

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

**ANÁLISIS SINTAGMÁTICO DE LA PELÍCULA
ALEX LORA, ESCLAVO DEL ROCANROL,
MÉXICO, 2003.**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
P R E S E N T A

SANTIAGO CASTRO REYES

ASESOR: LICENCIADO MARIO MONROY SANTOS

MÉXICO 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Agradecimientos

Deseo expresar mi agradecimiento al licenciado Mario Monroy Santos por su dedicación, tiempo, asesoramiento y ayuda a lo largo de la tesis, además de acompañarme en este sendero que hoy culmina con el presente trabajo.

Agradezco a la maestra Isabel Luis Juárez, por motivarme a seguir adelante y compartir su conocimiento conmigo e inspirar en mí, mucha admiración.

Gracias a la maestra Socorro Fernández Cacho, a los licenciados Verónica Almanza Beltrán y Roberto Gutiérrez Pérez por su orientación y sus acertadas sugerencias.

Un trabajo de investigación es también fruto del apoyo vital que ofrecen las personas, sin las cuales no se tendría la fuerza y energía que anima a crecer como persona y como profesional; por eso va mi agradecimiento a Silvia Martínez, Andrés Chávez, Andrés González, Diana Olvera, Sergio Jiménez y Víctor Calvillo, compañeros de la Dirección de Comunicación Social del Sindicato Nacional del ISSSTE (SNTISSSTE).

Gracias a mi familia, a mis padres: Leonila Reyes Rojas y Félix Castro Bautista (QEPD); y a mis hermanos: Gualberto, Reyna, Silvia y Lidia, por estar conmigo incondicionalmente, porque sin ellos y sus enseñanzas no estaría aquí ni sería quien soy ahora, a ellos dedico esta tesis.

Durante mis cuatro años de estudiante universitario tuve la oportunidad de conocer a muchos destacados profesores de los que aprendí y a los que humildemente traté de imitar. Sin duda este trabajo no pude haberlo realizado sin la formación que recibí durante esos años en la Facultad de Estudios Superiores plantel Aragón. Mi gratitud a todos los maestros que contribuyeron en mi formación.

Mi reconocimiento a la música que *me acompaña/ a dondequiera que voy,/ ella es mi mejor amiga/ y mi ángel de la guarda./ Y que más/ le puedo pedir a la vida,/ sólo que el rocanrol/ siempre me ilumine el camino.*

Capítulo 1

Introducción	4
Todo sea por el rocanrol	8
1.1 Que viva el rock and roll	9
1.2 Abuso de autoridad	12
1.3 Three souls boogie	14
1.4 Simplemente El Tri	18
1.5 Fin de siglo	22
1.6 Esclavo del rocanrol	27
Cine mexicano de los noventa	35
2.1 El cine	36
2.2 Elementos del film	36
2.2.1 Continuidad, espacio, tiempo, ritmo y tono	37
2.2.2 Composición de la imagen	37
2.2.3 Estructura del film	38
2.2.4 Elementos del lenguaje fílmico	39
2.3 Géneros cinematográficos	40

Capítulo 2

2.3.1 El documental	40
2.4 Cine mexicano de fin de siglo	42
2.5 Nuevo cine mexicano	44
2.6 EU se apodera de México	47
2.7 México se apodera de EU	48
2.8 El esclavo de papel	49
2.9 El esclavo de Kelly	55
La gran sintagmática del film	57
3.1 Comunicación de masas	58
3.2 El estructuralismo	60
3.3 La semiología	61
3.4 El signo	62
3.5 El código	64
3.6 El color en la comunicación visual	66
3.7 El color y sus significados	67
3.8 Gran sintagmática del film narrativo	69
3.9 Diégesis y film	76
Esclavo del rocanrol	77
4.1 Alex Lora, el documental	78
4.2 Alex Lora, el análisis	79
Conclusiones	92
Fuentes de consulta	100

Capítulo 3**Capítulo 4**

Introducción

Voy a platicarLes,
Lo que me pasó,
el que quiera que oiga,
y el que no pues no.
A mí no me importa.
quien me vaya a oír,
y no me interesa,
que puedan decir.
(*Three souls boggie*)

Elegí a El Tri porque el año en el cual el grupo nace musicalmente es una época de movimientos internacionales que cambiaron la historia mundial, México no podía ser la excepción y su aporte fue el Movimiento estudiantil de 1968, a partir de ese año a la fecha han ocurrido muchos cambios físicos, sociales, culturales, políticos, económicos e ideológicos.

Aunado al gusto por el rock, influenciado desde temprana edad por hermanos y sus amigos, mayores que yo, que escuchaban ese género musical y más al Three souls por su irreverencia, desenfado y por estar en contra de las normas establecidas por la sociedad; al ser adolescentes se identifican con lo manifestado por el grupo; esa semilla rebelde poco a poco germina en mí.

Conforme crezco, el gusto por el rock y el grupo aumentan; soy testigo de su evolución: de tocar en lugares aislados y pequeños para chavos banda, pasa a tocar en grandes foros ante todo tipo de gente. Con más de cuarenta años de vida musical, la agrupación sigue vigente, aún compone música y nos recuerda la historia reciente del país a través de sus interpretaciones, aunque ha perdido fidelidad por ese sonido rebelde que es el rocanrol.

La película *Alex Lora, esclavo del rocanrol* sirve de pretexto, ante mi inquietud por dejar constancia de sucesos históricos recientes, para plasmar parte de la historia de México; además de emplear, en un trabajo de investigación, los conocimientos adquiridos en la licenciatura de Comunicación y Periodismo, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

El objetivo de este trabajo es identificar cuáles son las escenas que caracterizan al cantante del grupo seleccionado. Así como conocer los elementos simbólicos de la película, y saber el mensaje de la cinta y del grupo. Se parte de la hipótesis que Alex Lora es un ejemplo de paradigma del roquero mexicano; que es irreverente; solidario con las clases más desprotegidas; fomenta el nacionalismo mexicano; su guitarra en forma de falo es un símbolo de poder.

Para dar respuesta a esas hipótesis, se desarrolla el Análisis sintagmático de la película *Alex Lora, esclavo del rocanrol* que en el primer capítulo plasma el inicio del rock a escala mundial, así como su evolución en nuestro país; además describe la situación nacional durante los años sesenta, época que marca el nacimiento del grupo Three souls in my mind.

Introducción

De la década de los setenta se mencionan algunos sucesos importantes ocurridos en México, y que la banda retoma en algunas canciones; principalmente se hace hincapié en el año que la banda saca producción discográfica. Lo más sobresaliente de la época es la realización del campeonato mundial de futbol; la represión en contra de estudiantes normalistas; el festival de Avándaro; la proliferación de hoyos fonquis; la devaluación; una sucesión presidencial; se recuerda a los asesinados en la Plaza de las Tres Culturas; la construcción de ejes viales; la visita de un papa a territorio nacional por primera vez; y la sobrevivencia del *Three souls in my mind*.

La época ochentera es testigo de la fusión del rock con otras manifestaciones culturales; de la gestación de un tianguis fuera de lo común; de la nacionalización de la banca; del primer documental acerca del grupo; de otro ascenso a la presidencia; del renacimiento de El Tri; de la generación de una radio mexicana cien por ciento rockera; de otro campeonato mundial de futbol; de un movimiento estudiantil universitario; de una elección ilegítima; de las grabaciones casi anuales del grupo, que le canta al amor, al desamor, a la tira, a los políticos, a los inadaptados.

Para la última década del siglo ya es posible acudir a conciertos en casi cualquier lugar; El Tri ofrece conciertos, cada vez más, fuera del país; la moneda nacional pierde tres ceros; aparece un grupo guerrillero; Rolling Stones toca por primera vez en nuestro país; inicia el horario de verano; se llevan a cabo elecciones democráticas en el Distrito Federal; la perseverancia de la banda hace que se mantenga vigente y en el gusto de mucha gente. Varios sucesos que marcan la vida del país son relatados en algunas canciones.

Al inicio del siglo XXI la nación sufre cambios radicales; la fisonomía de la capital se transforma, a nivel nacional ya no existe un solo partido en el poder; la presidencia es ocupada por un opositor; el cine mexicano tiene su día; se estrena el documental oficial de El Tri; se vive la elección más controversial de la historia. El líder del grupo rockero inicia su propia productora y toca en cualquier espacio que se le convoque; sigue plasmando en sus canciones la realidad mexicana, aunque sin esa rebeldía de antaño.

El segundo capítulo define qué es el cine y los elementos que lo componen; así como cuáles son los tres aspectos más importantes, en la coherencia de la narración para realizar una película. Describe los géneros cinematográficos y hace mención especial sobre el documental.

Además realiza un esbozo del cine mexicano desde el final de la llamada época de oro hasta nuestros días; desarrolla un recorrido, sexenio por sexenio, a partir de 1968, del séptimo arte, para describir la aportación de cada presidente a la industria cinematográfica.

Brevemente detalla como el rock se introduce al cine mexicano hasta llegar a la película *Alex Lora, esclavo del rocanrol*; plasma los comentarios vertidos por diversos medios impresos en torno a la película cuando se exhibió. También realiza una reseña del director Luis Kelly, así como sus peripecias para producir la cinta del controversial líder del grupo.

Introducción

El tercer capítulo narra la importancia de la comunicación de masas, así como la corriente utilizada para esta trabajo de investigación que es el estructuralismo, de la cual se desprende el análisis estructuralista de Christian Metz, quien propuso la gran sintagmática del film narrativo.

Describe que el análisis estructural es el más utilizado para la literatura y el arte, incluido los films; el método propuesto por Christian Metz reconoce, primero, la ausencia de la doble articulación considerando a la imagen como el significante y lo que representa la imagen como su significado; segundo, explica que el cine no tiene segunda articulación puesto que carece de fonemas y palabras, y asegura que la imagen siempre es habla, nunca lengua.

Proporciona el concepto de semiología que es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la sociedad. También refiere que el signo es un estímulo sensorial que evoca en nuestra mente un recuerdo, una imagen, y menciona sus dos caras: el significante y el significado; y que puede ser arbitrario o motivado.

Más adelante desarrolla lo que es un código: conjunto de reglas que sirven para asociar semánticamente los valores del repertorio de los significantes y, de esa manera, organizar los significados de los signos, ya que éstos carecen de sentido mientras están desligados unos de otros; describe su clasificación y sus funciones: connotativa y denotativa.

Menciona que es el color, su clasificación y propiedades; y cómo el uso de ciertos colores impacta en el estado de ánimo de las personas, muchos de ellos utilizados con esa intención en lugares específicos; algunos tienen valor simbólico, y otros expresan emociones de muy concreta significación psíquica, también ejercen acción fisiológica.

El cuarto capítulo inicia con la sinopsis del documental *Alex Lora. Esclavo del rocanrol*, la cual consta de 95 escenas; se escogen las representativas de los seis tipos sintagmáticos propuestos por Metz, se describen las escenas y se identifican los significantes y los elementos simbólicos de la cinta.

Todo sea por el rocanrol

Cuando era niño mi jefa me dijo:
quiero sentirme orgullosa de mi hijo,
quiero que seas arquitecto o doctor,
o quizás llegues a senador.

Mi mente dijo que no,
mi cuerpo dijo que no,
mi sangre dijo que nel,
y aquí me tienes en el rocanrol.

(Mente rockera)

El Three souls in my mind (ahora El Tri) surge paralelamente a la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968; desde entonces ha emitido injurias obscenas y divertidas contra el gobierno, sin perdonar al presidente en turno; da voz a los jóvenes en cuya formación sus canciones han sido determinantes; expresa lo que el pueblo de México en algún momento ha querido gritar; retrata a la sociedad mexicana; guía didáctico de tres generaciones de jóvenes sin horizonte; fomentador de la rebeldía, la inadaptación y el valemadrismo¹; cultivador de la crónica cotidiana, se ha mantenido en el corazón de la raza mas chida².

1.1 Que viva el Rock and Roll

Después de la Guerra de Secesión en Estados Unidos (1861-1865), los negros aprenden a tocar la trompeta y el piano, inventan el banjo, que es la combinación del tambor africano y la guitarra española; su música consigue mayor riqueza armónica, rítmica y melódica. Debido a la discriminación racial, se les prohíbe manifestarse en lugares públicos y reunirse con gente blanca, por tanto, se refugian en burdeles de ínfima categoría en donde crean el blues y el jazz. El blues, del que se desprende el rock and roll, es un canto triste, manifestación de las amarguras de la esclavitud y del ultraje al cual fue sometida la raza negra.

El rock and roll es una manifestación del arte creada por y para los jóvenes durante la segunda mitad del siglo XX; nace como rebelión cultural y social en contra de las estructuras planteadas por los adultos después de la Segunda Guerra Mundial que aniquila anímicamente a la juventud, la cual encuentra en ese género musical un sitio para expresarse.

Se gesta en Estados Unidos en 1954; el programador Alan Freed propuso el término y es traducido como mécete y gira; sin embargo, se trata de una alusión usada en el ambiente del blues que se refiere al coito.

¹ La expresión *Me vale madre* se refiere a una forma vulgar de indicar que ciertas situaciones son de poca o nula importancia para quien la dice.

² Chido, término mexicano utilizado como adjetivo para calificar algo como fino o de buena calidad; si se refiere a una persona significa amistoso, amable, amigable; también se usa para decir *estoy de acuerdo*, y para afirmar.

Durante la década de los sesenta el cuarteto de Liverpool, The Beatles, revoluciona el concepto de la música de rock and roll, la aparta de sus patrones rítmicos y de sus estructuras armónicas, melódicas e instrumentales; impone estilos, marca pautas de comportamiento y vende sueños. El vocablo queda reducido como rock. Una vez iniciado, deja atrás su carta de ciudadanía para convertirse en un fenómeno universal; es así que puede escuchársele en Rusia, Japón, Islandia, México y otros países.

En México, el rock aparece desde un principio con las orquestas de Pablo Beltrán Ruiz, Venus Rey, Luis Márquez, entre otros. Posteriormente, en 1956, la juventud se hace presente cuando surgen Los Black Jeans, después Los Rebeldes del Rock y Locos del Ritmo. Más adelante nacen Teen Tops, Los Gibson Boys, Los Crazy Boys, Los Sinners, Los Hooligans, Los Sonámbulos, Los Spitfires, Los Hermanos Carrión, Los Jokers, y muchos más, quienes siembran una época emotiva y cautivan a las generaciones coetáneas a ese tiempo. No obstante, parte del repertorio musical de esos grupos se limita a copiar en español éxitos de bandas o solistas estadounidenses (The Coasters, The Drifters, Everly Brothers, Bill Haley and his Comets, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles, Elvis Presley, Little Richard), aunque en ocasiones llegan a mejorarlos.

