populares y risibles para los más críticos: *El Parto de la Chole*, *La Matatena*, *Nana Pancha* o *La Trenza de la Abuela*. Muchas de las líricas tomaron como estandarte el discurso del EZLN. En el Distrito Federal fueron apoyados por Pepe Lobo Rekords y Discos Misha, así como por la hoy desaparecida estación Órbita 105.7 del IMER.

³⁹Analco Aída y Zetina Horacio, *Del negro al blanco*, citado en Mexicano-Blogs-El Universal.com.mx/weblogs. Consultado en Marzo 2016.

Con esto podemos ver que el camino de los grupos del Ska no ha sido fácil; una anécdota la comenta Aída Analco, en su libro sobre el Ska, *Del negro al blanco*:

Carolina García, reportera del periódico Universal, fue ferviente seguidora del Ska en sus años adolescentes. Comenta que sus detractores la acusaban de traicionar las raíces del rock and roll al suplirlas con fusiones charangueras. Pero ella se defendía y demostraba contar con el bagaje de pioneros como Skatalites o los Specials, además de recordar que vacas sagradas como Caifanes también mezclaban ritmos latinos sin que por ello demeritara su trabajo. En contraste me tocó ver en el tianguis del chopo persecuciones de otras tribus urbanas a los chavos Ska que vestían tirantes y corbatas. Para bien o para mal, su movimiento se expandió en el resto de los estados de la república. Eso sí, algunos negaron sus gustos para evitar linchamientos verbales.⁴⁰

De esta manera, al mezclarse el Ska con diversas corrientes musicales daba como resultado canciones con una originalidad y temática de contenido social y referencias obvias de un Ska combativo, como la famosa “Pobre de Ti”, del grupo *Tijuana NO*; otros son *Sekta Core* que retoma en sus canciones una especie de periódico musical amarillista, recordando el desaparecido periódico el “Alarma”, canciones de nota roja, con sirenas de patrulla, hasta voces de delincuentes y policías corruptos. Podríamos mencionar muchos grupos de Ska en este apartado como: *Salón Victoria*, *Los Estrambóticos*, *La Tremenda Korte*, etc... pero por el espacio sería imposible.

A pesar de los problemas que pasó el Ska en sus inicios, actualmente existen muchos lugares donde escuchar y bailar buen Ska, como el Ska Beat Club, el multiforo Alicia, el foro la Cosa Nostra, entre los muchos conciertos que se hacen en foros más amplios como el Palacio de los deportes o el Foro Sol, donde por lo regular siempre hay una banda de Ska mexicano abriendo conciertos de bandas extranjeras de Ska.

Otro grupo que tuvo aceptación entre la gente y se ha consolidado entre el gusto de la gente es *Panteón Rococó*, un grupo mexicano de fusión rock, Ska y ritmos de México formado en 1995.⁴¹

Adoptaron su nombre de la obra teatral de Hugo Argüelles, *El cocodrilo solitario del panteón rococó*, escrita en 1981. Su estilo se caracteriza por la fusión de ritmos, como Ska

⁴⁰ *Ibíd.*

⁴¹ *Panteón Rococó* www.panteonrococo.com. Consultado en Mayo de 2016.

hasta punk. Situados en el contexto del levantamiento indígena zapatista (1994), surgen en 1995 y tocan en fiestas y pequeños bares, hasta que en 1997, editan un casete de demostración con solo seis canciones, titulado "Toloache para mi negra". A pesar de la falta de espacios para el rock mexicano y la necesidad de gritar sus carencias, sentimientos y pensamientos juveniles, en el 2000 se presentan en vivo en el Zócalo de la ciudad de México, donde, junto a *Los de Abajo*, son teloneros de *Manu Chao*. Después de este concierto, hubo más presentaciones del Panteón en el mismo lugar, el resultado fue un gran poder de convocatoria entre los jóvenes mexicanos. En 2002 sale su tercer álbum de estudio llamado "Compañeros Musicales", en el que ratifican la hermandad con el EZLN. De este se desprenden algunos éxitos como la "Carencia" y "Esta Noche". En el 2010, *Panteón Rococó* saca al mercado su producción "Ejército de Paz", la mayor parte de los temas aborda el activismo social, describiendo la situación que pasa en México con canciones como "Democracia Fecal" y "Payaso de Mentiras" donde hace alusión al Gobierno.

Terminamos este capítulo mencionando que el estilo de la música de cada época está íntimamente ligado con la época misma, con los sucesos que la sociedad atraviesa y se han convertido en un medio de expresión social. Sin duda alguna el Ska es un género mundial que no es muy popular pero tiene millones de seguidores, es por esto que se ha mantenido por años y se seguirá manteniendo a pesar de la crisis musical que el mundo está viviendo en nuestro tiempos.

3.4. La Influencia de los huapangos y sonos

Muchas de las influencias de la música Ska provienen del rock and roll, tanto nacional como extranjero, pero no podemos dejar de lado una fuerte influencia como los huapangos y sonos jarochos, géneros que incluso tienen manifestaciones de protesta, sin olvidar los temas de amor, sarcasmo y desamor. Empezaremos por mencionar que el huapango es un género musical-dancístico llamado también "Son Huasteco"⁴².

Aparecido en la región huasteca a fines de siglo XVII y principios del XVIII, la palabra huapango tiene sus raíces en la lengua náhuatl, CUAHUITLIPANCO, que proviene de CUAHUITL, la cual significa "leño o madera", lo cual se entiende bien si se toma en cuenta que es un baile que se ejecuta sobre una tarima o plataforma de madera, mejor

⁴² Historia del Huapango:<https://identidadculturalhuapango.wordpress.com/planteamiento-del-pro>.

conocido como zapateado. El huapango o son es hoy en día la expresión musical más escuchada de las huastecas, las diferentes porciones que componen a la región se unen por la voz y tres instrumentos: la jarana, la guitarra quinta o huapanguera y el violín, hermanados por su historia y cultura.

El son huasteco se vincula con identidades y culturas diferentes, de tal forma que podemos ver que la música Ska y el rock en general se nutren de este género para hacer canciones de protesta hacia las formas establecidas por el Estado, como la siguiente canción de *Panteón Rococó*, "Marcos Hall":

*En la lejanía la selva,
se avista un caballo claro,
entre plantas y neblinas,
con un hombre encapuchado,
viene con el puño arriba,
como lo ha hecho Genaro,
como lo hizo Cabañas y también el che Guevara,
para gritarle al gobierno: estamos hartos de miseria,
de violencia y malos ratos, que se gasten nuestra feria,
nadie sabe a ciencia cierta, cuál es su nombre de bautizo,
pero aquí se puso Marcos entre puro indio y mestizo,
siempre nos está observando,
desde allá desde la sierra,
para abrirle el ojo al pueblo y gritarle a los esquivos,
que basta de injusticias y de pasarse de vivos,
vuela, vuela palomita,
corre y dile a los farsantes,
que ya se acabó el agüita,
pues llegó el subcomandante,
que devuelvan lo robado,
que entreguen luego lue-guito,
todas las tierras robadas y también el dinerito,
porque no permitiremos,
ya más trampa en plebiscitos,
ya con esta me despido voy a ver al comandante,
con la "V" de la victoria, hasta siempre y adelante,
como lo dijo Carlos Puebla y el amigo Oscar Chávez,
¡hasta la victoria siempre, hasta siempre comandante!*

Esta canción es un Ska producido por este grupo mexicano pero que en su esencia es un huapango de protesta dirigido al Estado. También los huapangos en su forma tradicional son utilizados para hacer denuncia social y protesta; tal es el caso de Sergio Campos.

Yo quiero que nuestra música tradicional llegue a los espacios que ha perdido. No estoy peleado con la música comercial, pero se podría rescatar la música mexicana, comentó Campos.

Según el propio trovador su carrera inició en las calles tocando en microbuses para poder mantener sus estudios: cantando el son me doy cuenta de los sucesos políticos sobre todo y empiezo a hacer versos, a decir décimas...Tenemos muchos partidos para aquella democracia, para el caso es la misma gracia, porque pa' mi todos son bandidos, incluso son amigos, no más se andan rolando de partido, van cambiando como cambian de calzones, recitó el músico.⁴³

La mayoría de los sones tienen la peculiaridad de que cada trovador puede escribir sus propios versos, lo que Campos ha aprovechado muy bien para transmitir su mensaje, como un son clásico llamado El Caimán, que tiene un registro escrito desde antes de la independencia y fue prohibido porque los que trovaban lo hacían en contra del sistema.

Letra de "El Caimán" de *Sergio Campos*:

*Buen trabajo le ha costado al caimán vivir aquí,
al caimán vivir aquí,
buen trabajo le ha costado,
al fin fue seleccionado,
apoyado por el PRI,
espero no me haya olvidado,
y se acuerde de mí,
era señor presidente, robaba mucho al país ,
robaba mucho al país, era señor presidente,
el caimán en mi país, se robó mucho dinero,
andaba en el extranjero, ahora está de vuelta aquí,
a qué chango tan ratero, por ahí dicen que es del PRI,
ahora el muchacho moderno ni le importa su país,
le viene valiendo un cuerno si lo roba el PAN o el PRI,
pues él se encuentra muy atento viendo Big Brother Big.*

⁴³ Sergio Campos y sus dos huastecos- Música Tradicional...macuala.blogspot.com/2009/04/Sergio-campos-y-sus-dos-huastecos.html,consultado en julio de 2016.

“Hay que recordar que en la guerra de independencia se gestaba una independencia cultural, una identidad, hasta antes de está no teníamos algo que nos identificara como mexicanos”, dijo el músico naucalpense.