El gusto por el rock entre los mexicanos aumenta en los años sesenta, debido a la aparición de agrupaciones como Los Yaki, Rockin Devils, Apson Boys, Los Belmont, Los Sinners, las cuales continúan imitando, en el idioma propio, a grupos extranjeros; y otras que pretenden crear su propia atmósfera musical como Javier Bátiz and the Finks, TJ's, El Ritual, Dug dug's, Peace and Love, Three souls in my mind; sin embargo, también toman repertorios extranjeros prestados (Beatles, Rolling Stones, Kinks, Who, Creedence, Cream, Animals, Doors, Jefferson Airplane) y los interpretan en inglés, que después suplen con obras originales en ese mismo idioma y luego en español, en un concepto distinto, donde vislumbran una realidad propia aunque carecen de conciencia política y cuando la mayoría de las agrupaciones tienen el nombre en inglés y realizan interpretaciones en ese idioma para incursionar en el mercado extranjero.

Al inicio de los setenta, las bandas de rock mexicanas no sólo cantan y graban en inglés, sino que el miedo a la policía, al boicot y al anonimato, las lleva a emplear la cursilería para restarle fuerza a los jóvenes que en Tlatelolco y San Cosme juntaron fuerzas para gritar que estaban hartos del régimen, del cuerpo policiaco, de la represión, el autoritarismo, el paternalismo y la desesperanza. Tienen ideas encadenadas a patrones estadounidenses e ingleses, se comprometen con la gente que nunca va a escucharlos, que no entiende lo que cantan, que ni siquiera sabe de su existencia.

Se viven años difíciles, sin embargo, circulan nacional e internacionalmente grabaciones de La Revolución de Emiliano Zapata, Peace and Love, Tequila, Bandido, Three souls in my mind, Dug dug's, El Amor, Tinta Blanca, El Ritual, Los Locos, las cuales se programan en la radio, pero después del Festival de Avándaro, los grupos ya no tienen difusión ni trascendencia comercial y son condenados a transitar en la clandestinidad. Muchos grupos deciden abandonar la escena rockera y otros cambian de género; algunos abandonan la música para regresar a sus estudios y terminar sus carreras. Sin embargo, el rock continúa su permanencia gracias a algunos aferrados.

Capítulo 1: Todo sea por el rock and roll

A mitad de los años setenta, Toncho Pilatos, Enigma, Nuevo México, Apache, Mr. Loco, Luz y Fuerza, Paco Gruexxo, Three souls in my mind, Naftalina, Decibel, obtienen un parcial reconocimiento e intentan resurgir al rock azteca con canciones originales cantadas en español; comienzan a quejarse, a expresar su sentir; pero la escasa divulgación impide dejar constancia de cuanto ocurre. Sin embargo queda el testimonio de su música y sus discos.

En los ochenta se hace música de la anomalía interna, aparecen el new wave y el dark³ como corrientes preponderantes; surge el techno. Los ritmos jamaquinos le dan fuerte impulso al reggae y al ska. Three souls in my mind, Chac-Mool, Banda Bostik, Manchuria, Ramsés, Luzbel, Botellita de Jeréz, Kerigma, Size, Kenny and the electrics, Dangerous rhythm, Rebel d' Punk, Newspaper, Mara, Los Clips, impulsan al rock nacional, poco a poco crean espacios en donde expresarse y revitalizan la música.

En la segunda mitad de la década ochentera ocurre un gran movimiento de rock en español; agrupaciones como El Ritual, Dug dug's, Nuevo México, Botellita de Jeréz, entre otras, aparecen renovadas y algunas más cambian de nombre o se castellanizan: El Tri, Rostros Ocultos, Ritmo Peligroso, Kenny y los eléctricos; sobresalen una gran cantidad de nuevos grupos con derivaciones, mezclas y fusiones en el ritmo, en un intento por renovar la escena local rockera: Real de catorce, Blues Boys, Trolebús, Mama Z, Duda Mata, Ninot, Maldita vecindad y los hijos del quinto patio, Tex Tex, Crista Galli, y muchísimos más.

Se establece como idioma oficial de la naciente movida musical el castellano; el rock se expande por el territorio nacional. Las nuevas agrupaciones, aunadas a las legendarias, intentan resurgir el rock mexicana, pero deben luchar contra la propagación, a través de los medios electrónicos de comunicación, principalmente la radio, de la música exportada de España y Argentina.

La década de los noventa es una época de ebullición para el rock mexicano, los grupos nacionales producen algunas obras extraordinarias, tienen difusión y trascendencia comercial; la profusión de bandas es notable y las hay en todos los subgéneros del rock: urbano, heavy metal, punk, dark, pop, ska, como Haragán y cía., Argus, Psicodencia, El Clan, Ansia, Panteón Rococó. El rock demuestra su rentabilidad, sin embargo, aún predomina la tendencia a copiar a los extranjeros,

Para inicios del nuevo milenio el rock mexicano sigue su camino; surgen nuevas agrupaciones con nuevos sonidos, otras cambian de nombre y unas más desaparecen. Algunas bandas continúan impulsando la música nacional, hacen rock por convicción y son despreciadas porque no tienen una imagen bonita ni calidad de interpretación y no se dejan manipular ni explotar, ya que piensan, exigen y tienen dignidad; obtienen parcial reconocimiento, tienen canciones originales y pocos espacios en donde expresarse. El rock nacional sigue en la ruta de la marginalidad.

³ El *new wave* se refiere a la mezcla del punk con la música basaba en sonidos programados, secuencias y sintetizadores, para crear nuevos sonidos; hace visible una preocupación constante por el tema estético.

El *dark* es un estilo musical que tiene gusto por lo oscuro y lo dramático, sus inclinaciones culturales provienen principalmente de las influencias de la literatura de terror y las películas de horror; su estética se basa en el punk, el Renacimiento o de la época victoriana; sin embargo, se centra en el color negro.

1.2 Abuso de autoridad

A mitad de la década sesentera surgen jóvenes que desean ser escuchados, que pretenden un mundo mejor, que sienten los estragos del sistema, por lo cual se originan manifestaciones subversivas juveniles. Varios jóvenes mexicanos de clase media se oponen a la voluntad de sus padres, fuman marihuana, ocasionalmente prueban hongos alucinógenos o LSD (ácido lisérgico), dejan crecer su cabello, visten pantalones de mezclilla; las mujeres se quitan el sostén, usan faldas cortísimas y enseñan los muslos sin recato alguno; Huautla de Gutiérrez, Oaxaca, se convierte en un centro de iniciación bajo el ritual de María Sabina. El rock acompaña el comportamiento subversivo de los chavales.

Las parejas comienzan a besarse en la calle, hay estampida de divorcios, prolifera el uso de las pastillas anticonceptivas. José Agustín, Parménides García Saldaña, Gustavo Sainz hacen literatura repleta de lenguaje callejero, rockera de corazón y anticonvencional, que expresa nuevas actitudes sociales y sexuales, y cuestiona la base de la estructura social y sus células vitales: familia, escuela, gobierno y religión.

Gustavo Díaz Ordaz es el presidente de México y se caracteriza por ejercer el poder con violencia: resquebraja el movimiento médico (1964-65); reprime estudiantes en Puebla (1964), Guerrero y Chihuahua (1965), Durango, Sinaloa y Morelia (1966), Sonora y Tabasco (1967); la huelga en la UNAM (1966); copreros en Guerrero (1967); a la sociedad civil en la Plaza de las Tres Culturas (1968). Un fantasma de rebeldía recorre la nación.

Durante 1968 existen mundialmente revueltas juveniles, los estudiantes se lanzan a las calles para combatir el poder en todas sus formas. En México, los jóvenes cuestionan el principio de autoridad.⁴

El pronunciamiento estudiantil mexicano aparentemente parte de la nada; comienza el 22 de julio en la plaza de La Ciudadela cuando un juego de fútbol entre alumnos de la Preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de las Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) termina en riña colectiva.

Al día siguiente, en venganza por lo sucedido, discípulos de las Preparatorias 2 y 5 agreden con palos y piedras a los de la Vocacional, todo ocurre en presencia de los granaderos, quienes sólo observan los hechos. Horas después, los politécnicos agredidos se reorganizan y responden al ataque, de regreso a su plantel son interceptados por dos batallones del cuerpo de granaderos quienes los golpean salvajemente junto a maestros e incluso autoridades escolares. El abuso de autoridad es injustificado; sin embargo, el gobierno atribuye la intervención policiaca a los desmanes de los educandos.

El 26 de julio se organiza una manifestación de protesta por los atropellos cometidos por las fuerzas del orden a la par de otra para conmemorar el inicio de la Revolución Cubana; ambas demostraciones se encuentran, se unifican y deciden, de común acuer-

⁴ Véase Álvarez GR. *La estela de Tlatelolco*. Grijalbo: México; 1998 y Anaya H. *Los parricidas del 68*, Plaza y Valdés: México; 1998.

do, marchar al Zócalo. Antes de llegar a su destino la columna es agredida por la policía; durante horas los granaderos persiguen y golpean a cuanto joven encuentran en las calles del primer cuadro, también a estudiantes que salían en ese momento de las preparatorias ubicadas en el antiguo barrio universitario.

Los estudiantes, primero espontáneamente y después organizados en brigadas, recorren la ciudad para explicar sus demandas; también se forman y crecen las protestas de la población contra los excesos de granaderos, policía y ejército, a ellos culpan de los ataques.

Indignan a la sociedad la agresión, asesinato y encarcelamiento de estudiantes; el bazukazo que destruye la puerta de la Preparatoria de San Ildefonso, la invasión militar a Ciudad Universitaria y al Casco de Santo Tomás. Se realizan grandes manifestaciones de apoyo, se crea el Consejo Nacional de Huelga (CNH); son meses de vivir en incertidumbre. Los jóvenes entonan durante el movimiento canciones de la Guerra Civil Española y adaptaciones de corridos de la Revolución Mexicana y promocionales de la época; el rock tiene escasa presencia.

El 2 de octubre se realiza un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, poco antes de finalizar, unas luces de bengala iluminan el firmamento e inmediatamente después se escucha el tableteo de diversas armas de fuego. *Al día siguiente, nadie./ La plaza amaneció barrida;/ los periódicos dieron como noticia principal/ el estado del tiempo./ Y en la televisión, en la radio, en el cine/ no hubo ningún cambio de programa,/ ningún anuncio intercalado ni un/ minuto de silencio en el banquete.*⁵

Después de la matanza hay cientos de presos, delaciones, padres preguntando en cárceles, hospitales, en el campo militar, por sus hijos desaparecidos; muchas madres lloran al ver los cuerpos de sus vástagos sobre planchas heladas.

A partir de la masacre a manos del Batallón Olimpia y de las fuerzas armadas en la antigua plaza mexicana, el movimiento comienza a decrecer paulatinamente. Los estudiantes siguen sin asistir a las escuelas y la huelga continúa hasta el mes de diciembre cuando el CNH decide levantar el paro y opta por disolverse oficialmente. *El peso mexicano está firme/ y el desarrollo del país es ascendente./ Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión./ Hemos demostrado al mundo que somos capaces,/ respetuosos, hospitalarios, sensibles/ (¡Qué Olimpiada maravillosa!)/ y ahora vamos a seguir con el Metro/ porque el progreso no puede detenerse.*⁶

Mientras hay asesinatos, allanamientos de morada, desaparecidos, torturas y encarcelamientos, el 12 de octubre se lleva a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos. El mismo día, el grupo Three souls in my mind, integrado por Alejandro Lora (guitarra y voz), Carlos Hauptvogel (batería) y Carlos Alcérreca (bajo); ofrece un concierto por primera vez, con imagen y repertorio rockero por elección y que basa su estilo en Chuck Berry, Muddy Waters, Rolling Stones, B.B. King, en el rock y el rhythm and blues. El recital es en una fiesta de la colonia Del Valle organizada por el equipo de fútbol americano colegial

⁵ Véase Castellanos R. *Memorial de Tlatelolco*, escrito en el año 1968 como una conmemoración y una protesta por la masacre de estudiantes acontecida el 2 de octubre.

⁶ Véase Sabines J. *Tlatelolco 68*. En: *Recuento de poemas: 1950/1993*. 2ª ed. Joaquín Mortiz: México; 1997.

Cherokees. Las canciones, así como el nombre de la agrupación, son en inglés debido a que las bandas de rock mexicanas tienen pretensiones de conquistar el mercado norteamericano, aunado a la creencia de que el rock únicamente se debe hacer y puede disfrutarse al realizarlo en el idioma de origen, sin tomar en cuenta que poca gente lo entiende.

1.3 Three souls boogie

A partir de los acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas muchos jóvenes creen que la única vía para lograr cambios en la estructura del sistema político mexicano debe ser violenta, por ello surge la guerrilla urbana, siendo la Liga Comunista 23 de Septiembre la más importante; otros focos armados son el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), la Liga Armada Comunista (LAC), las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) y la Liga Leninista Espartaco (LLE), concatenados a la guerrilla rural que ya maniobraba en el sureste del país con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

En la década de los setenta el rock se hace y se escucha en colonias populares: Santa Fe, San Felipe de Jesús, Iztapalapa, Tlalnepantla o Nezahualcóyotl. Los rockeros se visten y peinan en contraposición a la manera como la familia, la televisión y la sociedad lo dictan: cabello largo, camisetas, pantalones entubados y tenis *Converse* de tela. Hay censura y represión político-administrativa (las delegaciones niegan permisos para las tocadas o conciertos y clausuran cualquier espacio rockero) y de la policía.

En 1970, la incipiente compañía Cisne Raff edita el primer disco del Three souls in my mind denominado al igual que la agrupación y el cual contiene once canciones, tres interpretadas en español y las demás en inglés. Parménides García Saldaña⁷ acompaña al Three souls en los reventones y lo introduce por los caminos del rock y del rithm and blues; inspira la letra de las canciones, las mentadas de madre, los insultos a la policía, al gobierno y a los señores de traje y de la transa.

México realiza el Campeonato Mundial de Fútbol, el cual simboliza el crecimiento económico, los créditos abiertos y la solidez monetaria con que cuenta el país. Luis Echeverría Álvarez hereda el poder.

La tarde del 10 de junio de 1971, jueves de Corpus Christi, estudiantes normalistas convocan a una manifestación en repudio por la represión a sus compañeros de Monterrey. La marcha sale del Casco de Santo Tomás con dirección a la Escuela Nacional de Maestros. Las fuerzas policiacas ordenan a la multitud disolverse pues la marcha no fue auto-

⁷ Parménides García Saldaña vivió lleno de excesos, sin preocuparse nunca por cosas tan insípidas como la fama y el dinero; gran admirador de los Rolling Stones y de Bob Dylan, encontró en el rock y el blues, las drogas y el alcohol sus más grandes placeres; Pasto verde (1968), El rey criollo (1970), En la ruta de la onda (1972), y Mediodía (1975) critican sin temor el entorno social y es de absoluta independencia, frente a una cultura tradicional, anquilosada y, sobre todo, oficializada; comentarista y crítico de rock colaboró en El Sol, Excélsior y la revista Pop, entre otras publicaciones.

Capítulo 1: Todo sea por el rock and roll

rizada, pero sigue adelante. El contingente es emboscado en la Rivera de San Cosme por un grupo paramilitar denominado *Halcones*, compuesto por jóvenes fornidos con cabello corto, armados con largas varas, macanas y armas de fuego, quienes se lanzan contra la gente y la golpean ante la indiferencia de la policía y granaderos que no intervinieron en ningún momento a pesar de la violencia, disparos y muertos.

Three souls in my mind participa en el Festival Rock y Ruedas, llevado a cabo en Avándaro, cerca de Valle de Bravo, Estado de México, y es el único grupo que recuerda a los estudiantes caídos el 10 de junio con la canción *Street fighting man*⁸; después del festival a las bandas de rock mexicano se les prohíbe tocar en vivo y a transmitir sus grabaciones por radio; en las disqueras los vetan; el gobierno clausura cuanto lugar existe para su presentación y se reprime a sus adeptos por medio de los cuerpos policiacos. Al mismo tiempo, los medios masivos de comunicación realizan una asociación entre la droga y el rock, además de los rockeros como viciosos y vagos; el rock nacional es confinado a vivir en la marginalidad.

Circula a nivel subterráneo, en tiraje mínimo y para la disquera Cisne Raff, la segunda producción del Three souls titulada igual que la primera, en donde las canciones, compuestas en su mayoría por Alejandro Lora y Ernesto de León, son totalmente en inglés. Varios músicos han tocado en el grupo y a partir de este año queda integrado por Alejandro Lora (bajo y voz), Carlos Hauptvogel (batería) y Ernesto de León (guitarra).

En 1972, el grupo realiza su primera gira internacional a El Salvador, al regresar ofrece varios conciertos casi siempre en la periferia de la capital, en hoyos fonquis: espacios abandonados que son adaptados para realizar conciertos con tarifa y horarios casi establecidos, ahí el rock encuentra mayor aceptación, ya que los chavos más pobres y marginados logran identificarse con las interpretaciones del grupo y los de la clase media desertan porque el género atenta contra sus patrones establecidos.

Para 1973, en los hoyos, la máxima estrella es el Three souls y a partir de su tercer acetato, titulado por el público como **Oye cantinero**, deja de componer en inglés y crea las condiciones necesarias para generar rock nacional, además permite que los jóvenes marginados se expresen a través de canciones originales que vislumbran su realidad cotidiana. Al año siguiente, la banda se dedica a ofrecer tocadas en los escasos espacios que hay para quienes buscan ser fieles a sí mismos.

⁸ *Street fighting man* es una canción del grupo The Rolling Stones incluida en el álbum *Beggars Banquet*, de 1968, año del asesinato de Martin Luther King, en el que tuvieron lugar en Estados Unidos numerosas revueltas raciales y protestas contra la Guerra de Vietnam, en este contexto, la canción fue acusada de incitar a la subversión, sufriendo el boicót en varias emisoras de radio: *Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy./ Because summer's here and the time is right for fighting in the street, boy./ Well what can a poor boy do except to sing for a rock'n'roll band./ Because in sleepy London town there's just no place for a Street Fighting Man.* (Por todas partes oigo el sonido de pies marchando, muchacho./ Porque el verano está aquí y es el momento adecuado para luchar en la calle, muchacho./ Bueno, ¿qué puede hacer un pobre muchacho, excepto cantar en una banda de rock'n'roll./ Porque en la somnolienta ciudad de Londres simplemente no hay lugar para un peleador callejero).

Capítulo 1: Todo sea por el rock and roll

Surge **Chavo de onda** en 1975, que incluye la canción Abuso de autoridad, la primera de crítica abierta al sistema, a las fuerzas del orden y al hijo de un expresidente del país: *Vivir en México es lo peor/ nuestro gobierno está muy mal/ y nadie puede protestar/ porque lo llevan a encerrar./ Ya nadie quiere salir/ ni decir la verdad/ ya nadie quiere tener/ más líos con la autoridad./ Muchos azules en la ciudad/ a toda hora queriendo agandallar/ no, ya no los quiero ver más./ Y las tocadas de rock/ ya nos las quieren quitar/ ya sólo va poder tocar/ el hijo de Díaz Ordaz.*

La banda inglesa The Rolling Stones planea visitar México, pero sin explicación alguna se suspende. Posteriormente, el grupo Chicago se presenta en el Auditorio Nacional, hay un enfrentamiento entre el público y la policía, se habla de 200 lesionados y 50 guardias descalabrados; debido a los desmanes, la importación de espectáculos masivos de rock extranjero es frenada.

El 8 de julio de 1976 Luis Echeverría organiza un golpe de Estado contra la dirección del periódico *Excélsior*, ya que editorialistas y periodistas lo critican con gran lucidez. Al ser desalojado violentamente el director Julio Scherer, gran parte de los colaboradores y la planta completa de la revista *Plural*, dirigida por Octavio Paz, asociada al diario, se salen en solidaridad con él. El caso rompe con la costumbre de que las víctimas de arbitrariedades presidenciales prefieran resignarse o reintegrarse al sistema. Meses después Scherer y su grupo fundan *Proceso*; Paz y el suyo *Vuelta*.⁹

ES LO MEJOR

Es lo mejor es la nueva producción del Three souls que ya se escucha en algunos hogares mexicanos; algunas canciones son contra el autoritarismo gubernamental y otras reflejan el universo juvenil. El primero de diciembre José López Portillo toma posesión de la presidencia y hereda un país que vive la peor devaluación en su historia; *la familia de Echeverría/ a un gran viaje se piró/ doña Esther y su marido/ se fueron a dar un rol/ y es que nuestros impuestos/ están trabajando/ y cada día hay que pagar más./ La tira ya tiene/*

lujosas patrullas/ que cuestan un dineral,/ los sardos tienen/ armas nuevas/ pa' apañar al personal.../ Me suben la renta,/ me suben la luz,/ me suben el agua,/ la leche también,/ subieron la mota/ también el alcohol/ y López Portillo/ va a ser el ganón.

Aparece, en 1977, el acetato **La devaluación (No hay quinto malo)**, que hace referencia a la caída del peso ante el dólar el año pasado. *Todo se paga en esta vida/ y cada vez hay que pagar más/ todo se ha materializado después de la devaluación./ Ya nadie piensa en el cariño,/ ya nadie piensa en el amor,/ los sentimientos están dormidos/ después de la devaluación,/ yo sé que sí./ Pobrecito Morelos,/ pobre del cura Hidalgo,/ los dos están temblando,/ después de la devaluación.*

⁹ Véase Leñero V. *Los periodistas*. 1ª reim. Joaquín Mortiz: México; 1992.

Capítulo 1: Todo sea por el rock and roll

El 13 de junio de 1978, una prisión es escenario no sólo de una tocada más de la banda, sino que es grabada en exclusiva; el disco doble **En vivo desde el Reclusorio Oriente** es el primer testimonio rockero grabado dentro de una cárcel por un grupo de rock nacional; la lucha tenaz por crear canciones en español y con fuerte crítica a la autoridad convierten a Three souls en el preferido de los jóvenes.

El 2 de octubre aproximadamente 70 mil personas se reúnen en el Zócalo capitalino, y en el interior del país, para corear que Tlatelolco no se olvida. Han pasado diez años del movimiento estudiantil y 1968 es un mito de liberación y democratización. Se advierte la proliferación del subempleo en la ciudad de México: aparecen los tragafuego en las esquinas, quienes por una moneda hacen buchecitos con gasolina para producir largas y sombrías llamaradas; también por doquier hay indígenas de distintas partes de la República que, con los críos a un lado y toda su miseria a cuestas, ofrecen dulces y chicles a los transeúntes. Carlos Hank, regente de la ciudad, sin consultar a la ciudadanía inicia la construcción de grandes vías automovilísticas o ejes viales.

En el transcurso de 1979 un papa visita el país por primera vez; la gente se lanza a las calles para expresarle a Juan Pablo II, durante su recorrido por gran parte de la nación, que los mexicanos son religiosos. A partir de ese momento, la iglesia católica se fortalece y empieza a ejercer influencia en la política. La grabación **Que rico diablo** acapara la atención de los jóvenes, en la portada aparece por vez primera el logo del Three Souls como escudo de guerra: dos cabezas de puma con alas de águila. Únicamente contiene cinco temas, pero son los más largos hechos por la agrupación.

El vinyl **Bellas de noche**, con sólo seis canciones, es la novedad entre la juventud rockera. Por denunciar la corrupción y el abuso de autoridad de los cuerpos policiacos hacia los jóvenes y rockeros, el grupo se mantiene en el gusto de los párvulos. Los primeros 15 ejes viales entran en servicio.

En uno de los temas del disco **El blues del eje vial** se critica la actitud del gobierno en torno a la construcción de las grandes avenidas: *Mientras miles de niños/ en la calle muriendo de hambre están/ el gobierno se preocupa más/ por terminar el eje vial./ Al regente Hank González/ no le importa nada el qué dirán/ aunque todo el mundo lo odie/ él va a terminar el eje vial./ El eje vial,/ es un dineral el que se va a gastar/ en el eje vial./ Miles de casas y edificios tuvo que derribar/ miles de casas y edificios hubo que tirar./ Donde ensayaba el blues/ ahora va a pasar el eje vial.*

Three souls in my mind sobrevive gracias a los chavos marginados que para finales de los setenta se organizan en pandillas; y es considerado como el grupo más importante del momento. La alineación cambia constantemente, se mantienen Alejandro Lora

(guitarra y voz), Carlos Hauptvogel (batería) y Sergio Mancera (bajo); varios músicos actúan como invitados, entre ellos, Arturo Labastida (sax) y Lalo Toral (piano).

1.4 Simplemente EL TRI

La década ochentera es la cuna de la generación *yuppie*, la que hace aerobics, consume comida vegetariana o compra tenis *Nike* y ropa *Calvin Klein*, que no tiene hijos para no entorpecer sus ambiciones, que no engendra revoluciones porque se ocupa de comprar o divertirse, que usa el disco compacto, la televisión de bolsillo y las máquinas traductoras de idiomas; la computadora personal, las antenas parabólicas y otros avances científicos cambian su visión del mundo.

Se fusiona el rock con el teatro, la danza, y elementos del espectáculo masivo (luces, video, coreografías teatrales, escenografías de cine); se vuelve experimental. Entre los rockeros predominan los pantalones de mezclilla desgarrados, aretes en la oreja y playeras enormes de color negro, estampadas con grupos de rock.

En 1980, dentro de las instalaciones del Museo Universitario del Chopo, inicia actividades un tianguis que adquiere el nombre del museo y cuyo objetivo es el intercambio y la venta de discos, libros, revistas y demás objetos relacionados con el rock; además resulta un punto de reunión para los rockeros mexicanos, quienes pueden circular libremente con la ropa más extravagante, y en donde es posible adquirir material discográfico de vanguardia, subterráneo o alternativo.

La nueva grabación del Three souls, y la primera producción del grupo hecha en Estados Unidos, se titula **D'mentes**. Alex Lora decide unir su existencia y formar una sola, una que mire hacia el mismo punto, en la capilla de San Sebastián Mártir Chimalistac, en Coyoacán, el 11 de septiembre con Celia Valdéz. Al año siguiente sale al aire el canal musical MTV el cual más adelante es prohibido en México debido a su fuerte contenido para la idiosincrasia nacional.

Para 1982 hay una acelerada fuga de divisas que no logra frenarse con la devaluación ni con el control de cambios, finalmente el gobierno federal nacionaliza la banca. Sale una recopilación de algunas de las canciones más populares de la banda en sus catorce años de trayectoria musical denominada **Quince grandes éxitos**.

El documental *Una larga experiencia*, dirigida por el superochero Sergio García, se estrena en el Foro Tlalpan, la producción resume los tres últimos años de conciertos del trío en diversos foros.

El 19 de septiembre fenece Parménides García, inspirador, cuerpo, alma y entrañable amigo de Alejandro Lora, quien le rinde homenaje con la canción Maldito ritmo: *El rock siempre fue parte de su vida,/ los dos fueron como uña y carne,/ y es que el rock es una enfermedad progresiva,/ progresiva y mortal./ Cuántas veces no fui a sacarlo a la*

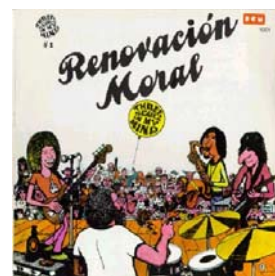
delegación,/ cuántos pomos no nos tomamos/ cantando el rocanrol,/ cantando el rocanrol,/ ese maldito ritmo.

Miguel de la Madrid Hurtado comienza su mandato con disposiciones jurídicas enmarcadas en la llamada *Renovación moral*, que es un conjunto de prácticas liberales

burocráticas y abstractas para remplazar el tradicional funcionamiento del estado de bienestar, entre ellas está el surgimiento de una élite política, totalmente ajena a las formas tradicionales del partido en el poder. La treceava producción discográfica, **Viejas rolas de rock**, es la última para la compañía Cisne Raff que vende sus derechos a la empresa Denver, la cual reedita todos los discos y en ocasiones no respeta las grabaciones originales, incluso les cambia portada y título.

En 1983, después de hacer una grabación independiente denominada **Renovación moral**, inspirada en el slogan de Miguel de la Madrid, para el sello RCM, Carlos Hauptvogel, cofundador de Three souls in my mind junto con Alejandro Lora, se retira del grupo debido a fricciones suscitadas desde hace tiempo entre los dos, así termina una relación profesional de aproximadamente quince años. El 25 de diciembre nace su primera y única hija, Celia Eloísa.

Carlos Hauptvogel se lleva el nombre de Three souls in my mind, sólo el título, porque el Three se convierte en Tri y se queda con Alejandro Lora, quien desde el principio ha sido cantautor del grupo y cuya imagen es la más identificada por el público.

En 1984 la banda inicia una nueva faceta. Alejandro Lora (guitarra y voz), Mariano Soto (batería), Sergio Mancera (bajo) y Arturo Labastida (sax), graban para la incipiente compañía Comrock el disco **Simplemente El Tri**, con el cual llegan a varios sectores de la sociedad. El álbum fue un triunfo financiero, ya que se convierte en el primer álbum de rock mexicano en obtener un disco de oro por sus ventas de más de 100 000 copias. El primer sencillo, Triste canción, es un fenómeno en América Latina.