“Es muy efectivo tocar el son tradicional, sobre todo el son viejo con versos muy nuevos que hablan de cosas con las que los chavos se identifiquen, ahora sí que matamos dos pájaros de un tiro, concluyo el músico, quien continuó su día en escuelas mexiquenses”.⁴⁴

De esta forma podemos ver que canciones tradicionales, como el huapango, incorpora elementos de protesta y de crítica social muy característicos de las rimas y sobre todo de la picardía que caracteriza a nuestros músicos tradicionales, quienes se mofan de una situación social, política o económica para hacer denuncia y protesta, como está canción llamada “El siquisiri”:

*Aquí les voy a trovar el siquisiri yo quiero,
aquí les voy a trovar,
no se vayan a espantar políticos traicioneros,
aquí les van a cantar a esa bola de rateros,
ay, que sí, que sí, que no,
ya se fue el que andaba ausente,
y se lleva su tortota allá en el campo la gente,
la esperanza lleva rota,
tuvimos por presidente a un simple gato con botas,
es fácil ser merolico, de esos abundan aquí,
ay, intelectuales ricos, quieren salvar al país,
tomándose cafecito sentaditos en un Vip's,
ay, que sí, que sí, que no, todos buscan consenso,
allá en el legislativo señores del Congreso,
cada quien ve su partido, todos hablan de progreso,
y el pueblo sigue jodido, ay, que violan la Constitución,
andan a salto de mata, cada quien da su razón y se muerden como ratas,
y mientras a la nación se la llevan entre las patas,
ay, que sí, que sí, que no, que burros van a importar,
porque aquí se han terminado lo quieren para trabajar,
para que jalen el arado, o tal vez para rebuznar,
si alguien falta en el Senado.*

⁴⁴ *Ibíd.*

Otro género musical que no podemos dejar de lado en este pequeño homenaje a la música tradicional es el son jarocho, que es considerado como la variante musical de México con mayor influencia negra, la cual se manifiesta en el uso de conceptos rítmicos y cadencias melódicas que forman parte del legado africano musical mestizado en tierras de Veracruz.⁴⁵

Este aporte étnico veracruzano ha servido de influencia a todo tipo de músicos de protesta como *Oscar Chávez*, o del rock mexicano como la *Maldita Vecindad*, *Caifanes* y *Café Tacuba*, por mencionar algunos, pero también por muchos jóvenes músicos dedicados a este género como *Los Cojolites*,⁴⁶ quienes le cantan al presidente:

*Señor presidente ya váyase al rancho,
pa`ver si ya puso la kuina de Pancho,
señor presidente ya váyase al rancho,
pa`ver si ya puso la kuina de Pancho,
me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer,
me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer.
Señor presidente, póngame atención,
que ya se está armando la revolución,
me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer,
me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer.
Señor presidente, le damos las gracias,
porque en nuestro pueblo ya no hay democracia,
señor presidente que buena actuación,
qué fraude tan limpio, qué gran elección,
me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer,
me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da pa' comer,
qué pobreza, qué pobreza.*

[...] “para conectar el fandango y la práctica del son jarocho con las causas y la justicia social, no solamente estamos practicando la música sino que estamos creando conciencia entre los participantes, del porque estamos componiendo los versos de esa manera”, palabras del vocalista de *Los Cojolites*, en las que expresa su compromiso de la lucha social. Y es que por lo rico y noble de sus letras y música, el son jarocho se puede adaptar a través de versos, coplas o décimas que hacen melodías para todos los gustos.

⁴⁵ El Son Jarocho: un tesoro que debemos conservar, cdigital.uv.mx/bitstream/122456789/1/ar4_p19-23_2009-3.pdf de a Barahona Londoño-2009, Consultado en Agosto de 2016.

⁴⁶ Musixmatch <https://www.musixmatch.com/es/artista/los-cojolites>, consultado en Agosto de 2016.

Podemos cerrar este capítulo diciendo que por su amplio repertorio musical e influencia en el Ska, grupos como *Panteón Rococó*, *Los de Abajo*, *Salón Victoria*, entre muchos, se han valido de estos géneros musicales, y además los huapangos y sones jarochos han sido una influencia enorme en la música de protesta para seguir trascendiendo barreras y culturas; es por eso que dedicamos este capítulo a manera de homenaje a esta música.

3.5. Un grupo de protesta llamado *Ska-P* (Ska a nivel global)

Una de las características de la música Ska, es su universalidad en cuanto a lenguaje, fusiones musicales, ideología y costumbres de cada país; de esta manera hablaremos de un grupo llamado *Ska-P*, grupo español que ha sido parteaguas en la música Ska a nivel global. Este grupo de ex-alumnos de filosofía comenzaron a tocar música de protesta en el metro de Madrid, *Ska-P* (pronunciado escape) que puede definirse como Ska- punk formado en Vallecas (Madrid) en 1994.

La línea crítica de sus letras, como su ideología, se caracterizan por el inconformismo, una crítica al capitalismo, al nacionalsocialismo, al fascismo, al sionismo, al imperialismo y al racismo, así como por un respaldo a los derechos humanos, a los animales, al veganismo, al ecologismo, al anarquismo y al anarcosindicalismo. Su canción "Cannabis", reivindicando y apoyando la legalización de la marihuana, fue su trampolín para conseguir popularidad en España y Sudamérica. En los últimos años ha actuado en diversos festivales multiculturales y alternativos de Europa. Al respecto, en su canción llamada "Mestizaje" hace un llamado a la unidad de razas:

*negro africano, asiático oriental,
indio americano, africano musulmán,
blanco europeo, aborígen australiano,
cinco continentes en un mismo corazón,
multirracial, multicultural, multirracial, multicultural,
desde Filipinas a América Central,
desde el Polo Norte hasta Madagascar,
este puto mundo no es de nadie y es de todos,
cinco continentes en un mismo corazón,
multirracial, multicultural, multirracial, multicultural,
no fronteras, no banderas, no a la autoridad,*

*no riqueza, no pobreza, no desigualdad,
rompamos la utopía,
dejemos de soñar,
arriba el mestizaje, convivir en colectividad,
gritaré que ardan las banderas por la fraternidad,
que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular...
ay, ay, ay, la justicia dónde está, crucificada en los altares del capital.
ay, ay, ay, la justicia dónde está, justificada en los altares del capital.
ni tu residencia, ni el credo, ni el color,
ninguna diferencia te hace superior,
estúpido racista, deserción del ser humano,
cinco continentes en un mismo corazón.*

A partir de esta letra del grupo *Ska-P*, podemos indicar cómo para el movimiento Ska un tema central es la protesta global, donde el adversario y el reto creciente a la soberanía estatal en todo el mundo parece tener su origen en la incapacidad del Estado-Nación moderno para dirigir el poder de las redes globales y el desafío de las identidades singulares. De esta forma este grupo español de Ska retrata de manera muy abierta y singular aspectos globales, donde el eje de su crítica el Estado, no solo es en su país sino varios países donde la capacidad instrumental del Estado-Nación resulta decisivamente debilitada por la globalización de las principales actividades económicas, por la globalización de los medios y la comunicación electrónica, por la globalización de la delincuencia, por la globalización de la protesta social. El Estado sobrevive conectando la nación al contexto global, ajustando las políticas internas a los imperativos de las presiones competitivas globales.⁴⁷

Con base en esto podemos mencionar que este grupo se solidariza con movimientos de resistencia a nivel global donde su principal adversario es un Estado global que se beneficia de políticas internacionales, tales como la creación del G-8, donde siguen los intereses económicos, políticos, militares y geoestratégicos de Estados Unidos y sus aliados, más Rusia, como contraparte. El G8 ha sido foco de crecientes protestas en los últimos años por sus políticas neoliberales y su tibieza ante las actuaciones

⁴⁷ GIDDENS Anthony, “El núcleo ontológico de la teoría social. A propósito del pensamiento de Anthony Giddens”; *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, 30 de Diciembre de 1998 no. 130, p.p. 5-9, España

estadounidenses en Irak o Afganistán, entre otras cuestiones. La siguiente letra de *Ska-P* nos relata lo mencionado anteriormente:

“El Imperio Caerá”:

*Se repite la historia, se alternan los sucios imperios,
ninguno fue bueno y más tarde o temprano cayó,
el imperio romano se derrumbó, más tarde, el imperio español,
se repite la historia, se alternan los sucios imperios,
ninguno fue bueno y más tarde o temprano cayó,
el imperio romano se derrumbó, más tarde, el imperio español,
y los yankees caerán, no serán la excepción,
conquistan países, imponen su pobre cultura,
saquean recursos sembrando pobreza y rencor,
manipulan los medios de información privándonos de la verdad,
sus bases militares nos vigilarán,
pero no ha habido imperio y nunca lo habrá,
que aguante la fuerte presión,
de los pueblos unidos contra el invasor:
Americans, the empire will fall- el imperio caerá,
sus horribles tentáculos los puedes ver,
en cualquier guerra ilegal,
controlando el poder junto a Israel,
libre comercio bajo su interés,
sus perros de Europa los saben defender muy bien,
al resto, que os den.*

Esta letra nos ejemplifica cómo el movimiento Ska trata de repercutir de manera global tanto en sus letras de crítica, como en su ideología, ya que tanto grupos mexicanos, como grupos internacionales de Ska, reafirman la lucha contra el Estado a nivel global y en este caso contra el Imperio Estadounidense. Los E.U.A son los más criticados en la actualidad en canciones, manifestaciones, y performances, debido al creciente aumento de racismo, xenofobia y deportaciones que en este país se hacen sobre los no nacidos allí y donde las comunidades despiertan a la realidad de una democracia que no necesariamente representa los valores que pretende. Otra letra del Grupo *Ska-P* lo ejemplifica: “Tío Sam”:

*Tío Sam, muñeco de homicidio, Tío Sam, jugamos a matar,
Tío Sam, comienza el exterminio, Tío Sam, muñeco de homicidio,
Tío Sam, jugamos a matar, Tío Sam, comienza el exterminio,
Tío Sam, operación Irak, suenan los pepinos en Bagdad.
Inician la ofensiva militar, la sangre ha comenzado ya a brotar,
cuidado no te vaya a salpicar,
Tío Sam, muñeco ultra sádico, Tío Sam, todo por su interés,
Tío Sam, misiles diplomáticos, Tío Sam, te van a convencer,
y nos venden sus mentiras por televisión,
engañando al personal van de salvador,
no hay acuerdo, procedamos a la destrucción, mataremos sin piedad,
mil muertos más, qué más da, es mi guerra,
voy a lanzar mi arsenal a la tierra,
los muertos los ponen los demás,
la miseria, yo tengo licencia pa matar, a la mierda,
siempre en la vanguardia militar,
son los aliados de la OTAN,
máquinas perfectas de matar,
asesinan en el nombre de la paz,
y nos venden sus mentiras por televisión,
engañando al personal van de salvador,
no hay acuerdo, procedamos a la destrucción,
mataremos sin piedad, mil muertos más, qué más da,
es mi guerra, voy a lanzar mi arsenal a la tierra,
los muertos los ponen los demás,
la miseria, yo tengo licencia para matar, a la mierda.*

Podemos mencionar que la visión burguesa del mundo racionalista, empírica y pragmática, llegó a dominar, no solo la estructura tecnoeconómica, sino también la cultura, especialmente en el orden religioso y el sistema educacional. Como hemos visto, en los últimos cien años se ha presenciado el esfuerzo de la cultura antiburguesa por lograr autonomía con respecto a la estructura social, primero, negando los valores burgueses en la esfera del arte y, segundo, creando enclaves donde el bohemio y el vanguardista pudieran vivir un estilo contrario de vida.

Tales esfuerzos los pregonan estos grupos de Ska a nivel global, como el Grupo *Ska-P*, que divulga en sus shows y en cada uno de sus discos la crítica a todo el que se

deje, esta vez ya sin pregonar tanto por la legalización de la mariguana, ni la resistencia. Y teniendo más participación en los movimientos latinoamericanos tales como la lucha zapatista.

Podemos decir que este grupo español ha tenido tanta aceptación en toda Latinoamérica, por sus letras directas sobre el sistema y movimientos sociales en esta región Latinoamérica, que aunque se presenten una vez por año y con un solo concierto logran tal comunión con la gente que llenan todos sus conciertos. Otra letra que ejemplifica su compromiso con los movimientos sociales y de lucha por la tierra la podemos ver en la letra de “Juan Sin Tierra”:

*Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra,
y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra,
voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra,
y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra,
lo conocí en la batalla y entre tanta balacera,
que el que es revolucionario puede morir donde quiera,
el general nos decía: peleen con mucho valor,
les vamos a dar parcela cuando haya repartición,
mi padre fue peón de hacienda, y yo un revolucionario,
mis hijos pusieron tienda, y mi nieto es funcionario.
No olvidaremos el valor de Víctor Jara,
dando la cara siempre a la represión,
le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución,
gritó Emiliano Zapata: quiero tierra y libertad
y el gobierno se reía cuando le iban a enterrar,
vuela, vuela palomita, pósate en aquella higuera,
que aquí se acaba el corrido del mentado Juan sin tierra.*

Esta canción es original de Víctor Jara, músico de protesta latinoamericana. Aquí es importante señalar la combinación de distintos elementos de lucha social y protesta, como son los corridos revolucionarios, algo que actualmente enriquece la música Ska como movimiento social y contracultural.

Palabras de Pulpul, integrante y vocalista de Ska-p:

Cuando nosotros empezamos sólo había grupos de Punk o Hardcore haciendo música reivindicativa y nosotros defendemos que con el Ska y el reggae también se puede hablar de temas sociales, soy antifascista hasta la médula, nunca podré comprender cómo con ayuda de la fuerza y las armas los menos subyugan a las mayorías y los someten a la sinrazón, convirtiendo sociedades en rebaños de ovejas.

Asimismo comenta:

Lógicamente hay muchos tipos de fascismo, los hay directos como los franquistas o hitlerianos y los hay muy sutiles como los democráticos, que con mucha sutileza y a través de los medios de comunicación te lavan el cerebro y te dicen lo que está bien o lo que está mal, conduciéndote al conformismo y la indiferencia.

También nos dice:

No es que no crea en la democracia; pero creo en una democracia verdadera, en una democracia participativa, no en esta mierda que nos vende la gran empresa y las multinacionales, que por darte la oportunidad de votar cada cuatro años a un partido político que no representa al pueblo, sino al gran capitalista que les compra, ya te crees libre. ¡qué ingenuos!.

Además:

El gran capital nos domina, y saben muy bien cómo hacerlo. Te dan toros, fútbol, Gran hermano, Operación Triunfo, un salario de miseria para que puedas comprarte la tele, te dictan como debes vivir, y te olvidas de que E.U.A sigue bombardeando Irak, que Israel masacra al pueblo Palestino.⁴⁸

Esta canción que sigue nos ejemplifica la guerra entre Israel y Palestina: "Intifada",

Ska-P:

*Seis millones de judíos aniquilados de la forma más cruel,
un genocidio imperialista,
por ejércitos fascistas,
de la historia hay que aprender,
las víctimas se han convertido en los verdugos se vuelven del revés.
seis millones de judíos,
aniquilados de la forma más cruel.
Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas,
de la historia hay que aprender.
Las víctimas se han convertido en los verdugos se vuelven del revés,
colonizando territorios Palestinos,*

⁴⁸ Biografía de Ska-P www.cmtv.comar/biografiashow y Ska-P Wikipedia.org/wiki/Ska-P, consultado en Marzo de 2016.

*de nuevo atentando a la sensatez:
muertos, muertos en nombre de quién?
muertos, muertos en nombre de Yave,
qué harías tú si te echaran de tu casa,
sin derecho a rechistar,
pisoteando tu cultura,
sumergido en la locura,
por perder la dignidad,
Palestina está sufriendo,
en el exilio la opulencia de Israel,
por un gobierno prepotente,
preparado para la guerra,
por tú ya sabes quién.*

Continuamos con palabras de Pulpul integrante de esta banda:

Cada 4 segundos muere un niño en este puto mundo, la cantidad de inmigrantes que mueren intentando salir de la miseria (que nosotros mismos les producimos), los miles de parados, los alimentos transgénicos, las putas guerras, el imperio de la iglesia, la violación de los derechos humanos, el tratado de Kioto, los derechos de los animales, y podría seguir así dos años.

Asimismo comenta:

en definitiva sé tú mismo y piensa por tus propios medios. Yo hace tiempo y gracias a los libros que salí del redil. Formo parte del sistema, lo sé, pero lo voy a combatir desde dentro. Porque desde fuera del sistema no vas a conseguir nada.

También nos comenta:

En muchos países se escandalizan con las letras o los disfraces del Pipi (segunda voz del grupo en los conciertos). En España no nos podemos quejar en ese sentido, pero fuera todo el mundo es muchísimo más puritano de lo que nos creíamos.

Además:

Por eso lo que hacemos es repartir fanzines con las letras traducidas en los lugares que no nos entienden y así hacer que todo el mundo vea que detrás de Ska-P hay un sentimiento auténtico de lucha, no queremos que vean sólo a una banda de temas pegadizos.⁴⁹

⁴⁹ *Ibíd.*

Como último podemos agregar que *Ska-P* ha sido fuertemente criticado tanto desde fuera del anarquismo como dentro, en lo que respecta a su discurso político. La crítica más común hacia ellos consiste en la falta de coherencia entre lo que predicán y lo que realmente hacen. Los motivos de esta crítica son que aunque se declaran anarquistas y anticapitalistas y lanzan vivas a la autogestión en sus letras, en sus conciertos y demás apariciones públicas, además de en su web, ciertamente no se autogestionan, sino que tienen por discográfica a Sony/BMG (una multinacional) y han participado en festivales organizados por grandes empresas, como el Pepsi Music; esto es visto como una incoherencia con sus ideas. La banda ha contraargumentado que todo el dinero que ganaron por participar en el Pepsi Music fue donado a grupos mapuches; no obstante, los que los critican afirman que el fin no justifica los medios y que no es coherente con las ideas anarquistas, ya que para ayudar a los perjudicados por el capitalismo también están ayudando a las multinacionales que son las culpables de la situación de dichos perjudicados. Ante esto, el grupo se defiende afirmando que lo que ellos hacen es participar en el sistema para luchar contra él, y que es imposible ser totalmente coherente con las ideas anticapitalistas hoy en día.

Capítulo 4. Análisis del Ska y los Movimientos Sociales

4.1 El Ska como concientizador social y político

Podemos mencionar que la música de Ska-p nos ayuda a englobar más nuestro análisis desde una perspectiva en movimientos sociales, podemos ver que el movimiento Ska está inmerso en un movimiento social y contracultural. Como pertenece a una cultura que plasma esa necesidad “identitaria” o expresiva, el sujeto es portador de una forma de construcción de un pertenecer de una dinámica de transformación social.