Nace en la frecuencia radial de FM un proyecto que significa una revolución de conceptos e ideas, Sono Mil se convierte en Rock 101. La propuesta, basada en el sentimiento de que en México el rock es tema tabú, pues se le observa como sinónimo de violencia y decadencia, es manejada por jóvenes preocupados por presentar opciones diferentes de música y no sólo canciones de moda; rápidamente se convierte en una alternativa fresca e inteligente.

Rock 101 con su programación, locución, temas y desenfado, es lo más cercano a una radio rockera; ahí se conjugan el rock en su más variados géneros y propuestas, la cultura en todas sus formas (literatura, cine, plástica, teatro), la información, el encuentro con otras corrientes musicales (jazz, blues, salsa, new age), el humor, la crítica en temas políticos y la reivindicación de valores contrarios a los convencionalismos sociales.

Capítulo 1: Todo sea por el rock and roll

La madrugada del 19 de noviembre, en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, se escuchó un fuerte estallido/ que hizo a la tierra estremecer/ una explosión de gas/ hizo cimbrar el norte de la ciudad/ miles de niños y familias se quedaron sin hogar./ Algunos apenas se iban yendo a trabajar/ otros estaban durmiendo y no sintieron na' y sin deberla ni temerla dejaron de existir.../ Todos los cuerpos calcinados/ imposibles de reconocer,/ todas las casas derribadas/ las tuvieron que demoler./ En nuestras mentes ese día/ nunca se va a poder borrar/ cuando una fuerte explosión de gas/ hizo cimbrar el norte de la ciudad.

La Organización de las Naciones Unidas declara oficialmente, en la ciudad de México, que 1985 es el Año de la Juventud; el cambio de actitud hacia los jóvenes en las instancias oficiales se expresa a través de una cierta apertura de espacios a sus manifestaciones culturales. Para los grupos rockeros significa acceder en algunas instalaciones culturales estatales y delegacionales.

¿Cómo ves?, dirigida por Paul Leduc, es la primer película con participación real de rokeros: El Tri, Rockdrigo González, Jaime López y Cecilia Toussaint. La cinta retrata las tocadas de rock en los barrios marginales; presenta los rostros de un grupo social ofendido por el hambre, la represión, la insalubridad y la violencia, pero que no pierde la esperanza, no se resigna y que lucha constantemente por una mejor vida.

El 19 de septiembre un terremoto sacude la capital mexicana, miles de sus habitantes quedan sepultados entre las ruinas. Muchos son rescatados por brigadas de voluntarios que luchan a brazo partido contra los derrumbes. Hay una gran movilización de los capitalinos para enfrentar la tragedia. El pueblo manifiesta su voluntad de lucha y muestra solidaridad colectiva, defiende su capacidad organizativa.

Fallece la indígena más famosa de México, María Sabina, llamada sacerdotisa, chamana, curandera o vendedora de sueños; su nombre traspasó las fronteras del territorio nacional debido a que conocía los ritos y las dosis adecuadas para que los hongos alucinógenos desplegaran sus capacidades mágicas y curativas, era una experta para obtener curaciones, profecías o estados extáticos; varios investigadores, escritores, pintores, intelectuales, curiosos, políticos, se ocuparon e inspiraron en ella. *Todas las personas/ de todas las razas/ la fueron a ver/ alguna vez./ Todos los periódicos/ de todo el planeta/ la fueron a entrevistar/ alguna vez./ Y ella muy poco les platicó,/ secretos les enseñó/ a todo el universo./ Todas las revistas/ de todo el planeta/ hablaron de ella bien,/ alguna vez./ Todos los filósofos,/ todos los poetas/ la conocen bien,/ chulada de mujer.*

En 1986, México se convierte por segunda ocasión en sede del Campeonato Mundial de Fútbol. A la par del torneo está a la venta el disco denominado **Hecho en México**, en el cual se utilizan los colores exclusivos del PRI en el logo del grupo; se emplea el águila como sello de identificación nacional; se ironiza el sinónimo que se da a la selección nacional de fútbol y se promociona con la frase: *¿Quién ganará?*, el Tri de Bora o el Tri de Lora. El grupo realiza presentaciones por Perú y España con gran éxito.

El Consejo Universitario aprueba la modificación a varios de los reglamentos, entre ellos el de cuotas, inscripciones, exámenes y estudios de posgrado, para elevar la calidad educativa de la UNAM. Los estudiantes juzgan ilegítimo que el Consejo haya aprobado sin consultar a la comunidad esas acciones. Se reconstituye el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) con una demanda central: la derogación de las reformas.

A principios de 1987, el CEU inicia una huelga estudiantil; debido a la fortaleza del movimiento y a la movilización de los universitarios, el Consejo Universitario decide suspender las reformas aprobadas.

Parte del Himno Nacional es tocado y grabado a ritmo de rock en la primera edición del disco **Niño sin amor**. Alejandro Lora adapta la armonía y arregla una estrofa de la canción Déjalo sangrar, con la misma rima del patriótico tema: *Mas si osare un extraño enemigo/ profanar con mentiras tu mente/ piensa mi niño que tú eres más fuerte/ y que nadie te puede cambiar*; de ese original se salvaron unas 100 copias; la tonada se reedita. Es la última producción para la compañía Comrock que vende los derechos a la empresa

transnacional WEA (Warner/Epic/Atlantic).

En 1988, Rock 101 organiza el primer concierto masivo de rock en español; Miguel Ríos toca en la Plaza de Toros México ante 40 mil personas; el fenómeno es bautizado como Rock en tú idioma. El Tri presenta el disco **Otra tocada más**, grabado en Los Ángeles, California, en el estudio de Alfredo Díaz Borja.

Se estrena *Un toke de rock*, cinta dirigida por Sergio García; que aborda las peripecias de cuatro chicas, narrada por el sonido rock de El tri, Rockdrigo González, Jaime López, Marisa de Lille, Cecilia Toussaint, Nina Galindo, Chac Mol, Botellita de Jeréz, entre otros; es una metáfora de la libertad y la rebeldía juvenil.

La jornada electoral para elegir presidente inicia con tranquilidad; sin embargo, en el transcurso de las horas se acumulan algunas denuncias por irregularidades como inducción del voto, urnas embarazadas, expulsión de representantes de oposición y muertos que votan. Al finalizar el acto cívico, el secretario de Gobernación informa que el modernísimo sistema de cómputo se había caído, por lo que suspende la información de los resultados, los cuales no favorecían al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A pesar de que el pueblo considera ilegítima la elección, una semana después los resultados oficiales otorgan la victoria a Carlos Salinas de Gortari.

En 1989, El Tri estrena su primer CD, titulado **En vivo en la cárcel de Santa Martha**, y logo (el nombre del grupo en letras rojas sobre fondo negro) e inician los espectáculos masivos de rock internacional; Rod Stewart abre la época de los megaconciertos, aunque no tiene la capacidad para hacer cimbrar al estadio Corregidora de Querétaro, su recital sirve para impulsar un proceso de aprendizaje: evitar enfrentamientos entre público y fuerzas del orden. Cualquier

Capítulo 1: Todo sea por el rock and roll

personaje puede tocar, ser bien recibido e incluso llenar estadios; por desgracia, asistentes y cuidadores no están preparados para semejantes espectáculos y ocasionan desmanes.

Después del disco grabado en directo desde el reclusorio, se edita otro titulado **21 años después**, con el cual la banda finaliza la década ochentera. Son veintiún años de carrera en la vida de Lora junto a innumerables músicos que han formado parte de El Tri; como parte del festejo se exhibe el video *20 años después de Lora* de Sergio García, con la segunda parte de la cinta centrada en El Tri y la primera en *Three souls in my mind*. El grupo es el canal de expresión de muchos adolescentes y critica con gusto e inteligencia al gobierno y al sistema; además su música, sin perder la energía, se amplía y refina.

1.5 Fin de siglo

A partir de la aparición, en 1990, de la novela de Douglas Coupland titulada *Generación X*, a los jóvenes de fin de milenio se les denomina así y se caracterizan por crecer junto al SIDA, con MTV y los divorcios; buscan replantear las relaciones de pareja e insisten en una relación de mayor respeto y responsabilidad por la aparición del VIH; no son propensos a la procreación por miedo a no saber qué hacer con niños en un mundo ajeno a toda forma de paraíso; luchan por obtener lo más indispensable para vivir.

Los equis han sido despojados de héroes y esperanzas; son herederos de varios años de desconfianza en las instituciones; son incapaces de adherirse a ideal alguno; poseen una visión clara del futuro secuestrado por guerras, desastres ecológicos, descontrolada natalidad y proliferación de la avaricia; carecen de identidad política; son ajenos a la prosperidad de sus padres; se dejan la cabeza casi rapada, se realizan perforaciones para ponerse aros en labios, cejas, aletas de la nariz, lengua, pezones, genitales; proliferan los tatuajes en todo el cuerpo. Visten ropa oscura, se pintan labios y uñas de color negro; utilizan ropajes de colores incombinales, texturas excesivamente arrugadas y fodongas.

Al inicio de la última década del siglo XX, el grupo norteamericano Bon Jovi se presenta en el país, no es rockero como para causar tanta euforia; sin embargo, se repite la historia del año pasado: público y guardianes crean atropellos, siguen sin estar preparados para conciertos internacionales masivos, en el enfrentamiento hay algunos heridos de bala y decenas de golpeados.

El Tri inaugura su presencia en este periodo con el álbum **Una leyenda viva llamada El Tri**; la alineación ha tenido diversos cambios, sin embargo queda integrada por Alejandro Lora (voz y bajo), Rubén Soriano (bajo), Felipe Souza (guitarra), Eduardo Chico (guitarra), Rafael Salgado (armónica) y Pedro Martínez (batería).

Capítulo 1: Todo sea por el rock and roll

Ernesto Ruffo Appel, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), gana la primera gubernatura para la oposición en Baja California. Después de sesenta años de mantenerse como partido único en el poder, el PRI acepta la derrota.

Durante 1991, El Tri ofrece una serie de conciertos en Estados Unidos, los cuales son captados en un disco doble que sale al mercado bajo el nombre de **En vivo y a todo calor en el Hollywood Palladium**, con lo cual se convierte en el primer artista mexicano en grabar en vivo fuera del país.

El gobierno federal proporciona concesiones y espacios a un grupo de gente para que realice conciertos, esas personas se organizan bajo el nombre de Operadora de Centros de Espectáculos S. A. (OCESA). La empresa pone los recitales sólo al alcance de quien tiene dinero, ya que la mayoría de los rockeros no tiene la economía suficiente para asistir; además reprime el comportamiento de los asistentes, pues existe un control exacerbado: únicamente se pueden consumir un par de cervezas, no se permite subirse a las butacas, imposible acercarse al artista, y se carece de espacio para bailar. Muchos grupos extranjeros se presentan en el país, pues ya existe respaldo financiero y gubernamental.

En 1992, con el fin de buscar la identificación de la gente que trabaja en el extranjero y carece de documentos, El Tri realiza la producción **El indocumentado**; además, debido a la respuesta por las actuaciones del año pasado el grupo es invitado a tocar en Nueva York. También participa en un concierto con la banda norteamericana The Ramones.

El 22 de junio, el Diario Oficial de la Federación publica un decreto que crea una unidad monetaria la cual conserva el nombre de peso pero su valor unitario equivale a mil pesos. México y El Vaticano establecen relaciones diplomáticas después de ciento treinta años de discordia. El PRI sufre otra derrota en sesenta y tres años de mando al perder las elecciones para gobernador en Chihuahua, frente al candidato del PAN, Francisco Barrios Terrazas. Se firma el Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLIC) entre México, Canadá y Estados Unidos.

Al iniciar 1993 la unidad entra en vigor y causa enorme confusión entre los habitantes del país; *por culpa de la mentada inflación/ la cosa cada día va estar peor/ antes comprabas mucho con un millón/ ahora no va alcanzar ni pa' l camión./ A la moneda le quitaron tres ceros/ y nuestro bolsillo está lleno de agujeros./ Pero el pueblo no se queja./ el pueblo no se queja.*

En su tercera visita pastoral, Juan Pablo II es recibido, por primera vez, a nivel de jefe de Estado. MTV inaugura su filial para Latinoamérica y los conciertos se acrecientan en la capital, la zona metropolitana, el Estado de México y otras poblaciones del interior del país; durante algunos fines de semana la actividad rockera es abundante: hay algarabía en el Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, salones, bares, parques deportivos y teatros. Por todas partes hay rock; se presentan varias bandas internacionales: Bon Jovi, Depeche Mode, Metallica, Def Leppard, Duran Duran.

Alejandro Lora es homenajeado en la Alameda central, y para celebrar sus veinticinco años en el rock y al frente de El Tri se organiza un magno concierto en el Palacio de los Deportes, el cual se filma y graba; aparece el disco **25 años** y a la par sale el libro *Lora, vida y rocanrol*.

A partir del primero de enero de 1994 entra en vigor el TTLC, y un grupo de rebeldes autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) acaba con la justificación de la paz social al tomar cinco poblaciones de Chiapas; cuestiona la legitimidad del gobierno de Salinas, la marginación indígena, el proyecto neoliberal y la nueva relación económica con el exterior, el agotamiento de la lucha política e institucional y la crisis económica. *Hay olor de pólvora en la selva./ En la selva de Chiapas la guerrilla comenzó/ y es que el pueblo está cansado de tantas mentiras/ de tanta pobreza y tanta falsedad./ Es la revolución que está esperando por ti./ La justicia cada día está más ciega/ cada día hay más pobres/ y los ricos cada vez tienen más.*

Alejandro Lora y El Tri reciben premio Ariel al mejor tema musical llamado *Las Piedras Rodantes* por la película *Un año perdido*, de Gerardo Lara, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Sale al mercado la grabación **Una rola para los minusválidos**, dedicada a las personas que de nacimiento, enfermedad o por accidente, padecen de discapacidad física o mental. Parte de las ganancias del disco son utilizadas para adquirir sillas de ruedas, las cuales se reparten entre quienes las necesitan y no pueden comprarlas; desde la aparición del disco, el grupo es invitado a participar en diferentes actividades altruistas.

El 28 de junio, 17 campesinos son asesinados por la policía guerrerense en Aguas Blancas. Hay más empleos perdidos así como muchas empresas destruidas; inicia la era del crimen y la violencia a gran escala. La miseria abunda en las casas; miles de personas pierden su trabajo, su proyecto de vida, sus viviendas, su patrimonio. Ernesto Zedillo asume el cargo de presidente.

En 1995, por primera vez el grupo Rolling Stones se presenta en el país, la gente desea ver a Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood en vivo, pues tal vez la experiencia jamás se repita; jóvenes y adultos abarrotan el Autódromo Hermanos Rodríguez para escuchar a sus Satánicas Majestades, la edad no importa, todo sea por el rock.

Se edita nuevo disco con el material del concierto de 1993 en el Palacio de los Deportes; la grabación dura aproximadamente cuatro horas y son 45 interpretaciones, pero el disco doble sale con 30 canciones bajo el nombre de **Un cuarto de siglo**. El Tri interviene en un especial acústico para la cadena de videos MTV latino, con el que traspasa las fronteras de México.

En 1996 inicia el *Horario de verano*, el cual es implantado por el gobierno federal, la medida significa adelantar una hora las manecillas del reloj, de manera que el horario de trabajo corresponda con las horas de luz solar, para ahorrar energía eléctrica. En junio aparece un grupo de mujeres y hombres armados con fusiles AK-47 y AR-15, uniformes verde olivo y encapuchados, denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), en un acto conmemorativo por la matanza en el vado de Aguas Blancas; nace debido a la miseria, atraso, desempleo, carencia educativa, carestía, represión, persecución, masacre, tortura, desapariciones y explotación que aún priva en las sierras de Guerrero, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Los micrófonos de lo que durante doce años fuera Rock 101 enmudecen el 6 de agosto. Con la pérdida del dial se cierra un importante bastión que marcó a más de una generación e indicó la pauta a seguir a las nuevas estaciones rockeras. Son masacradas, el 22 de diciembre, 45 personas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas; la mayoría son mujeres y niños. El impacto de la matanza sacude a todo el mundo, muchas asociaciones e intelectuales reprueban la acción y culpan a la administración del presidente Ernesto Zedillo.

Hoyos en la bolsa refleja la situación por la cual atraviesa el país y sus habitantes; además, tiene temas sobre política, economía, violencia doméstica, dependencia de la televisión, y sexual. *Año con año el dinero vale menos/ año con año todo vale más/ año con año la crisis va avanzando/ y aumentan los abusos del gobierno./ Y ahora nos dicen que hay que solidarizarnos/ y que hay que apretarnos el cinturón,/ lo malo es que ese cinto ya no tiene hoyos,/ los hoyos están en la bolsa en nuestro pantalón.*

El 6 de julio de 1997, por primera vez en la historia del país, se llevan a cabo elecciones para elegir jefe de gobierno del Distrito Federal. La victoria es para el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas. Elegir jefe de gobierno es el primer paso de la democracia que los jóvenes del 68 y del 71, hoy convertidos en políticos, profesionales o intelectuales, reclamaron para la nación.

Luego de 30 años, en una anónima fosa común cavada en una zanja de Valle Grande, Bolivia, un equipo de científicos cubanos encontró siete cuerpos e identificaron entre ellos al de Ernesto Guevara y los de seis de sus hombres. Los restos fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud para ser sepultados en Santa Clara, en el Memorial Ernesto Guevara. *Armado con su gorra y con su puro,/ puso a temblar al Tío Sam./ Y a los que no creían en su Revolución,/ les demostró que lo imposible se puede lograr./ Y pa´ cuando la muerte lo alcanzó en Bolivia,/ su nombre ya estaba escrito en la historia.*

El Tri toca en el Festival Internacional Cervantino, con lo cual se convierte en el primer grupo de rock presentado oficialmente en magno evento. Además, tres mil feligreses se congregan en la Basílica de Guadalupe para escuchar una misa ofrecida en honor del grupo, ahí se interpreta la canción *Virgen morena*, primer sencillo del disco

Cuando tú no estás. *Y desde allá arriba en el cielo/ la madre del creador/ nos cuida, nos ilumina y nos manda su bendición./ Virgen morena/, tu pueblo te canta esta canción,/ con tu bendición.*

La producción es presentada en el cine Ópera, convertido en un pandemónium, donde jóvenes ataviados con camisetas estampadas con la imagen de la Virgen de Guadalupe¹⁰ invaden el lugar con su peculiar forma de bailar: una combinación extraña de box de sombra, pasos cruzados y brinquitos.

Durante una presentación en el Teatro Blanquita se reparten volantes en los cuales se pregunta a los asistentes si desean escuchar a El Tri por la radio; esta votación tiene el propósito de darle al rock nacional la importancia y el lugar que a cualquier otro género musical se le ha dado; también porque el grupo no es programado en la mayor parte del cuadrante.

En 1998, The Rolling Stones se presenta nuevamente en nuestro país, en esta ocasión El Tri es el grupo invitado para abrir los conciertos. La banda mexicana presenta un espectáculo fuera de serie que hace vibrar al Autódromo Hermanos Rodríguez con un gran surtido de canciones que incluye canciones viejas y de la más reciente producción titulada **Fin de siglo**.

Se organizan dos conciertos para conmemorar tres décadas de Alejandro Lora en el rock mexicano (15 años con Three souls in my mind y otros tantos en El Tri), por primera vez el grupo toca en el Auditorio Nacional y lo hace con la Orquesta Filarmónica Metropolitana, integrada por 64 músicos dirigidos por Eduardo Díaz Muñoz; también se editan dos tarjetas telefónicas de aniversario.

En febrero de 1999, Francisco Barnés presenta al Consejo Universitario su iniciativa de Reglamento General de Pagos. Propone cobrar 1 360 y 2 040 pesos anuales a los alumnos de bachillerato y de licenciatura, respectivamente; además de diversas cuotas por todos los servicios que presta la institución. El 15 de marzo se aprueba el nuevo Reglamento. El 20 de abril, a las 0:00 horas se constituye, en una asamblea universitaria, el Consejo General de Huelga y las labores se suspenden en 26 de las 36 escuelas de la UNAM, en los tres días siguientes todas se incorporan al movimiento. Lo que sigue son meses de marchas, debates, enfrentamientos, actividades extramuros y detenciones.

LORA

A mediados de septiembre, Alejandro Lora, líder y alma de El Tri, presenta el disco **Lora, su lira y sus rolas**, el cual graba acompa-

¹⁰ La Virgen de Guadalupe aparece pocos años después de la conquista española, como una forma de sustituir la adoración de la diosa Tonantzin por el de la madre del hijo de Dios. Uno de los adoratorios de dicha diosa se encontraba en el cerro del Tepeyac, donde acudían los indígenas desde lejanas regiones.

Los evangelizadores construyeron templos católicos sobre los que consideraban paganos y utilizaron las mismas costumbres paganas con fines de devoción cristiana. Así, los lugares de peregrinación se conservaron y solamente sustituyeron la imagen pagana por una cristiana haciendo que los iconos fundamentales se adaptaran a la nueva visión del mundo.

La imagen sufrió con los siglos una serie de alteraciones y mejoras por su naturaleza material, modificaciones que se pretenden justificar para que no se desvanezca el culto Mariano, una de las más grandes vetas de oro del romanismo que según historiadores deja mucho que desear. Véase Del Río GE. *El mito guadalupano*. Grijalbo: México; 2000.

ñado únicamente por su guitarra y que incluye 12 temas inéditos y la versión en bolero de Triste Canción. *Ella existió, solo en un sueño/ él es un poema que el poeta nunca escribió/ y en la eternidad los dos/ unieron sus almas/ para darle vida/ a esta triste canción de amor.* En Guadalajara, la gente junta llaves de bronce para hacerle una estatua.

El 12 de noviembre, Barnés renuncia a la rectoría de la UNAM y se instala la Junta de Gobierno para designar al sustituto; cinco días después Juan Ramón de la Fuente, hasta ese día secretario de Salud, asume el cargo. Se instala una comisión de encuentro, la cual no resuelve nada, por tanto, las marchas, mesas de diálogo, enfrentamientos, en la máxima casa de estudios del país, continúa.

El nuevo disco de la banda liderada por Alex Lora, **El Tri sinfónico**, rememora los conciertos ofrecidos el año pasado en el Auditorio Nacional. *Es la nostalgia, de fin de siglo./ Se vuelve a poner de moda la ideología del Ché Guevara./ Y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios./ Es la nostalgia, de fin de siglo./ Y los hijos se rebelan contra los padres./ como los padres lo hicieron con los abuelos./ con la misma actitud, las mismas fachas./ las mismas causas y hasta la misma música.*

1.6 Esclavo del rocanrol

El nuevo siglo es la era de la Generación E, de los jóvenes nacidos, criados y educados en la era digital: videos, consolas, ordenadores y móviles. Desde los primeros meses de vida las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) forman parte de su entorno, los niños menores de tres años encienden la TV por sí mismos, y son capaces de seleccionar un canal con el control remoto. Atrás quedaron para ellos sobres y estampillas, teléfonos fijos, largas filas para asistir a museos, los pesados diccionarios y los voluminosos tomos de la enciclopedia familiar que no faltaban en los hogares hasta hace unos años.

La generación electrónica (no mayor de 18 años) hace amigos por medio de redes sociales, reemplaza las actividades físicas por juegos de video, realiza compras virtuales e incluso desarrolla nuevas enfermedades por el sedentarismo, resuelve sus dudas sin leer un libro físico, y mediante servicios como twitter, tiene la posibilidad de estar en contacto con amigos y a la vez está informada por medio de teléfonos celulares de todo lo que ocurre en el planeta.

En el XII Censo general de población y vivienda 2000, los datos obtenidos indican que la población del país es de 97.4 millones de habitantes, de los cuales 50.0 millones son mujeres y 47.4 millones hombres, lo que significa que hay 95 hombres por cada 100 mujeres. La entidad más poblada es el Estado de México con poco más de 13 millones de habitantes; en contraste Baja California Sur registra un total de 424 mil habitantes. La edad mediana de la población es de 22 años; 23 las mujeres y 22 los hombres.

Del total de la población, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.3 años, es decir, se encuentra en condiciones de rezago educativo: pues no cuenta con la secundaria terminada, ya que nueve años de escolaridad son requeridos para contar con la educación básica; y que en números absolutos es cercano a los 36 millones de personas. Del total de habitantes en el país, 19.7 millones tienen entre 6 y 14 años de edad, de éstos 17.2 millones (87.3%) saben leer y escribir y 2.4 millones (12.3%) no tienen esa aptitud. Por sexo, la asistencia escolar es similar: 91.6% niños y 91% niñas. 6.9 millones de personas de 18 años y más tienen algún grado aprobado en nivel superior, 3.8 millones son hombres, y 3.1 millones mujeres. Las proporciones de hombres y mujeres en situación de rezago educativo son diferentes por entidad federativa: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Michoacán y Guerrero son los que registran los más altos índices.

La población mexicana es predominantemente católica, 87,9% de la población de 5 años y más se identifica como católica, aunque un porcentaje mucho menor, 46%, asiste a la iglesia regularmente. Cerca de 5,2% de la población es protestante o evangélica, y 2,1% se identifica como bíblica no-evangélica (una clasificación que agrupa a los adventistas, mormones y a los Testigos de Jehová); finalmente 0,05% se ostenta como judíos y 2,5% sin religión. El grupo más grande de evangélicos fue el de pentecostales y carismáticos (clasificados como otras y ahora como neo-pentecostales).

Los estados con el porcentaje más alto de católicos se encuentran en el centro del país, principalmente Guanajuato (96,4%) y en occidente Aguascalientes (95,6%) y Jalisco (95,4%), mientras que los estados del sudeste tienen el porcentaje más bajo de católicos: Chiapas (63,8%), Tabasco (70,4%), y Campeche (71,3%).

Debido a que el rock se extiende y diversifica, las compañías transnacionales se atreven a traer grupos rockeros (y a otros que ni lo son) vigentes, parchados o prefabricados y de gran fama mundial; también fomentan a las agrupaciones locales que están con la moda del momento, con aparente libertad creativa a la hora de grabar su obra y amplia aceptación en los medios masivos de comunicación por lo insulso de su música. En cambio, rechazan a aquellas bandas que persiguen la verdadera finalidad del rock: buscar alternativas para lo establecido por las instituciones, la autoridad y los adultos.

El rock nacional se basa en los jóvenes marginados del beneficio del crecimiento, con grandes carencias materiales y de desarrollo personal, en quienes su vida se desenvuelve dentro del surrealismo marcado por desempleo, delincuencia, alcohol, marihuana e inhalantes, redadas, condena por parte de la autoridad y la sociedad; en los chavos de tez morena y del baile con brincos que tiene su origen en las danzas aztecas; en los locales subterráneos: pequeños lugares localizados en zonas alejadas del centro de la ciudad, por lo regular en la periferia. Su esencia se ha mantenido gracias al público que ejerce su voluntad de opinión al margen de los medios de comunicación, los cuales definen los gustos generalizados de la población: marcan la forma de vestir, de pensar, de expresarse, indican qué se debe escuchar y ver.

El Tri para el nuevo siglo queda integrado de la siguiente manera: Alex Lora, guitarra y voz; Chela Lora, coros; Eduardo Chico, guitarra; Oscar Zárate, bajo; Rafael Salgado, armónica; Ramón Pérez, batería; Eduardo Toral, teclados.

El 6 de febrero de 2000, la Policía Federal Preventiva (PFP) invade Ciudad Universitaria, detiene a cientos de estudiantes que se encuentran reunidos en el auditorio *Ché Guevara*, hace lo mismo en los otros campus; los universitarios son acusados por delitos como daño en propiedad ajena, sabotaje, lesiones dolosas, robo específico, terrorismo y motín. Con el uso de la fuerza pública concluye la suspensión de labores, por casi diez meses, en la máxima casa de estudios del país.

Como homenaje a Alex Lora, por más de tres décadas de plasmar en sus canciones su preocupación por los niños de la calle, los marginados, los reprimidos, los discapacitados, por proporcionar con su música la libertad que el alma necesita, se devela una estatua en el parque Agua Azul, en Guadalajara, Jalisco.

El 2 de julio se celebran elecciones para elegir presidente de la República, jefe de gobierno del Distrito Federal, renovar la Cámara de Diputados (300 de mayoría y 200 de partido), 128 escaños del Senado, 66 diputados o asambleístas (40 de mayoría y 26 de partido), 16 delegados políticos, 2 gobernadores (Guanajuato y Morelos), 323 diputaciones locales y 420 alcaldías. México, el centro financiero más atractivo de los grandes mercados latinoamericanos, vive un ambiente de fuerza y confianza espectaculares. Por primera vez después de 71 años en el poder, el PRI pierde la presidencia de la República ante el PAN, cuyo candidato es Vicente Fox Quesada.

El 30 de septiembre, en el Palacio de los Deportes se estrena la nueva producción de El Tri titulada **No podemos volar**, que reúne artistas de diversos géneros como A.N.I.M.A.L., Caballo dorado, Alberto Ángel *El Cuervo* y Miguel Ríos; Chela Lora interpreta un tema como solista. Alejandro Lora en el concierto/celebración porta un bajo en forma de mano que simula el órgano sexual masculino y una playera con la efigie de la Guadalupana.