En palabras de Touraine: “Un movimiento social es simultáneamente un conflicto social y un proyecto cultural o más enfáticamente las demandas antagónicas y conflictuales tematizan principios, tales como el tiempo, espacio, nacimiento y muerte, salud y enfermedad, identidad sexual y el control de símbolos comunicativos”.⁵⁰

Los movimientos sociales buscan apropiarse de tales temas y asignarles nuevos sentidos. Como expone Davis Jerome en su definición de movimientos sociales: “Son reacciones de los individuos y grupos a condiciones insatisfactorias en la vida social; un desajuste que causa fricciones sociales y mentales y el movimiento se desarrolla como un esfuerzo para recomponer la armonía.”⁵¹

Por otra parte, el análisis marxista nos dice que el Estado siempre funciona de acuerdo con los intereses de la clase económicamente dominante, por lo que favorece y apoya al capital; pese a que existen muchos actores distintos (el parlamento, el poder judicial, los gobiernos) que crean una apariencia de equilibrio y de igualdad, en la práctica todo ello sirve para encubrir lo que de verdad sucede. Ante esto, el Ska crea una necesidad de afirmarse en una sociedad explotadora y discriminatoria que los hizo albergar numerosos rasgos de oposición al sistema.

Dentro de lo ideológico en el Ska, podemos ligar las transformaciones sociales que impactan en la organización de la vida social: privatizaciones, ausencia de políticas de participación, deficiente mercado de trabajo, desempleo generalizado, transformándose en una problemática que provoca la protesta social. La conflictividad tiene sentido (fin) en la protesta donde estos se convierten en actores políticos.

⁵⁰ TOURAINE Alain, “*La mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI*”, Paidós, Barcelona, España 2009 p. 129-133.

⁵¹ JEROME Davis, citado en revista de estudios sobre cambio social “*¿Protesta o lucha de clases?*”, “*La idea de conflictividad social en las teorías de los movimientos sociales*, Universidad de Buenos Aires, año IV, no.15, 2004, Argentina, p.5.

Esto lo plasma muy bien *Panteón Rococó* en su canción la “Carencia”:

*Por la mañana yo me levanto,
no me dan ganas de ir a trabajar,
subo a la combi, voy observando
que toda la gente comienza a pasar,
por la avenida va circulando
el alma obrera de mi ciudad,
gente que siempre está trabajando
y su descanso lo ocupa pá soñar,
después de ocho horas de andar laborando,
desesperanza se siente en el hogar,
pues con la friega que hay a diario,
ya no alcanza pá progresar,
y así han pasado decenas de años,
pues en un mundo globalizado,
la gente pobre no tiene lugar,
y la carencia, arriba, y los salarios, abajo,
con lo que gano en esta empresa no me alcanza pá tragar,
y la carencia, arriba, y los salarios abajo
y yo le digo a mi Teresa no me voy a resignar,
y la carencia, arriba, y los salarios abajo,
con lo que gano en esta empresa no me alcanza pá tragar
y la carencia arriba, y los salarios abajo
y yo le digo a mi Teresa vente vamos a bailar.*

Esta canción nos habla de una problemática social diaria de las grandes urbes, como el desempleo, bajos salarios, dificultad para transportarse etc. Estos elementos sociales se unen dentro del Ska, para expresarlo, no solo a través de la música, sino de manifestaciones y comportamientos conflictivos de conducta, expresando los reclamos de identidad y desigualdad social, entre una clase dominante y una dominada.

De esta forma los movimientos sociales reaccionan, haciendo que entre los grupos marginales pueda desarrollarse la oposición y exhibiendo una identidad o una condición no dócil de la agregación de las mayorías; esto lo podemos ver reflejado en un mundo globalizado, donde la concentración de poder sin control social ha derivado en fuertes desigualdades entre clases sociales, áreas geográficas y sexos; y lo vemos de manera general en las grandes ciudades y zonas conurbadas.

La música Ska lleva en su ideología e identidad la exigencia de derechos para las clases dominadas, lo cual sirve en la lucha dirigida contra este tipo de organización social en el que hay actores hegemónicos, que se colocan por encima del resto de las fuerzas sociales, como la burguesía dominante y el Estado.

Estas exigencias de derechos de las clases dominadas influenció el Ska haciendo que estos grupos musicales rompieran con los demás sonidos en las calles. Muchos asiduos de otros movimientos musicales se unieron y encontraron refugio en el Ska, lo cual formó un espacio libre, nuevo, lleno de posibilidades que necesitaba la música mexicana para seguir creciendo. Vemos las palabras de un chico del movimiento Ska:

Por lo menos puedo decir que, en lo que a mí respecta, cuando escuché el Ska, mezclado con otros ritmos y empecé a ir a toquines y a escuchar la música, fue entonces cuando encontré algo de lo que realmente me sentía parte. Ni el movimiento punk, ni el rock, ni el dark ni ningún otro me pudieron dar eso. Lo que uno busca en la música es poder expresarse, aunque no sea uno quien la esté tocando.⁵²

El movimiento Ska ofrece oportunidades donde atrae las masas y permite el disfrute de los seguidores; no porque puede satisfacer el deseo del interés personal, sino porque puede satisfacer la pasión por el renunciamiento personal.

El análisis de la música Ska como modelo de protesta nos ha llevado por varias vertientes de análisis, como movimientos de masas, psicología de masas, globalización, jóvenes, marginación, pobreza, etc... donde el Ska resultó ser un vehículo muy importante ya que tiene inmersos todos los elementos antes mencionados que siempre han sido motivo de protesta no solo a nivel nacional sino mundial y donde la música Ska es una vía para expresar y desfogar de manera consciente e inconsciente.

Por otro lado, ante la diversas tecnologías y medios de difusión musicales como internet, YouTube, MySpace, los grupos musicales de Ska no necesitan los grandes corporativos televisivos para difundir su música y mensajes de protesta, porque ahora la mayoría de la gente puede tener acceso a internet y ahí disfrutar toda la música que deseen.

⁵² Ska, Ska, Ska: una tarea sobre el Ska, tercera parte gritosysusurros.com/.../ska-ska-ska-al-fin-una-tarea-productiva-parte-3/ consultado en Agosto de 2016.

4.2 La crítica del Ska frente a medios comerciales y el Estado Neoliberal

Como parte de lo ya mencionado sobre los espacios que obtiene la música no comercial como el Ska en internet, podemos decir que fue una lucha de varios años desde sus inicios para lograr ganar un espacio frente a medios comerciales como la radio y televisión.

Ir a contracorriente es difícil ya que el control de la información y el entretenimiento mediante las opiniones e imágenes ha sido, a lo largo de la historia, el instrumento de sostén del poder estatal, que se perfeccionaría en la era de los medios de comunicación de masas.⁵³

De esta manera a comienzos de los ochentas, con excepción de Estados Unidos, la mayoría de las televisiones, radios y periódicos del mundo estaban controladas por el gobierno. Todo cambió en una década, por el impulso de la tecnología; la diversificación de los modos de comunicación, el enlace de todos los medios a nivel global, que abrió la vía y la incapacidad para controlar las emisiones de los satélites a través de las fronteras o la comunicación y el desarrollo del cable proporcionaron los vehículos para un poder de emisión sin precedentes.

Lo que se transmitía en los ochentas y noventas en México en cuestión de rock nacional, Ska y otras corrientes musicales, solo era de manera esporádica y la mayoría era música extranjera, como el canal de cable MTV y uno que otro reportaje de rock en español por televisión abierta. La radio y televisión se privatizaron a gran escala, y las cadenas gubernamentales que quedaron con frecuencia acabaron no distinguiéndose de la televisión privada, ya que se sometieron a la disciplina de los índices de audiencia y a los ingresos de la publicidad.⁵⁴

Los periódicos se concentraron en grandes consorcios, a menudo con el respaldo de grupos financieros. Y lo que es más importante, los negocios de los medios de comunicación se hicieron globales, con el capital, el talento, la tecnología y la propiedad de las empresas girando por todo el mundo, fuera del alcance de los Estados-Nación.

Pero aun con esto los estados tienen influencia en los medios de comunicación, los gobiernos siguen controlando medios importantes, poseen acciones y tienen mecanismos de influencia en una amplia gama de los medios de comunicación del mundo. Esto lo ejemplifica muy bien el grupo *Ska-P* en su canción llamada "Radio falacia":

⁵³ MELUCCI Alberto, *Teorías de los movimientos sociales*, FCPyS, México, 1985, p. 345-348.

⁵⁴ *Ibíd.*, p. 350-351.

*Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido,
Radio falacia, Radio falacia,
detrás de ese cristal que deforma la verdad,
te vamos a hacer ver a este mundo del revés,
si sales de la lista te convierto en terrorista,
Radio falacia, Radio falacia,
nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos,
tenemos el deber de obligarte a obedecer,
comunicación adulterada, contaminación que oculta la verdad,
desinformación envenenada,
te indicamos el camino, no te vayas a perder,
la objetividad la podemos vacunar,
nuestros periodistas son frustrados realistas,
que se saben someter a quien les echa de comer,
pero existen insurgentes, idealistas, disidentes,
Radio falacia, Radio falacia,
la censura en democracia es una sucia falacia,
los haremos entender quién es el cuarto poder,
comunicación adulterada, contaminación que oculta la verdad,
desinformación envenenada,
te indicamos el camino, no te pierdas,
radio fabricamos tu opinión,
radio calla, y obedece! radio.*

Según esta canción, el Estado reconoce de cierta forma la independencia de los medios y una vez que usa esto como prueba esencial de su carácter democrático, se cierra el círculo: ya que todo intento de acotar la libertad de los medios tendrá un costo político; pero por otro lado la ciudadanía defiende celosamente el privilegio de recibir información de fuentes que no estén sometidas al Estado.

De esta forma la creciente globalización y los medios tecnológicos también sirven a la difusión de la música Ska; en el cual al ser un movimiento subterráneo puede ser conocido por muchas personas a través de internet, sin necesidad de la televisión que censura todo tipo de manifestaciones y letras contra el sistema y sus intereses. Grupos como *Sekta Core, los Estrambóticos, Salón Victoria, Nana Pancha, la Tremenda Korte*, etc... han tenido mucho más difusión no solo a nivel nacional, sino internacional, con ayuda del Internet y demás espacios de este medio tecnológico y por consecuencia

obtienen más libertad para difundir su ideología musical contestataria contra el sistema y los medios de comunicación que sirven al Estado y la burguesía.