Luego de meses de silencio, el EZLN fija su postura con respecto al gobierno de Vicente Fox y le solicita tres señales de su disposición al diálogo: cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, según la iniciativa de Ley Cocopa; la liberación de todos los zapatistas presos en el país y el cierre de siete posiciones militares. En el mismo acto anuncia que 24 mandos del grupo armado realizará una movilización rumbo a la ciudad de México, con el fin de convencer al Congreso de la Unión para que legisle en favor de la iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígena.

El 24 de febrero de 2001, bajo la consigna de libertad, justicia y democracia, 23 comandantes del EZLN, con el subcomandante Marcos a la cabeza, comienzan en La Realidad, Chiapas, una marcha rumbo a la ciudad de México en defensa de los derechos indígenas y toman simbólicamente la ruta que transitó Emiliano Zapata hace 90 años; pasan por los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Morelos hasta la ciudad de México. La movilización zapatista culmina el 11 de marzo en la plaza del Zócalo de la ciudad

Capítulo 1: Todo sea por el rocanrol

de México, es una movilización que congrega indígenas, campesinos, trabajadores y jóvenes.

En Puebla, Alejandro Lora recibe de manos del presidente municipal copia de la Cédula Real, que es el máximo galardón que entrega el Estado y acredita al líder y fundador de El Tri como ciudadano distinguido.

Por más de tres horas el Auditorio Nacional vibra con canciones clásicas de la banda, así como las de sus más recientes discos. Los jóvenes que colman el recinto de Polanco atestiguan una exhibición de buen rock acompañado con danza y música prehispánica que concluye con la ejecución de instrumentos clásicos que reproducen fragmentos de la flamante producción grabada en estudio titulada **Sinfónico II**.

El 30 de julio de 2002 arriba por quinta ocasión a territorio nacional Juan Pablo II, quien es recibido por el presidente Vicente Fox y por niños vestidos con trajes típicos que representan a los estados que conforman el país. En ese momento se tocan las 30 campanas de la Catedral Metropolitana para dar la bienvenida a su santidad. Al siguiente día, en la Basílica de Guadalupe, canoniza a Juan Diego; al otro, proclama beatos a los mártires oaxaqueños, Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista.

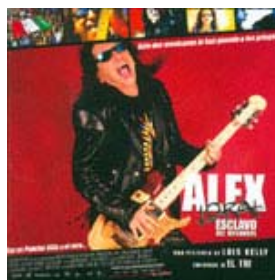

Con la producción discográfica **No Te Olvides de la Banda El Tri** celebra 34 años de trayectoria artística. Alex Lora recibe las llaves del condado de Miami-Dade, de manos del alcalde; ahí mismo, debido a su trayectoria, se proclama el 10 de noviembre como *Día de Alex Lora*, ya que con sus canciones ha contribuido a la hermandad de los pueblos y es considerado arquetipo del triunfador.

Con la intención de recaudar fondos para apoyar proyectos de películas mexicanas se celebra el Día de Cine Mexicano en Cinemark, que consiste en ofrecer programación completamente nacional reciente en las cerca de 300 pantallas de esa cadena de exhibidores, y reducir el costo de la entrada a menos de la mitad.

En 2003, para conmemorar 35 años de El Tri, sale a la venta el disco doble **Los número uno (1968-2003)**, que contiene 30 éxitos remasterizados, el cual prologa Carlos Monsiváis. Para continuar la celebración, y dejar un testimonio en imágenes de lo que ha sido su

vida en el rocanrol, se proyecta el film *Alex Lora, esclavo del rocanrol*, que resume los conciertos del grupo en los dos últimos años. Junto con la película, se editan un libro basado en la vida de Alex Lora, el cual contiene algunas fotografías inéditas, así como letras de canciones, experiencias y entrevistas; y la **Banda sonora** que contiene temas grabados en vivo, diálogos de la película, entrevistas y chistes. También se le rinde un Tri-buto grupero.

Capítulo 1: Todo sea por el rocanrol

Por segundo año consecutivo se lleva a cabo el Día de Cine Mexicano en Cinemark, que además de estimular al cine mexicano invita a conocer la producción nacional; esta vez los recursos recaudados son donados al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) para apoyar la producción de cortos y largometrajes. Las distribuidoras Columbia Pictures y 20th Century Fox fomentan la causa.

En 2004, aparece el álbum doble en vivo, del concierto que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional como celebración de los 35 años de existencia de la banda; es la última grabación del grupo para la discográfica Warner Music titulada **Alex Lora y El Tri 35 años y lo que falta todavía...** El repertorio incluye cuatro canciones inéditas: Las mujeres de Juárez, Sería horrible, Las víctimas invisibles de Nueva York, y Ahí pa' la otra. En esta producción aparecen como invitados ex-integrantes del Three souls in my mind: Sergio Mancera como guitarrista, Mariano Soto como baterista y Arturo Labastida en el sax; así como el grupo La Tribu, Armando Manzanero, Johnny Laboriel, Kenny Avilés y Rod Levario.

Después de concluir su relación con la compañía de discos Warner Music, Alex Lora se aventura como empresario y productor al iniciar su propio sello discográfico. La incipiente empresa además de editar los futuros discos del grupo musical propone realizar otras producciones.

Sale el álbum **MTV unplugged**, grabado hace 10 años. Este material contiene un DVD que, además del desconectado, incluye tomas en camerinos, imágenes previas al concierto, los ensayos y distintas anécdotas de los músicos, así como entrevistas con distintos personajes iniciadores del concepto *unplugged* para MTV.

El modelo original de la guitarra en forma de órgano sexual masculino que Alex Lora utiliza en sus conciertos, es donado a la Memorabilia del Hard Rock Live!, y se une a los más de mil objetos que ahí se exhiben y que han pertenecido a grandes figuras del rock mundial.

En 2005, **Más allá del bien y del mal** es el regreso, después de más de dos años de no presentar una producción con temas inéditos, de El Tri. La producción, bajo el sello Lora Records, difunde 11 nuevos temas, los cuales tratan sobre política, corrupción, piratería, migración y rocanrol, entre otros.

El papa Juan Pablo II, sacerdote polaco que dirigió la Iglesia católica durante más de un cuarto de siglo, líder de más de mil millones de católicos en el mundo, muere a los 84 años, en su apartamento privado del Palacio Pontificio; *su muerte nos dejó tristes, / pero no debemos llorar, / porque el santo cordero / quiere vernos sonreír. / Y desde allá arriba en el cielo / nos sigue dando la bendición, / y nosotros para recordarlo / le cantamos esta canción.*

Alex Lora devela su estatua de bronce en Los Ángeles, convirtiéndose en un símbolo patrio mexicana junto a otras existentes en la denominada Plaza México, como La Virgen

de Guadalupe, Benito Juárez, Francisco Villa, Miguel Hidalgo y una réplica del Ángel de la Independencia, en California, Estados Unidos.

La estatua mide dos metros y pesa 120 kilos, es obra del escultor mexicano Oscar Ponzanelli, se realiza con la fundición de llaves recolectadas en todo México por admiradores del músico. A la vez reafirma el fervor de Lora por la Virgen de Guadalupe que aparece en colores verde, blanco y rojo, estampada en su pecho.

En 2006, inicia *Ambulante, gira de cine documental* en México, la cual es una oportunidad única para presenciar una selección de cine documental mexicano e internacional, ajeno a los circuitos comerciales de exhibición. Nace como un propuesta de quienes desde la fama o los reflectores, deciden comprometerse con el otro cine, no sólo con el que deja millonarias entradas en taquilla, sino el que hace pensar.

El 2 de julio, el consejero presidente del IFE manifiesta ser incapaz de identificar al ganador de la elección presidencial y decide esperar al cómputo distrital para conocer los resultados oficiales de la votación. Para el 6 de julio se informa que el resultado favorece al candidato del PAN.

Después de una megamarcha convocada el 30 de julio por la coalición Por el bien de todos, inician las acciones de resistencia civil, se instala un megaplantón que va desde la plaza de la Constitución y pasa por la calle de Madero, avenida Juárez, Reforma-Chapultepec, hasta la fuente de Petróleos; a partir de entonces nace el estribillo Voto por voto, casilla por casilla, que es coreado, impreso, divulgado, defendido, adoptado, criticado, desechado, ridiculizado; en calles, plazas, avenidas, entre intelectuales, en cúpulas empresariales, entre la sociedad civil, en los partidos, en el gobierno, en el IFE, hasta llegar al TRIFE.

El 5 de septiembre el TRIFE concluye que las elecciones fueron legales y proclama a Felipe Calderón Hinojosa como presidente electo. El 15 del mismo mes culmina el megaplantón, al día siguiente se conforma la Convención Nacional Democrática, la cual autoproclama a Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo.

En la Universidad del Claustro de Sor Juana se inaugura el Primer Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, el cual muestra excelente calidad en la programación y gran creatividad en la final del rally *Has tu documental en 100 horas*.

Alex Lora celebra un aniversario más de su grupo con su propia marca de mezcal, *El Tri, 38 años y los que nos faltan*, que presenta en las oficinas de su productora. Decide entrar al mercado del agave para ayudar a la población de la Sierra Sur de Oaxaca, que vive de la producción del mezcal, bebida con 40 grados de alcohol.

En 2007, el auditorio Manuel Gómez Morín, considerado el corazón de la sede nacional del PAN, fue el escenario de una noche irreverente. Álex Lora, siempre antigobiernista y crítico al sistema, ofrece un recital de hora y media en la sede del partido en el poder. Durante el concierto se gritan toda clase de consignas antigobiernistas, se oyen recordatorios familiares al por mayor y se entonan los *cánticos europeos*.

El octavo álbum en vivo de El Tri, **Directo desde el otro lado**, está dedicado a los emigrantes que radican en Estados Unidos, e incluye una canción nueva titulada *El muro*, que habla sobre la propuesta aprobada sobre construir un muro en la frontera con México; se grabó totalmente en julio de 2006, en el Gibson Amphitheater de los Estudios Universal en Los Ángeles California. *Yo no sé cuál sea tu precio,/ pero te lo voy a pagar,/ no me importa quedarme en la calle,/ o tal vez no volverte a mirar./ El muro de la vergüenza,/ por el arco del triunfo me lo voy a pasar.*

Más adelante la banda lanza la producción titulada **A Talonear!!**, grabada y mezclada en la ciudad de México por Alex Lora, con temas que exploran las emociones de sus fans con temas sobre humor, el amor, desamor, cultura y lo que implica pertenecer a la clase trabajadora. *Hoy es uno de esos días/ en que no tengo ganas de hacer nada,/ quisiera quedarme acostado/ tocando la guitarra./ Pero tengo muchas deudas/ y muchas preocupaciones,/ así que más me vale ya ponerme a talonear.*

En julio de 2008, en el XI Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, en Guanajuato, se exhibe el corto-documental *Resistencia*, dirigido por Francisco Javier Padilla, que muestra a Alex Lora como ícono indispensable de la contracultura mexicana después de 40 años de actividad musical.

Sale a la venta la triple producción discográfica **Álex Lora: del Three al Tri, 40 rolas del alma, mi mente y mi aferración**, es un álbum de compilación que incluye en dos de los discos 30 éxitos regrabados, con un sonido más actual, que abarcan desde los principios de la banda hasta el presente. Lora lanza esta compilación como parte de la celebración por los cuarenta años de trayectoria de la banda.

Y la tercer producción contiene 10 temas inéditos que conforman el álbum denominado **Nada que perder**.

Como cada año, el segundo jueves de septiembre, durante todo el día, Cinemark proyecta a nivel nacional en todos sus complejos más de 30 títulos diferentes de películas mexicanas, lo cual representa más de 1,700 funciones de cine mexicano en un sólo día. Este evento, denominado *Al chile*, además de apoyar a la industria del cine mexicano, brinda la oportunidad de disfrutar de excelentes producciones que van desde películas ya proyectadas hasta futuros estrenos.

El 12 de octubre El Tri celebra con un magno concierto en el Palacio de los Deportes 40 años de dar gritos y tamborazos, participan músicos que en su momento y en distintas épocas han sido parte de las filas de la agrupación: Sergio Mancera, Arturo Labastida, Mariano Soto; así como varios invitados especiales nacionales y extranjeros: Miguel Ríos, Los Ratones Paranoicos, Celso Piña, Charly Montana, *El Haragán*, entre otros.

Capítulo 1: Todo sea por el rocanrol

Se decreta el 23 de octubre como *Día de Alex Lora* en Las Vegas, Nevada; también se devela su Estrella en el camino de las luminarias, por su trayectoria de 40 años de carrera artística. La estrella número 33 es colocada frente al hotel y casino MGM, cerca de las estrellas de Vicente Fernández, Los Tigres del Norte y Verónica Castro. Con esta distinción, el vocalista de El Tri es el primer representante de rock latino en ser reconocido a nivel internacional.

Converse, una de las marcas de zapatos tenis más reconocidas, conmemora su año 100 y lanza una campaña publicitaria llamada *Connectivity*. Esta campaña conecta visualmente los iconos del presente con los del pasado: Sid Vicious, Joan Jet; también incluye iconos regionales: Ian Curtis del Reino Unido, Nina Hagen de Alemania, Sandro de Argentina; así como iconos locales: México está integrado por Alex Lora, Aleks Syntek, Benny Ibarra y Ely Guerra.

La empresa lanza tres modelos conmemorativos de El Tri, diseñados por la empresa y Chela Lora, que unen el centenario de la famosa marca con los 40 años que cumple la banda musical. Los tenis, edición limitada con la firma de Álex Lora, tienen fotografías del grupo, del público y leyendas como ¡Que viva el rocanrol!, ¡Viva México cabrones! y ¡Agua mi niño!

Como parte de los festejos por 40 años de rocanroleo, Alex Lora lanza, el 11 de agosto de 2009, su marca de la bebida de agave con el nombre de Tequila El Tri, este homenaje-tequila cuenta con 6 exclusivos diseños, cada uno de los cuales está hecho con las portadas de los últimos discos del grupo.

El 19 de agosto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entrega la Medalla al Mérito de Ejecución Artística y Musical a los ciudadanos Gabino Palomares, Enrique Nery, Héctor Bonilla, Alejandro Lora y José Cruz, creadores e interpretes que abarcan el sincretismo de la cultura urbana, y con sus voces y creaciones aspiran a romper las cadenas de la violencia y pobreza que atan al pueblo mexicano.

La IV Legislatura otorga la Medalla a Alex Lora por ser parte de una lucha por las libertades, que vivió paso a paso la conquista de una sociedad abierta y plural, desde la juventud rebelde, estigmatizada en el Festival de Avándaro, hasta lograr que sus canciones sean entonadas en una sola voz por personas de toda las edades, para corear con emoción que están esperando su camión en la terminal del ADO; y porque la música es tan infinita como la emoción humana, es la banda sonora de la vida que existe dentro de cada uno, que nos marca, nos hace soñar, volar, bailar, amar, reír, llorar, regresar y jugar en el tiempo y el espacio.