Pero a pesar de que estos espacios tecnológicos se han ampliado, con la globalización, la apertura económica y la libre empresa, el Estado, con alianza de los grupos hegemónicos, ha mantenido su poder. Este modelo y las consecuentes transformaciones de las que hemos hablado, han servido a grupos como los nuevos empresarios de los medios de comunicación que con el tiempo se transformaron en un poderoso grupo cercano al poder político y en el que se gestaban las importantes decisiones del país. En el grupo no podía faltar la familia Azcárraga poseedora del imperio televisivo más importante de habla hispana, Televisa; por todos conocidos es la frase del “tigre” Emilio Azcárraga “soy un soldado del presidente”.

Pero también en este modelo de competencia nace TV Azteca, comprada por grupo Salinas, de la cual nace la competencia de Televisa. Estas dos televisoras se convierten en un importante mediador cultural y enajenante que guían las pautas para mucha gente en su forma de vestir, hablar, pensar y vestirse. Televisa genera sus propios programas de música de rock, sujetos a sus estereotipos. Tales ejemplos los podemos ver a lo largo de la historia musical de esta televisora, como fue el caso en los cincuentas y sesentas con Angélica María, Cesar Costa, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán. Y en los ochentas con grupos como Flans y Timbiriche.

Esta situación ocasionó en la realidad mexicana una relación intrínseca entre el gobierno y los propietarios de la industria en un principio originada por fines económicos y que, más adelante, contribuyó a la formación de monopolios y poderes fácticos. Los conflictos de intereses que persisten en la industria cultural mexicana impiden además la existencia de medios que cumplan una verdadera función social y que contribuyan al fortalecimiento de una nación que hoy se encuentra inmersa en la desigualdad y la ignorancia.

El diccionario de la Real Academia Española de la lengua define al neoliberalismo como la “teoría política que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado”. Sin embargo, más que una simple teoría, el neoliberalismo es el modelo económico que se ha extendido por el mundo como mancha que cubre cada vez a más países y que trata de imponerse como la única forma de interpretar la realidad social. Tal como decía Ramonet,

la altivez y la insolvencia de esta doctrina han alcanzado tal grado que, sin exagerar, se puede calificar a este nuevo fulgor ideológico de dogmatismo moderno.⁵⁵

Según el neoliberalismo, el eje fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad es el mercado, la mano invisible que controla y asegura el crecimiento económico y el desarrollo de una nación. El grupo *La Tremenda Korte* nos habla sobre el neoliberalismo en su canción "Usurero mundial":

*Neoliberales usureros y ricos,
la noche de hoy me van a cenar,
se comieron mi cuerpo, mis manos,
mis sesos, mis ojos y mi soledad,
al festín los comensales, entraron con el billete verde,
destaza mis huesos el libre mercado
y Wall Street los carcomerá,
quien no quiere que piense,
quien no quiere que grite, quien no quiere que sueñe con la libertad,
se saciará de mis riquezas y tesoros que son míos,
con mi sangre, señorío usurero mundial,
quien no quiere que piense, quien no quiere que grite,
quien no quiere que sueñe con irme a volar,
quien no quiere que piense, quien no quiere que grite,
quien no quiere que sueñe con la libertad,
violencia, el hambre, el dolor, la peste, la marginación,
la pesadilla en el corazón,
el engaño, la traición, el desempleo, la humillación,
la pobreza y la calamidad,
¿quién nos viene a devorar?
¿es quien nos viene a gobernar?.*

Sin lugar a dudas los aliados fundamentales para la difusión y expansión de la teoría neoliberal en el mundo han sido los medios masivos de comunicación, los cuales se han fortalecido ante el desarrollo acelerado de las tecnologías de las telecomunicaciones y que les permite la libre circulación de productos culturales a lo largo del mundo. Con esto vemos un torbellino de imágenes, sonidos y datos que estimulan el consumismo y difunden los valores dominantes. Valores por cierto relacionados con el individualismo al que sin

⁵⁵ *Ibíd.*, p.62.

duda también contribuyen los medios. Televisa toma el poder de muchas radiodifusoras y lo complementa con programas y música ajena a los contextos de jóvenes y situaciones sociales musicales de la época de rock nacional, el punk, Ska, etc...dejando muy pocas alternativas de escuchar radio y menos ver televisión. *Panteón Rococó* nos habla de esta enajenación en su canción "Reality shock":

*Andan por la calle sin ninguna dirección,
gente que va y viene sin pensar en lo que son,
viven de noticias, deportes y spots,
lloran desolados frente al reality show,
mira donde va tu identidad,
dentro de un anuncio de publicidad,
mira lo que se hace con la razón,
escondida en la caja del televisor,
visten, comen, calzan marcas de prestigio,
o aquello que la moda dicte al salir,
pasan medio día intentando descifrar
a qué personaje se parecen más,
mira dónde va tu identidad,
dentro de un anuncio de publicidad,
mira lo que se hace con la razón,
escondida en la caja del televisor.*

Hoy siguen siendo muchos los retos de la televisión pública mexicana; los bajos niveles de audiencia, la falta de contenidos propios y la escasez de recursos hacen de este tipo de televisión una alternativa poco viable para los televidentes mexicanos. Los modelos de gestión que mantienen, basados en los años ochentas o noventas, han convertido a estas instituciones en verdaderos enajenantes que cambian de rumbo conforme lo hacen los gobiernos en el poder. Javier Esteinou escribió al respecto:

México ha conservado la lamentable tradición política de no contar con un marco jurídico adecuado que respalde la tarea de los medios de transmisión públicos, que le garanticen su independencia editorial, seguridad financiera, participación social y pluralidad informativa. Dicha situación ha ocasionado un permanente peligro pues los coloca en una

situación de vulnerabilidad que oscila desde la censura y la anemia financiera; hasta la desaparición institucional, con el fuerte daño social que ello conlleva.⁵⁶

Parte de la lucha de la música Ska se ha servido de las herramientas de internet como difusión y denuncia de todos estos aparatos televisivos de información, envueltos en un modelo neoliberal para servir a grandes corporativos. Pero también podemos ver que gracias a las nuevas tecnologías, los mexicanos comienzan a disfrutar de contenidos plurales a los que hasta hace pocos años no tenían acceso. El desarrollo de las nuevas leyes en convergencia digital para la televisión ha permitido la inclusión de varios canales de cultura y educación como Canal Once y Canal Ventidos, que con el uso de internet, contribuyen a la caída de los índices de audiencia nacionales de las televisoras comerciales. La convergencia digital está contribuyendo a modificar el escenario de los medios en México.⁵⁷

4.3. El internet como herramienta fundamental para difusión del Ska

La ideología de los medios de comunicación para someter a las masas se funda en el fenómeno del exceso informativo. Este tiene su infraestructura material en el progreso de las ciencias físicas y la aplicación tecnológica, que hacen que los medios sean más sofisticados al grado de fungir como criterio de realidad y como visión correcta de la vida en general (lo que Habermas llamó “conciencia tecnocrática”), la sociedad de masas se puede resumir como la conformación de un público homogéneo ahíto de información⁵⁸.

El despliegue social de los medios de comunicación masiva crea una nueva instancia del sujeto social: el público, que se caracteriza por estar configurado por personas que se conectan individualmente con los eventos sociales, que ya no les hace falta la congregación ni las relaciones interpersonales para estar al tanto de los acontecimientos de la vida nacional e internacional. Los lectores de periódicos o los televidentes de noticieros atienden al unísono al mismo suceso, sin necesidad de entablar entre sí ningún tipo de comunicación de intersubjetividad.

⁵⁶ ESTEINOU Madrid Javier, citado en revista Latina de comunicación social, *Globalización, medios de comunicación y cultura en México a principios del siglo XXI*, Junio de 2001, México, no. 5, p. 7-49.

⁵⁷ TREJO Delarbre Raúl. La sociedad de la información, el lado oscuro de los medios...<http://revistareplicante.com> consultado en Septiembre de 2016.

⁵⁸ MELUCCI Alberto, *Teorías de los movimientos Sociales*, FCPyS, México 1985, p.351.