El Tri se presenta en el Auditorio Nacional con el concierto denominado *Chamán*, en donde lanza su producción titulada **El Tri, 4 décadas en vivo**, en formato CD y DVD dobles. Alejandro Lora a lo largo de seis sexenios y tres generaciones ha retratado a nuestra sociedad y ha gritado lo que el pueblo de México ha querido escuchar. Y avanza gracias al espíritu de lucha que lo ha caracterizado. Van cuarenta años de historia, pero sus páginas aún se están escribiendo.

Cine mexicano

Soy el muchacho chico
de La película gacha
me como La Lumbre a puños
y a ustedes Les doy La bacha.

Soy el sueño dorado
de todas La gabachas
y hasta dos tres galanes
me quieren dar Las nachas.

(El muchacho chico)

El cine nacional ha recuperado gran parte de su público, ha producido cintas de gran éxito lo cual ha permitido el surgimiento de una generación de cineastas, actores, escritores, técnicos y espectadores. Casi un centenar de títulos es buen signo de que nuestro cine sobrevive; sin embargo, en los últimos años ha disminuido la producción de largometrajes y las escasas películas que se estrenan apenas recuperan lo invertido en su lanzamiento, publicidad y realización. A pesar de este desalentador panorama, filmes aztecas han ganado premios en el extranjero, además actores y directores han incursionado en otros países.

2.1 EL cine

El cine es el arte de proyectar rápidamente, sobre una pantalla, fotogramas que dan la sensación de movimiento. El lenguaje del cine es visual o, mejor dicho, icónico; procede de la fotografía y se amplía con la incorporación del sonido.

El fenómeno óptico por el que el espectador percibe las imágenes a través de la vista se denomina de la «persistencia retiniana»; y los filmes se proyectan a una cadencia determinada (24 ips) con el fin de que no se produzcan efectos de discontinuidad, de lentitud o de acelerado en las imágenes. El cine mudo, inventado por Louis Lumière en 1894, proyectaba 16 imágenes por segundo; desde 1927 el cine sonoro emplea filmes de 35 mm con 24 imágenes por segundo.

2.2 Elementos del film

Una película está formada por partes fundamentales, una de ellas es la imagen visual, en donde se encuentran todos los elementos visuales incluyendo textos, colores, iluminación y efectos especiales.

Una imagen puede ser fuerte y significativa que provoque alguna emoción, transmita una idea o haga claro un mensaje. La imagen habla por sí sola y esto depende del tipo de composición que tiene. Tiene la capacidad de narrar de modo físico, moral, psicológico o con una convención previa que da dos niveles de lectura: denotativo y connotativo.

Otro aspecto importante es el diálogo, complemento de la imagen, aunque no siempre es necesario para comprender el mensaje pues la imagen lo dice todo, aunque sin él, el film no tiene el mismo resultado.

La música es un medio de expresión dentro del cine de mucha importancia porque realza el efecto de la película alternando quizá emociones.

Los ruidos sirven de ambiente y dan mayor realismo a la película.

2.2.1 Continuidad, espacio, tiempo, ritmo y tono

Para realizar una película se deben tomar tres aspectos importantes para la coherencia de la narración: continuidad, espacio, tiempo, ritmo y tono.

Continuidad

Consiste en dar al film una lógica para evitar una ruptura o que el espectador no comprenda la trama o ilación. También guía a la cámara por la misma dirección para que el personaje aparezca situado en el mismo lugar y no en otro; por ejemplo, si un actor está en determinado espacio no puede estar inmediatamente en otro, para esto existe continuidad que explique las situaciones.

Otro aspecto es que los objetos aparezcan en el mismo lugar y que los personajes tengan la misma vestimenta, ya que en ocasiones no se termina de grabar la escena en un día y al siguiente se debe continuar con la misma.

Tiempo y espacio

La acción que se desarrolla en una filmación se hace en un espacio y tiempo que se controlan y que son manejados mediante el lenguaje fílmico para representar una historia en un tiempo determinado que en la vida real duraría hasta siglos. Para esto se necesita un buen manejo de los planos.

Ritmo

Está compuesto por lo visual, auditivo y narrativo de la acción. En general es el resultado del montaje en el que se crea un espacio y un tiempo fílmico acorde al contenido de la película. Por ejemplo, una película de acción tiene un ritmo rápido, mientras que una cinta de amor, un ritmo lento. Es decir, el tiempo debe ser parejo en la película, y las tomas deben ser de la misma duración.

Tono

Es cuando en una película se mantienen los mismos planos o la mayoría de solo uno.

2.2.2 Composición de la imagen

La composición de la imagen se estudia en el encuadre de un plano. El encuadre es el espacio «transversal» que abarca el visor de la cámara y que luego reproducirá la pantalla. El espacio «longitudinal» que se divisa recibe el nombre de campo, de ahí que se

hable de mayor o menor «profundidad de campo» de un plano, su opuesto es el contracampo. Según la distancia establecida entre el visor y sujeto u objeto se define una serie de planos, que van del más próximo al más alejado del referente.

El encuadre tiene diferentes finalidades:

-Describir con una visión objetiva para introducir al espectador en la acción del film. Se buscan planos generales y movimientos apropiados de la cámara. Se proporciona lo suficiente para observar todo lo que hay en la pantalla.

-Narrar los elementos necesarios para que se entienda la acción.

-Expresar al espectador lo más profundo del film, es más subjetivo.

-Simbólica: se introducen en el encuadre elementos que subrayen, expliquen y otorguen profundidad psicológica, humana, moral, religiosa a personajes u objetos presentados. La importancia es que el espectador encuentre el objeto, acción y personaje primordial del film y se ubique inmediatamente dentro de él.

2.2.3 Estructura del film

En la estructuración del film es necesario realizar el montaje, que constituye la relación establecida entre las partes de un mismo plano con otros para formar una película. El mensaje de una película lo constituye precisamente el resultado que entrega el montaje.

Montaje. Es aquel que consiste en pegar uno a uno los diferentes números de un film, siguiendo las indicaciones del guión técnico completados por el realizador.

Para los enlaces y transiciones del montaje existe la puntuación fílmica:

Corte directo: es el cambio sencillo y básico de un plano o secuencia a otro.

Fundido en negro: la imagen se oscurece y queda la pantalla en negro. Puede señalar un cambio en el tiempo o espacio. Se distinguen:

- *Fade out*. Es el final del plano e ingresa el negro, se realiza mediante un lento oscurecimiento. Puede ser el final del discurso.

- *Fade in*. Es el paso del negro al plano siguiente, se realiza mediante la iluminación creciente de éste. Puede ser el inicio del discurso fílmico.

Fundido encadenado (disolvencia). Es cuando una imagen va desapareciendo al mismo tiempo que aparece otra.

Cortinilla. Un plano reemplaza inmediatamente a otro, desplazándolo o empujándolo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de arriba a abajo o viceversa, en diagonal y espiral.

Barrido. Es el cambio de un plano a otro utilizando una panorámica rápida que aparece borrosa.

Apertura de iris. Iniciar un plano mediante una apertura circular de diafragma del lente, según la cantidad de luz existente o lo que se desea que incida en la pantalla.

Cierre del iris. Se concluye el plano a través del cierre del diafragma del lente.

2.2.4 Elementos del Lenguaje Filmico

Escena

Es un conjunto de planos que forman parte del mismo escenario, personajes y acción; también hace referencia al ambiente dentro de un espacio y tiempo concretos. Puede ser la unión de dos o más tomas con el fin de comunicar una acción específica dentro de una secuencia de la película.

Secuencia

Al conjunto de escenas se denomina secuencia; es un conjunto de planos que forman una unidad dramática con cierta conexión espacial o temporal; equivale a un capítulo de un libro que tiene independencia de otra secuencia. Es como una película corta dentro de la película.

Hay varios tipos:

Secuencia alternativa. En éste se presenta el montaje paralelo, alternado o alternativo.

Secuencia frecuentiva. Pone ante la vista lo que jamás puede verse en el teatro o en la vida real. Proceso completo que agrupa virtualmente un número indefinido de acciones particulares que sería imposible abarcar con la mirada.

Secuencia descriptiva. Recae sobre las acciones, persona o animales y no importa el tiempo. Sirve para reforzar hechos, describe las acciones en cuestiones de espacio.

Toma

Es una serie de fotogramas filmados sin interrupción por la cámara. Se desarrolla durante varios minutos o fracciones de segundo. Puede tomarse con la cámara fija o en movimiento; si el rodaje no se corta sigue siendo la misma toma.

Plano

La unidad de narración de un film es el plano; es un conjunto de imágenes que constituyen una misma toma. Va de un corte a otro, independientemente del tamaño y del tiempo, puede encerrar diversos propósitos.

Existen diversos planos según el encuadre, posición o emplazamiento y movimientos de cámara.

Según el encuadre:

Gran plano general o *Long shot*. Es una imagen muy amplia donde lo que predomina es el paisaje, los edificios, el cielo, las particularidades de un inmueble visto en su totalidad. Su objetivo es contribuir a la construcción del contexto ubicando físicamente la acción.

Plano general o *Full shot*. Cubre al personaje o a los personajes completos de la cabeza a los pies y permite apreciar algunas características como estatura, complexión, ropa que usa y, al mismo tiempo, el espacio en que se mueve.

Plano americano o *American shot* o de tres cuartos: Abarca desde una distancia superior a la cabeza hasta la parte inferior o superior de la rodilla. Sirve para detallar al personaje y permite apreciar mejor la expresión corporal de su representación.

Plano Medio o *Medium shot*: Detalla cada vez más al personaje. El entorno empieza a perderse cuando el personaje incrementa su presencia al ocupar un mayor espacio en la pantalla. Este plano va desde más arriba de la cabeza hasta el nivel de la cintura aproximadamente, en cuyo caso se denomina plano medio largo, y plano medio corto si es a la altura del pecho.

Medium close-up: Se centra en el espacio del busto del personaje y empieza a detallarlo minuciosamente hasta el grado en que se impide ver su entorno. Este plano brinda soltura, pues el personaje todavía puede trabajar con cierto rango de movimiento sin el riesgo de salir del cuadro.

Primer Plano o *Close-up*: Sólo se observa el rostro del personaje, ya que abarca del cabello a los hombros. Es un plano muy cerrado, detalla con minuciosidad los rostros y las emociones; el entorno desaparece y acrecienta los gestos y las miradas. Es un plano difícil y arriesgado que casi impide el movimiento al personaje y precisa de un manejo focal exacto para evitar indefiniciones que empobrecerían la toma.

Plano de detalle, primerísimo plano, gran acercamiento o *Big close-up*: Es el más cerrado. Puede ser de los ojos o de una parte de uno de ellos, de una mano o de una uña. Este es un plano que detalla partes muy específicas de un rostro o de un objeto y omite aspectos del entorno.

Según la posición o emplazamiento:

Es el punto de vista de la cámara con relación al referente o es el ángulo que toma el eje del objetivo con relación al objeto o sujeto que se capta. Así tenemos:

Ángulo normal o neutro: es aquel en que la visión humana, es decir, la cámara, está a la misma altura de los ojos de los personajes; por tanto el eje del objetivo es paralelo al suelo.

Ángulo inclinado: es aquel en que la cámara varía su eje, a la derecha o izquierda de la vertical.

Ángulo picado: es aquel en que la cámara se sitúa por encima del referente, apareciendo éste como minimizado o abatido.

Ángulo contrapicado o enfático: es aquel en que la cámara se sitúa por debajo del referente, apareciendo éste como ensalzado o magnificado.

Según movimientos de cámara:

1. Gente u objetos se mueven frente a la cámara.
2. La cámara se mueve en relación con la gente o los objetos.
3. Ambos movimientos ocurren al mismo tiempo.

De aquí se desprende cinco movimientos fundamentales:

Dolly: Es el movimiento hacia atrás o adelante que realiza sobre su eje la cámara, alejándose o acercándose del objeto respectivamente; se dice *dolly-in* si es hacia delante y *dolly-back* si es hacia atrás.

Travel: Son los desplazamientos laterales que hace la cámara sobre su eje. Si el desplazamiento es hacia la izquierda se nombra *travel left* y si es hacia la derecha *travel right*.

Tilt: Es un movimiento hacia arriba o hacia abajo que equivale al que se realiza con la cabeza al afirmar algo. Cuando el movimiento es hacia arriba se llama *tilt-up*, y cuando es hacia abajo *tilt-down*.

Pan: Este movimiento de cámara equivale a la negación con la cabeza y prácticamente es un semi-giro. Hacia la izquierda se llama *pan-left* y hacia la derecha *pan-right*.

Zoom: Es exclusivamente un movimiento de las lentes del teleobjetivo de la cámara. Consiste en acercarse o alejarse del objeto pero sin desplazar la cámara; al acercarse se le nombra *zoom-in* y *zoom-out* al alejarse.

2.3 Géneros cinematográficos

Los géneros cinematográficos son un grupo, o categorías, que reúne obras similares, las cuales comparten una serie de elementos formales y temáticos. Son divididos como:

Audiovisual. Es utilizado con fines didácticos, su objetivo es comunicar para enseñar.

Ficción. Es una recreación de la realidad, o una concepción imaginaria, desarrollada por medio de una anécdota narrativa. Es el más comercial y permite la realización de producciones de diversas tendencias como drama, comedia y tragedia.

Documental. Es el que registra y muestra eventos reales del hombre y de la naturaleza. El cine documental cuenta hechos que han sucedido o que están sucediendo independientemente de que con ellos se haga o no una película. A diferencia de los otros géneros, los personajes existen fuera de la película, antes y después de ella.

2.3.1 El documental

El cinematógrafo emerge como documental; el desarrollo argumental y las técnicas de filmación y de edición tardan unos años para fortalecer al cine de ficción, esto es, la incipiente industria del entretenimiento.

El documental rige la producción cinematográfica desde 1895, cuando se realiza el primer documental llamado *Trabajadores saliendo de la Fábrica Lumière* producido por el mismo Louis Lumière, donde se muestran acontecimientos cotidianos en cortos lapsos de tiempo, y al menos hasta mediados de los dieces sobre la ficción debido, primero, a que había muchos lugares sobre los cuales plasmar la mirada occidental; segundo, a que el inicio del siglo XX se caracteriza por movimientos políticos de gran envergadura como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, lo cual obliga al cine a continuar con la ruta testimonial que le diera origen.

La producción de documentales en México es prolífica desde la llegada de los representantes de Lumière a México en 1896 hasta 1911; para 1912 la realización de documentales disminuye notablemente y a partir de 1920 es superado por el cine de ficción, debido a que había una sociedad ávida por entretenerse y olvidarse de la guerra civil.