A partir de esto podemos mencionar que la mayoría de conciertos de protesta se hacían de forma subterránea o clandestina, o en fiestas privadas, debido al contenido de sus letras, su ideología, formas de hablar y vestir. A partir de la década de los noventa, se empiezan a abrir espacios para la música Ska ya que muchas de las letras hacen referencia a todo este aparato represivo e ideológico de los medios de comunicación. Pero el camino no ha sido fácil para estos grupos mexicanos, ya que la televisión solo da paso a pocos grupos como: *Panteón Rococó*, *Salón Victoria* y *los Estrambóticos*, por mencionar algunos. Estos han ganado espacios a través de sus conciertos, pero sobre todo de la difusión de su música por internet, y cuando estos grupos tocan en televisión han tenido que censurar parte de sus letras o tocar canciones sin ningún contenido de protesta, como canciones de amor. *Nana Pancha*, un importante grupo de Ska, nos narra este aburrimiento de ver televisión en su canción “DR. TV”:

*Cansado de ver tanta televisión,
busco algo nuevo que no sea un reality show, ¡uh! ¡no!
intento pensar, no puedo dejar de mirar la guerra,
empieza ya, su corte comercial
y con mucha ansiedad,
espero ver el mundo explotar,
después del trabajo estoy listo para ver más series,
nada tiene de especial,
querer la vida de un artista no está mal,
quisiera ser hoy un gran actor y protagonista de acción,
como yaqui-chan o tal vez Batman,
ser el nuevo héroe nacional,
tal vez mañana cambiará,
tal vez mañana diferente todo será: ¡no!
doctor televisión no quiero que muevas,
más los kilos de mi mente deja en paz,
¡doctor! doctor tv,
¡doctor! doctor tv,
intenté cambiar todo, quise aparentar lo que no soy,
lucí como lo hacen las estrellas en televisión,
y hasta esos kilos que están de más,
los kilos de mi mente deja en paz,
ya no puedo hacerlo yo mismo ¡no!
pues todos mis sentidos están en ti.*

Ante la masificación de la tecnología y sus redes de comunicación, la música subterránea ha encontrado una fuente de salida y de expresión, ya que los medios de comunicación actuales pueden tener virtudes informativas, es decir, pueden servir para informar de sucesos físicos, naturales, instrumentales, administrativos o burocráticos de la sociedad, pero no pueden ser fuente de comunicación de sus experiencias vitales no pueden articular los símbolos de la afectividad social. La constitución del público, la homogeneización de la información y la falta de seriedad lingüística, conforman lo que puede denominarse una mentira social, que no se refiere a la falsedad del mensaje mismo, sino a la falsificación de la naturaleza de la sociedad.⁵⁹

Todo esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la comunicación en nuestro país, y el Ska como movimiento social y de protesta ha encontrado armas de denuncia contra la televisión, que es sin duda un aliado o un soldado más del Estado, ya que se oculta la posibilidad de comunicarse así como el hecho básico de que la sociedad se hizo comunicándose; se le oculta a la sociedad la posibilidad de definirse y organizarse a sí misma. Desde el punto de vista colectivo, para decir una verdad se necesitan dos, puesto que, de lo que se trata es de la coincidencia de dos experiencias; para decir una mentira, con uno basta, puesto que de lo que se trata es de que el otro no sepa, no se entere. La mentira como el miedo, la propiedad privada o el poder, fragmenta lo colectivo en individuos aislados y reguardados contra los demás. Así, la sociedad de masas se caracteriza por la disgregación y el conjuro de lo colectivo, sustituyéndolo por el público, cuya panorámica es la de un conglomerado de individuos solitarios y uniformes, seriados por el exceso informativo y por sus intereses contrapuestos, que se reflejan en el consumo y la movilidad social, las jerarquías y la competencia.

De esta forma podemos ver que buena parte de la organización de los grupos de Ska se basa en la ideología de sus letras, de canciones directas y crudas que ponen de manifiesto estos puntos de vista contra el exceso informativo. Así podemos ver que el Ska por su ideología y forma de congregar masas es un referente frente a estos públicos pasivos y donde el Internet ha sido una herramienta poderosa para su difusión y divulgación ya que permite una mayor flexibilidad en las horas de trabajo y la ubicación de géneros musicales, desde lo comercial hasta la no comercial.

Se puede acceder a internet con todo tipo de dispositivos móviles, de esta forma podemos ver que el internet como comunicación masiva, es una extensión y un sustituto

⁵⁹ *Ibíd.*

de medios como la televisión, los periódicos, las revistas, la radio, etc... ahí podemos encontrar una variedad de grupos de protesta de Ska, no solo mexicanos sino de todas partes del mundo como: *Tokyo Ska Paradise Orquesta de Japón*, *Dr. Ring Ding and the Senior AllStars* de Alemania o los *Auténticos Decadentes* de Argentina.

La música se ha desplazado a Internet liberándose de sus recipientes físicos y ha recuperado su esencia como expresión humana no sujeta a las limitantes materiales. Al rebasar las fronteras impuestas por los sistemas de explotación comercial de la música, se da una profunda ruptura con la conceptualización de la música como posesión y le devuelve su carácter de patrimonio colectivo. A la vez que permite la libre circulación de ideas y de creaciones artísticas. Esta es una importante manera de difusión de los movimientos sociales ya que el intercambio de flujos informativos en la red tiene lugar fundamentalmente a través de: las páginas web propias o portales colectivos; listas de distribución y correo electrónico convencional y los foros de debate; sitios web denominados de comunicación alternativa o contrainformación. Muchos integrantes de los grupos de Ska utilizan estos portales para dar información o pláticas acerca de sus ideas o actividades políticas contra el Estado. El caso más conocido es el de Luis Ibarra, mejor conocido como "Dr. Shenka", vocalista de *Panteón Rococó*, quien aprovecha su activismo para dar charlas en institutos como el de la Juventud o en diversos foros web.

Internet se usa para la comunicación interna de la organización y para relacionarse con los medios y la sociedad en su conjunto, el efecto multiplicador de la herramienta favorece la circulación informativa que puede ser retomada por otras organizaciones y público en general. Además brinda facilidades a los grupos de Ska, que no pueden diseñar y sostener su propia página al tiempo que promueven las actividades más importantes que organizan. De esta forma podemos ver que el internet facilita la generación de los proyectos de comunicación alternativa, por dos motivos principales: se accede a un costo relativamente bajo y borra la diferencia emisor-receptor, brindando la posibilidad de transmitir mensajes multidireccionales y de crear redes de comunicación. Los grupos o agencias de comunicación alternativa informan acerca de aquello que los medios masivos ocultan, manteniendo una estrecha relación con la música o movimientos sociales, creando

vínculos con otras agencias alternativas de noticias alrededor del mundo, intercambiando experiencias de lucha y haciendo posible, en muchos casos, la acción concreta.⁶⁰

De esta forma podemos ver que internet constituye un nuevo campo para la lucha de las redes de movimientos sociales mundiales y por lo tanto de la música Ska, ya que representa otro ámbito donde dar batalla y proponer un espacio contra hegemónico y quebrar el bloqueo informativo de los grandes medios de comunicación. Redefinen el escenario de la protesta mundial, la información y la fluidez de la comunicación pasan a ser un requisito indispensable para articular la mayor parte de sus acciones y con ello sostener el lema “estamos en todas partes”.

⁶⁰ LAGO Silvia y MAROTIAS Ana; Los Movimientos Sociales en la era del Internet no.54 Portal de movimientos sociales (<http://www.movimientos.org>), consultado en Mayo 2015.

CONCLUSIONES

El poder solía estar en manos de los príncipes, las oligarquías y las elites dirigentes; se definía como la capacidad de imponer la voluntad propia sobre los otros para modificar su conducta.

Esta imagen ya no se adecua a nuestra realidad. El poder está en todas partes y en ninguna: en la producción en serie, en los flujos financieros, en los modos de vida, en el hospital, en la escuela, en la televisión, en las imágenes, en los mensajes, en las tecnologías... puesto que el mundo de los objetos se escapa de nuestra voluntad, nuestra identidad ya no se define por lo que hacemos sino por lo que somos y, de este modo, se hace a nuestras sociedades algo más próximas a la experiencia de las llamadas sociedades tradicionales, buscando el equilibrio más que el progreso. Esta es la pregunta central a la que deben responder la acción y el pensamiento políticos: como restablecer un vínculo entre el espacio excesivamente abierto de la economía y el mundo excesivamente cerrados y fragmentado de las culturas...Lo fundamental no es tomar el poder, sino recrear la sociedad, inventar de nuevo la política, evitar el conflicto ciego entre los mercados abiertos y las comunidades cerradas, superar el colapso de las sociedades en las que aumenta la distancia entre los incluidos y los excluidos, los de dentro y los de fuera.⁶¹

Como parte de los resultados obtenidos en este trabajo a través de una visión sociológica donde el análisis de la música Ska como movimiento contracultural esto es contra la cultura establecida, podemos afirmar que el Ska nos ha demostrado que tiene inmersa una ideología cultural de protesta y conciencia a través de la elaboración de letras como originalidad musical, que se manifiestan a través de prácticas culturales como: lenguaje, códigos, formas de vestir y convivencia. De esta forma hemos analizado la música Ska desde diferentes puntos de vista, como movimientos sociales, en términos de psicología de masas, conductas sociales y contracultura, como base para entender la música como expresión social.

A través de conceptos como: cultura, cultura dominante, cultura institucional y contracultura, hemos tratado de entender a qué adversario común se enfrenta el movimiento Ska: el Estado, que establece intereses y una política de alianzas para la conformación hegemónica con la clase dominante, la burguesía. De esta manera se

⁶¹ MELUCCI Alberto, *Teorías de los movimientos sociales*, FCPyS, México 1985, p.p 36,38,42

destaca como uno de los logros históricos de la burguesía imponer, a través del Estado, poder económico y político del capital.

De esta manera el Estado no es un instrumento de la clase dominante, sino el lugar donde la clase dominante se unifica y se constituye para materializar su dominación, no solamente mediante la fuerza, sino por medio de una red de mecanismos que garantizan el consentimiento de la ideología de la cultura, cultura dominante y cultura Institucional, y donde el Estado ejerce su dominio a través de los aparatos de represión, como la policía y el ejército.

Con esta alianza entre Estado y clase hegemónicas; el movimiento Ska a través de la ideología de sus canciones y conciertos ha apoyado esta lucha social contra este adversario común; ya sea mediante la protesta en nombre de las masas miserables, así como en la protesta antiautoritaria y libertaria en contra de los abusos de la fuerza del orden y de la sociedad represiva en todos los niveles, como por ejemplo participando en la defensa de la Universidad y de su autonomía.

De esta forma, en los conciertos los Skatos han generado una participación pública que al final es parte de todo movimiento social y de contracultura creando una revolución cultural que ayudó en la búsqueda de libertad al cambio de mentalidades, un cambio global y transformación de la sociedad.

Estas demandas empezaron con el rock de los sesentas donde se crean espacios para los jóvenes, esta gente salió a las calles para marchar por pura voluntad y empezaron las movilizaciones para una democracia participativa (pacifista).⁶²

Así podemos constatar que la contracultura abrió espacios para el placer, la sensualidad, el erotismo y la sexualidad como el derecho al cuerpo y el goce, como nos menciona Marcuse en *Eros y civilización*, que si nos controlan la sexualidad a través de la culpa te controlan la mente.⁶³

Es por esto que la contracultura abrió otro canal, como el “underground” inglés, para concebir de diferentes maneras el mundo y cuestionar las sociedades opulentas de consumo y esquemas falsos de doble moral. El Ska retomando este movimiento “underground”, genera música, maneras de vestir (zapatos de charol negros, calcetas blancas, pantalones cortos, camisa de vestir, un saco, tirantes y un sombrero), es decir crea valores que de manera subconsciente generan maneras para criticar la cultura

⁶² URIBE Diana, la contracultura ▶ 51:11, <https://www.youtube.com/watch?v=mqIHvOxumXY>, 4 jun. 2015 - Subido por Narraciones de la Historia, consultado en Septiembre de 2017.

⁶³ HERBERT Marcuse. *Eros y Civilización*. Traducción de Juan García Ponce, edición SARPE S A, Pedro Teixeira, Madrid 1983 p. 12-13.

dominante. El Ska quiere un mundo desinstitucionalizado, un mundo informal más auténtico que no tenga doble moral ni doble discurso, todo esto se toma de la contracultura hippie en la que los jóvenes salen a vivir en comunas y piden una liberación interior y aparece un concepto como el de las microrevoluciones, que son las revoluciones de la conciencia, revoluciones interiores.⁶⁴

Porque si las revoluciones económicas no llevan a revoluciones interiores, entonces no hay cambio. Es por esto que el hippismo crea sus propios códigos y maneras de complementar estos cambios a través de un lenguaje, un proyecto de vida, la creación de su propia idea del mundo. Hacemos mención de esto ya que el hippismo y el underground dejan a través de la contracultura una profunda huella en estos cambios a nivel micro, en los cuales la música juega un papel importante.

El Ska se vuelve cronista de todas estas búsquedas que se dan en el mundo de la juventud, porque cumple de manera completa las características de la contracultura. Jóvenes de entre los 14 y 25 años que tienen poca o nula formación escolar obtienen a través de los conciertos de Ska oportunidades para desarrollar espacios físicos y mentales de un mundo para la juventud, que les permitan relacionarse de otra manera con el mundo y fraternizar entre esta tribu urbana.

Otra conclusión importante la vemos en cómo los movimientos sociales de nuestro continente están transitando por nuevos caminos, que los separan tanto del viejo movimiento sindical como de los nuevos movimientos de los países centrales. Esto de acuerdo a estudios de Raúl Zibechi:

Nos menciona cómo se comienza a construir un mundo nuevo en las brechas que han abierto en el modelo de dominación. Son las respuestas al terremoto social que provocó la oleada neoliberal de los ochenta, que cambió las formas de vida de los sectores populares al descomponer las formas de producción y reproducción, territoriales y simbólicas, que configuraban su entorno y su vida cotidiana.

Asimismo nos comenta: que buena parte de estas características comunes derivan de la territorialización de los movimientos, o sea de su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas, en la reconfiguración del espacio físico. Esta forma de tomar el territorio no se asume como espacio físico como tal, sino como revalorización de la espiritualidad de una concepción integral de la vida en la cual lo sagrado juega un papel fundamental, lo sagrado no religioso, como los bienes comunes, el

⁶⁴ Op.cit.

agua, la tierra, ya que de ellos depende la vida humana; se trata de procurar una mayor integración entre la naturaleza y el ser humano, en territorios de comunidades imaginarias, lo cual podemos ver claramente en las comunidades indígenas de nuestro país. El resultado, en todos los países, aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares.⁶⁵

Esto es muy importante en nuestro análisis ya que estos conceptos los podemos adaptar al Ska, porque al final de cuentas todo el entorno que gira alrededor de la ideología, música, vestimenta y formas de hablar se encuentran en una comunidad familiar no territorializada como es el movimiento Ska; es decir, se trata de una comunidad imaginaria urbana donde los jóvenes encuentran todas estas vías para convivir y seguir alimentando la ideología contestataria con bienes comunes, como son el respeto a la naturaleza, el agua, los animales y su propia identidad.

Esta estrategia, originada en el medio rural, comenzó a imponerse en las franjas de desocupados urbanos: los excluidos crearon asentamientos en las periferias de las grandes ciudades, mediante la toma y ocupación de predios. En todo el continente, varios millones de hectáreas han sido recuperadas o conquistadas por los pobres, haciendo entrar en crisis las territorialidades instituidas y remodelando los espacios físicos de la resistencia. Dentro de este fenómeno se inscribe a los espacios que gana el Ska en sus conciertos o en la creación de centros culturales del saber cómo Faro de Oriente, Faro de Indios Verdes, Faro de Tláhuac y Faro de Milpa Alta; donde se enseña a jóvenes todo lo referente a disciplinas artísticas y artesanales como música, cultura, arte, y un espacio ideal para el diálogo y el encuentro de la cultura.

Desde sus territorios, los nuevos actores enarbolan proyectos de largo aliento, entre los que destaca la capacidad de producir y reproducir la vida, a la vez que establecen alianzas con otras fracciones de los sectores populares y de las capas medias. La mayoría de los asiduos al movimiento Ska son jóvenes que buscan establecer lazos de identidad y de respeto a sus ideas. El territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, construyendo su espacio, apropiándose material y simbólicamente.

Otra conclusión tiene que ver con el ámbito de la música Ska como manifestación cultural, ideológica y de identidad, tomando la idea de Gramsci; según la cual los hombres

⁶⁵ ZIBECHI Raúl, Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos, (OSAL), Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, no.9, Enero de 2003, bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal9/zibechi.pdf.

toman conciencia de los conflictos fundamentales en el terreno de las ideologías. Amplía la definición de ideología, que pasaría de ser “falsa conciencia” y un mero artificio a una concepción del mundo.

Se trata, entonces, de que las clases subalternas desarrollen una batalla ideológica que puede liberar o romper la cultura dominante. Por eso, una de las características más relevantes de cada grupo que se desarrolla en dirección al dominio es su lucha por la asimilación y la conquista ideológica esta lucha que tiene que librar el proletariado, antes y después de la toma del poder, supone la conquista de la hegemonía política, moral y cultural.⁶⁶

La política para Gramsci en este sentido sería una articulación de las más diversas prácticas sociales, de diferentes sectores, grupos, clases y comunidades de interés. La nueva hegemonía a que aludimos estaría constituida hoy por todas las fuerzas anticapitalistas de la sociedad: los movimientos de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos, por los derechos de las etnias, por el medio ambiente, por la igualdad entre los sexos, por el feminismo, etc...

Dentro de estas fuerzas anticapitalistas, la música Ska puede romper de cierta forma estas reglas compuestas por burocracias locales, ya que al ser un movimiento musical y social que encuentra redes globales por ende encuentra voz y fuerza. Esto lo vemos reflejado en cómo el movimiento Ska repercute a nivel global, ya que en todas partes del mundo hay grupos de Ska tocando y creando resistencia contra todas estas formas establecidas.

Nos sigue diciendo Gramsci que esta nueva hegemonía tendería a la autogestión, estaría en manos de los productores libres y democráticamente asociados y de las agrupaciones de la sociedad contemporánea que no están bajo la autoridad de un partido político o de un sistema de intereses económicos gobernados por el capital, cuya divisa debería ser la solución de los problemas sociales, la construcción de un mundo más humano, abandonando la idea de que todo esfuerzo social e individual debe estar orientado a la acumulación y al lucro.

La transición supone entonces una profunda reforma cultural y de conciencias lo cual fue argumentado por Gramsci.⁶⁷

⁶⁶ FLORES Olea Víctor, Clásicos GRAMSCI II, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México 1998, p.11-12.

⁶⁷ *Ibíd.*

Esto lo podemos ver o notar en un periodo de surgimiento de la música de rock de los noventas, cuando se realizaban conciertos masivos a favor de la huelga en la UNAM, el EZLN y en conmemoración del 2 de Octubre, por mencionar algunas. En estos conciertos se recolectaban víveres y especies como arroz, frijol, latas de atún para apoyar estos movimientos; pero donde el verdadero significado de estos conciertos era la unidad popular y la mezcla de varias ideologías musicales e identidades como: rock, Ska, reggae, dark, punk, etc..., lo que hasta nuestro días se sigue haciendo y manifestando como una unidad masiva de hermandad y mezcla de identidades musicales en favor de una sola causa: reclamar contra la injusticia ya sea del Estado, la burguesía, Estados Unidos etc.

En la etapa actual del capitalismo, de carácter neoliberal y globalizador, es necesaria la movilización de todas las fuerzas que son anticapitalistas, aquellas que se encuentran subordinadas, explotadas, dominadas por los esquemas del capital.

La toma de conciencia de las luchas anticapitalistas en lo político, social y cultural, ha de trabajarse con un criterio abierto sobre las clases y sectores y no solamente sobre la base de una clase como el proletariado.

De esta manera podemos ver que las personas del movimiento Ska cumplen estas funciones de conciencia anticapitalista, como por ejemplo cuando se congregan en conciertos donde se pensaría se reúnen generalmente jóvenes sin ninguna intención más que drogarse y vandalizar, pero en realidad es todo tipo de gentes de todas las edades que se reúnen en un ritual de celebración o apoyo, ya sea de tipo social, cultural o político; objetivamente aparecen como multitud, muchedumbre, pero subjetivamente se congregan alrededor de la música y movimiento contracultural del Ska, con gente de todos los estratos sociales, para generar movimientos sociales, con su formas de vestir, hablar y bailar para apoyar causas sociales ya sean nacionales o globales.

Como se advierte, estas masas se mezclan (públicos, compatriotas, creyentes, comunidades, clases sociales) y estallan generalmente sin previo aviso, para sin previo aviso deshacerse en los grupos donde vinieron.

Podemos finalizar este trabajo indicando que las principales conclusiones de acuerdo a una visión musical del Ska como protesta son:

1. El Ska se ha desarrollado como movimiento social y contracultural, donde destaca un adversario común, el Estado, conformado históricamente por la clase dominante: la burguesía.
2. La lucha del movimiento Ska a través de sus letras e ideología ha tenido otro adversario común y hegemónico en los monopolios televisivos de Televisa y T.V. Azteca.
3. Desde su origen en la época del rock and roll, el Ska se construyó como un movimiento netamente contracultural, como libertad ideológica y creativa, hasta la conformación de movimientos de masas.
4. Resultó evidente la importancia de comunidades imaginarias como territorios para convivir y expandir el movimiento Ska, donde todos los jóvenes puedan participar y crear conciencia de acuerdo a toda una visión global de las problemáticas existentes.
5. El Ska en México como contracultura fue producto principalmente del movimiento juvenil, el cual pretendía llevar un estilo de vida con mayores libertades, haciendo la crítica al mundo occidental y la ciencia.
6. En el movimiento Ska, resulta importante la formación de espacios de libertad para transmitir a jóvenes visiones críticas y de esta manera puedan ellos ser más conscientes del mundo social, sus derechos y como ejercerlos en la política y la sociedad.
7. En el caso del Ska, se observa cómo la música hace uso de la tecnología, en particular el internet, para tejer y crear espacios donde elaborar contenidos e identidades diferentes o contrapuestos a los dominantes.

Bibliografía:

AGUSTÍN, José. *La Contracultura en México*, Grijalbo, México, 1996.

ACOSTA María, Teresa. *Reflexión Política y Psicología Social, cuestiones en Psicología Política en México*, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, México, 2006.

BELL, Daniel, *Las contradicciones culturales del capitalismo*, traducción de Néstor Míguez, Editorial Alianza Madrid, 1976 y 1996.

EHRENREICH, Bárbara y John. *Itinerario de la rebelión juvenil. Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos*. Editorial: Editorial Nuestro Tiempo., México, 1969.

FERNÁNDEZ Christlieb, Pablo. *Masas y afectividad colectiva*. Facultad de Psicología Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008.

FREUD, Sigmud. *Psicología de las masas y análisis del yo*. Traducción José Luis Etcheverry, Buenos Aires & Madrid: Amorrortu editores, España 1978.

FLORES, Olea Víctor, *Clásicos GRAMSCI II*, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México 1998.

GALLINO, Luciano, *Diccionario de Sociología*. Editorial siglo XXI, Buenos Argentina, 1995.

GARCÍA Canclini, Nestor, *Culturas Híbridas*. Editorial Grijalbo, 1990.

HERBERT, Marcuse. *Eros y Civilización*. Traducción de Juan García Ponce, edición SARPE S A, Pedro Teixeira, 8 Madrid 1983.

JUÁREZ Romero, Juana. *Psicología de la sociedad moderna, "la identidad nacional en México"* UAM-I, México 2006.

LIBERMAN Shkolnikoff, Sofía. *La nación, estructuradora de la realidad colectiva, cuestiones de Psicología Política en México*, UNAM, México, 1990.

MELUCCI, Alberto, *Teorías de los movimientos sociales*, FCPyS, México 1985.

PÉREZ Tornero, José Manuel, *El Ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia*, Editores Barcelona, Paido Ibérica, 1996.

ROSZAK, Theodore, *El Nacimiento de una contracultura*, Editorial Kairos Barcelona, 1984.

Hemerografía

ESTEINOU Madrid, Javier; “Globalización, medios de comunicación y cultura en México a principios de siglo XXI”, *Revista Latina de Comunicación Social*, Junio de 2001 no. 5, p.p 7-49, México.

GIDDENS, Anthony, “El núcleo ontológico de la teoría social. A propósito del pensamiento de Anthony Giddens”; *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, 30 de Diciembre de 1998 no. 130, p.p 5-9, España.

HEBERLE, Rudolf, “Movimientos Sociales”, *Revista de Estudios sobre Cambio social*, Universidad de Buenos Aires, año IV no. 15 2004, p.3, Argentina.

JEROME, Davis, “¿Protesta o lucha de clases?”, “La idea de conflictividad social en las teorías de los movimientos sociales”, *Revista de Estudios sobre Cambio social*, Universidad de Buenos Aires, año IV, no.15, 2004, p. 5, Argentina.

LABASTIDA, Julio “burguesía de origen estatal, nacionalismo reformista en México” *Cuadernos Políticos*, no. 3, Enero-Marzo de 1975, p.p 5-33, México.

TOURAINÉ, Alain, “La mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI”, Paidós, Barcelona, 2009, p. 129-133, España.

ZIBECCHI, Raúl, “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”,(OSAL), Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, no.9, Enero de 2003.

Fuentes-electrónicas:

biografía de Ska-P [www.cmtv.com ar/biografia show y SKa-p](http://www.cmtv.com.ar/biografia/show/SKa-p) Wikipedia org/wiki/SKa-P, consultado en Marzo de 2016.

CAMPOS García, José Luis; la experiencia musical en Internet, grupo académico "Leo" [https://razón y palabra www.razonypalabra.org.mx/antecedentes/n15/jsecamp15.html](https://razonypalabra.org.mx/antecedentes/n15/jsecamp15.html), consultado en Mayo de 2016.

CAMPOS, Sergio y sus dos huastecos, música tradicional. [macuala.blogspot.com/2009/04/Sergio camposysusdoshuastecos.html](http://macuala.blogspot.com/2009/04/Sergio_camposysusdoshuastecos.html), consultado en Julio 2016.

El Son jarocho: un tesoro que debemos conservar, cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/8933/1/ar4_p19-23_2009-3.pdf de A Barahona Londoño-2009, consultado en Agosto de 2016.

Festival-de-Avandaró-Wikipedia-la-enciclopedia-libre, [https://es.wikipedia.org/wiki/festival_de Avandaró](https://es.wikipedia.org/wiki/festival_de_Avandaró), consultado en junio de 2016.

Historia del huapango – san Joaquín Planteamiento del problema, el huapango y su identidad... <https://identidadculturalhuapango.wordpress.com/planteamiento-del-problema> www.sanjoaquin.gob.mx/index.php/huapango/77-historia-del-huapango. Consultado en Julio 2015.

LAGO, Silvia y Marotías Ana: los movimientos sociales en la era del internet no. 54 portal de movimientos sociales <http://www.movimientos.org>, consultado en Mayo de 2015.

La jornada: el son jarocho es hoy elemento de identidad de www.jornada.unam.mx/2013/07/29/espectaculos, consultado en Mayo de 2016.

La tremenda Korte- letras de la tremenda Korte- www.musica.com www.musica.com/letras consultado en Agosto 2016.

Analco, Aída y Zetina Horacio, Del negro al blanco, citado en Mexicano-Blogs-El Universal.com.mx/weblogs. Consultado en Marzo 2016.

Musixmatch <http://www.musixmatch.com/es/artista//los-cojolithes>, consultado en Agosto de 2016.

Nana Pancha-letras de nana pancha- música.com www.musica.com/letras.asp?letras=16706 consultado en Agosto 2016.

Panteón Rococó letras de panteón rococó música.com www.musica.com/letras, consultado en Mayo de 2016.

URIBE, Diana la contracultura ▶ 51:11, <https://www.youtube.com/watch?v=mqIHvOxumXY>, 4 jun. 2015 - Subido por Narraciones de la Historia, consultado en Septiembre de 2017.

Ska – Wikipedia, la enciclopedia libre Ska en Encyclopædia Britannica <http://www.search.eb.com/eb/article-9118222>, Hussey Dermot, consultado en Febrero 2016.

Ska Wikipedia, la enciclopedia libre <http://es.wikipedia.org/wiki/ska> nidel, Richard O (2005).

World Music: The basics, New York, New York: Routledge Taylor and Francis Group, 282

Consultado en Febrero 2016.

Ska – los diccionarios y las enciclopedias sobre el académico, www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1096387 Ska revival (web). Genre Listing. All Music Guide (2007) consultado en Febrero de 2016.

Ska, Ska, Ska: una tarea sobre el Ska, tercera parte gritosysusurros.com/.../ska-ska-ska-al-fin-una-tarea-productiva-parte-3/ consultado en Agosto de 2016.

Ska-P-letras de Ska-P-musica.com, www.musica.com/letras.asp?letras=12362 consultado en Marzo de 2016.

Sekta Core-letras de Sekta Core- musica.com www.musica.com/letras=16951 consultado en Mayo de 2015.

TREJO Delarbre, Raúl, La sociedad de la información, el lado oscuro de los medios... <http://revistareplicante.com> consultado en Septiembre 2016.

ZIBECHI, Raúl, bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal9/zibechi.pdf “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”(OSAL), Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, no.9, Enero de 2003, consultado en Agosto 2017.

Canciones de Ska consultadas:

Grupo: lista de canciones

Cojolites: “señor Presidente”

Nana Pancha: “Wake up”

“Dr. Tv”

Panteón Rococó: “Democracia fecal”

“Marcos Hall”

“La carencia”

“Reality show”

Sergio Campos y sus dos huastecos “El Caiman”

“Siquisiri”

Ska-P: “Mestizaje”

“El imperio caerá”

“Tío Sam”

“Juan sin tierra”

“Intifada”

“Radio Falacia”