En la década de los sesenta hay un incipiente esplendor del cine de no ficción; en los setenta un ligero incremento debido a la aparición de dos géneros: documental antropológico y documental de rock. En los ochenta el panorama es desolador, de 1988 a 1994 el género está casi muerto a consecuencia de los daños colaterales derivados de la escasa tolerancia a la crítica que hacía presa al gobierno de la República.

Es hasta 1995 que hay un resurgimiento del documental; en 2003 la exhibición de dos películas sobre rock mexicano parecen rescatar una tradición externa de manera diferente: por un lado *Alex Lora, esclavo del rocanrol*, pretendió que en tiempos en que el rock se encuentra legalizado la semblanza sobre un músico tendría gran público, y apostó por una proyección que suena exagerada hasta para un estreno de ficción: 200 copias. Por otra parte, la cinta *No tuvo tiempo. La urbanistoria de Rockdrigo* recupera no sólo la tradición musical sino a los circuitos culturales confiando el éxito de la cinta a la recomendación de voz en voz. Alentar la producción y exhibición del cine documental es de gran beneficio para la cinematografía nacional.

2.4 Cine mexicano de fin de siglo

Tras el fin de la llamada época de oro (desde finales de los años 30 hasta comienzos de los 50), cuando se cuenta con una producción anual que rebasa el centenar de películas y un gran mercado en Latinoamérica, la irregularidad y largas fases de mediocridad caracterizan al séptimo arte nacional.

De 1961 a 1964, la producción desciende notablemente junto con la calidad de los filmes. Se genera, por represión política, cierta necesidad de expresarse con un cine independiente y universitario. La UNAM es fundamental en la elaboración de cine clubes en México y en 1963 funda el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), con un espíritu crítico, analítico y libre. La corrupción representada por la asociación de productores, los sindicatos cinematográficos y el gobierno del país crecen desmesuradamente e impiden el paso a cualquier persona fuera del gremio, por lo que es imposible acceder a él. La carencia de ideas innovadoras ocasiona que las temáticas sean monótonas y hastiadas, y la calidad de las películas se degrada.

La agitada política que México sufre en 1968 hace que los universitarios manifiesten inconformidad con el sistema político del momento. Aunque el cine universitario independiente es crucial y representativo, significa un alejamiento del público mexicano.

Cuando Luis Echeverría toma la presidencia en los setentas, se topa con un país arrollado por una crisis profunda; nota la importancia de los medios de comunicación masivos y utiliza al cine, a la radio y a la televisión en su gobierno como canales de proyección

nacional e internacional. Por primera vez en el cine mexicano la realidad social de la clase media se plasma en la pantalla.

Con apoyo del presidente, el cine produce numerosas películas al año; por primera vez en la historia se da trabajo a actores morenos y con rasgos indígenas; también cobija a jóvenes directores talentosos, que otorgan nuevos aires al cine mexicano, como Paul Leduc, Jorge Fons, Arturo Ripstein, Felipe Cazals, Jaime Humberto Hermosillo, Gabriel Retes y Alfonso Arau.

En 1974 se inaugura la Cineteca Nacional como archivo fílmico nacional y es el organismo gubernamental encargado de rescatar, clasificar, conservar, restaurar, preservar y difundir la obra cinematográfica más destacada de México y el mundo. Se crea la Corporación Nacional Cinematográfica (Conacine), que se ocupa de los quehaceres de producción del gobierno

Un año después, surge el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), que busca obtener en el ejercicio cinematográfico una mirada propia, una propuesta estética profunda que derive en un estilo de cine divorciado de modelos rígidos de pensamiento y expresión. Se genera una empresa productora más: Corporación Nacional Cinematográfica de los Trabajadores y el Estado (Conacite).

Con José López Portillo en la presidencia la producción del Estado prácticamente queda reducida a cero. El nuevo gobierno satisface las concesiones que pide el sector privado, de esta manera el cine estatal se contrae al máximo y se desmantelan todos los avances en favor de un cine artístico, de autor, y no comercial.

Uno de los logros de la iniciativa privada es la incursión, en 1977, del emporio Televisa dentro de la industria cinematográfica, a través de su filial, Televicine, la cual tiene una participación regular dentro de la industria, encaminada a la realización de películas rodadas en corto tiempo, de limitados recursos, de poca imaginación, de fácil consumo popular que busca aprovechar la fama de sus artistas para atraer público.

La cinematografía nacional es dominada por ficheras, cómicos albureros de poca importancia, inverosímiles narcotraficantes y comedias cursientas realizadas por productoras viejas y nuevas que ganan montañas de dinero con un mínimo de inversión.

Los cineastas son condenados a la marginalidad, a la inactividad o, para sobrevivir, a proyectos mercantilistas de ínfima categoría, entre ellos están Arturo Ripstein, Felipe Cazals, Jaime Humberto Hermosillo. Algunos nuevos cineastas destacan como Alfredo Gurrola, Rafael Montero, Marcela Fernández Violante, Juan de la Riva, Busi Cortés, Marisa Sistach, Gerardo Pardo y José Buil.

El gobierno de Miguel de la Madrid se olvida casi por completo del cine mexicano, ya que el país está sumido en una profunda crisis económica y social. La deuda externa crece y ocurre la explosión en San Juan Ixhuatepec en 1984 y el terremoto de 1985 en la ciudad de México. Se descuida la producción cinematográfica.

Sin embargo, se produce una manifestación interesante en la producción privada, el cine producido en la frontera entre México y Estados Unidos llamado *cabrito western*, cuya temática consiste en el contrabando, los braceros y los traficantes de droga, se

populariza rápidamente en la provincia mexicana y encuentra a su público más fiel entre los emigrantes de origen mexicano radicados en EU.

El cine de la frontera se desarrolla también gracias al acelerado progreso de la cultura fronteriza, mezcla de las realidades mexicana y norteamericana. Las historias cantadas en los populares corridos norteños se ven representadas en la pantalla y aunque eran íntegramente comerciales, tuvieron el mérito de alcanzar una difusión amplia.

En 1983, se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), entidad pública encargada de encaminar al cine nacional por la senda de la calidad, el cual queda supeditado a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación.

A partir de 1985 resurge el cine mexicano, tal vez no en la cantidad o en la fortaleza de la producción pero al menos sí en cuanto al interés y la calidad del cine realizado.

Se empiezan a realizar películas de contenido fuerte, desde las que son sexualmente directas hasta las películas que exploran sucesos políticos recientes, como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, o la reiteración de películas que en la época anterior habían sido prohibidas. La temática contemporánea consiste en una extensa variedad de gamas y géneros, a veces influenciadas por la globalización y otras sólo como las consecuencias interminables de los sucesos políticos, aunque finalmente, el cine va reflejando el estado de la sociedad que lo fabrica.

2.5 Nuevo cine mexicano

Carlos Salinas de Gortari rompe con la relación cine-gobierno de más de cincuenta años de existencia, al trasladar el control del cine al Consejo para la Cultura y las Artes (Conaculta) y así establece las bases para el surgimiento de un cine que intenta ser distinto al realizado pocos años atrás. Este cambio permite que el futuro del cine mexicano se vislumbre con mayor esperanza.

La idea es apoyar a la industria cinematográfica a través de la creación de circuitos alternos de exhibición para las películas nacionales de calidad; apoyar el trabajo de las escuelas de cine; producir y coproducir una decena de películas al año; participar en festivales internacionales de cine; conservar los estudios Churubusco-Azteca.

Este cambio permite que en 1990 sea exhibida, después de tres décadas de permanecer enlatada, *La sombra del caudillo* de Julio Bracho, en condiciones desfavorables, es decir, sin publicidad y en una sala, a diferencia de *Rojo amanecer* que fue promovida en todos los medios posibles hasta considerarse la obra cumbre del sexenio salinista. Sin embargo, se vende la Compañía Operadora de Teatros (COTSA), pilar de la exhibición de películas en todo el país; los Estudios América, que producía material audiovisual para ser explotado en televisión y prestaba servicios para la industria cinematográfica; Conacine, Conacite; y las 38 mejores salas cinematográficas como el Cine Latino, Bella Época y Cosmos; además se fragmentan las 18 hectáreas de los estudios Churubusco para construir el Centro Nacional de las Artes.

La aparición de una nueva generación de cineastas, actores, escritores, técnicos y espectadores, el apoyo estatal, así como la incursión modesta de la iniciativa privada detona un renovado interés hacia el cine de producción nacional y poco a poco se logra recuperar buena parte del público con la realización de cintas de gran éxito, también se rescata al cortometraje como formato de trabajo.

El cine nacional no sólo adquiere nuevamente la confianza del público, sino también la de productores, distribuidores y exhibidores, quienes se atreven a apostar en favor de una industria frágil y relativamente poco rentable.

Los nuevos directores se forman en las dos escuelas de cine más importantes del país: el CUEC y el CCC, hacen sus primeras experiencias en la televisión comercial, algunos incluso con telenovelas. La nueva atracción de la industria fílmica son las mujeres, quienes se consagran como realizadoras, algo que una década antes no era natural.

A la producción fílmica mexicana de los primeros años noventa se le comienza a decir que es una nueva época de oro, se le considera como una década prodigiosa para el cine nacional. De allí que los espectadores lo califiquen como *Nuevo cine mexicano*.

Las operas primas de creativos y hábiles directores, así como el retorno de experimentados cineastas y el éxito internacional de algunos como Alfonso Arau, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y María Novaro alienta la esperanza de que la cinematografía nacional puede sobrevivir dignamente a pesar de los embates de la crisis económica. Sin embargo, EU absorbe el potencial humano mexicano y, aunque facilita la formación de excelentes técnicos, también lo despoja de algunos de sus representantes más brillantes. Este hecho ha dificultado en buena medida el desarrollo de una industria nacional propia y sólida.

Durante la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, las producciones y los estrenos nacionales escasean; algunas cintas tienen condiciones de distribución y promoción con apoyo estatal, por ello logran exhibirse. El cine nacional de calidad demuestra que cuando existen situaciones favorables puede ser viable económicamente, por lo que la iniciativa privada comienza a invertir en la producción de un cine que pretende, sin lograrlo por completo, ser más propositivo.

Televisión inicia una política destinada a producir cine de mayor calidad, con mayores recursos; crea un nuevo esquema de producción que contempla la realización de cintas ambiciosas en términos creativos y temáticos, sin eliminar sus proyectos económicamente rentables. Este nuevo esquema de producción incorpora nuevos talentos, de los cuales surgen títulos como *Sin remitente*, de Carlos Carrera; *Salón México*, de José Luis García Agraz; *Entre Pancho Villa y una mujer desnuda*, de Sabina Berman e Isabelle Tardán; *Sobrenatural*, de Daniel Gruener; *Mujeres insumisas*, de Alberto Isaac, entre otros.

Se crea el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) en diciembre de 1997, como una salida a la crisis económica de 1995, donde la producción llega casi a su extinción, y tiene por objeto apoyar operas primas, en busca de un cine más autoral y experimental.

Por reestructuración de Televisa, Televisión, la mayor productora privada de filmes en México, desaparece: la filial del consorcio de Emilio Azcárraga Jean se fusiona con el sello de distribución Videocine

El presidente Vicente Fox Quesada cumple gran parte de las promesas de campaña: emite el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía; crea el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine); nombra funcionarios que pertenecen al medio para evitar la parálisis del año de aprendizaje; mantiene la prohibición para exhibir películas extranjeras dobladas al español; respeta las leyes migratorias y de trabajo.

El Fidecine comienza a funcionar en el 2001 y su misión es fomentar la producción del cine comercial. Su Comité Técnico está integrado por representantes del Instituto Mexicano de Cinematografía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, así como de los productores, distribuidores y exhibidores de la comunidad cinematográfica en México.

Sin embargo, la producción de largometrajes baja y se reduce año con año, el desempleo crece y se pierden valiosos recursos humanos. Las escasas películas que se estrenan dentro de la creciente norteamericanización de los cines apenas alcanzan a recuperar lo invertido en su lanzamiento y publicidad, y el dinero arriesgado para la realización tampoco logra obtenerse en su totalidad.

El descuido de las autoridades competentes, el monopolio en los empleos por parte de empresarios, actores, el desgastamiento de los temas y los altibajos gubernamentales, fueron factores de exterminio para la industria mexicana, cuyo daño no se ha podido reparar frente a una creciente industria hollywoodense y cuyo futuro dependerá del entendimiento correcto de los creativos y empresarios respecto de su cambiante sociedad. Las casas productoras se encuentran limitadas por las grandes industrias que seguirán triunfando mediante sistemas capitalistas, que ha permeado a nuestra actual sociedad de masa y de consumo. Por esto, es necesario un replanteamiento de valores y objetivos dentro de la industria mexicana, que permitan su reconstrucción y prevean su permanencia.

A pesar de este desalentador panorama las nuevas películas mexicanas han hecho que otra vez el cine forme parte activa de la cultura de nuestro país, se ganen premios en el extranjero, se vendan *sountracks* de las cintas, se importen actores y directores. A estos logros ha contribuido el apoyo financiero del Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica instituido por el gobierno, y el de otras instituciones, como la UNAM o la Universidad de Guadalajara, apoyos que unidos a la calidad de la formación del CUEC y el CCC permite la realización de producciones capaces de competir en los mercados exteriores.

Cuánto durará esta recuperación que ha tenido el cine nacional, no se sabe, lo cierto es que el cine refleja el estado de la sociedad que lo produce y sólo queda esperar que el cine azteca mejore durante este siglo.

De 1988, con la película *Goitia, un dios para sí mismo* de Diego López Rivera, a la fecha se han realizado diversos largometrajes, mediometrajes, cortometrajes y documentales, varios de ellos premiados en festivales nacionales e internacionales, unos exhibidos con más éxito que otros, pero a fin de cuentas muy mexicanos.¹

2.6 EU se apodera de México

En México se hace cine, a pesar de que es difícil y arriesgado, porque los cineastas así lo quieren, no porque existan las condiciones para realizarlo. El cine tiene, al menos, cuatro procesos fundamentales: la escritura, que es un ejercicio independiente; la producción, donde se necesita un equipo para conseguir financiamiento; la distribución y exhibición. En estos últimos puntos es donde radica el problema fundamental del cine mexicano.

La infraestructura audiovisual mexicana está catalogada como la mejor de América Latina, pese a ello, México no cuenta con una industria cinematográfica relevante y debido a la parálisis nacional, 95% del tiempo de pantalla está dedicado a producciones de Hollywood, que sólo buscan el consumo masivo del público mediante el entretenimiento. Aunado a que la revolución tecnológica le abrió al cine nuevas ventanas para su distribución global a través del video, el DVD, la televisión por cable y satelital, además de la internet.

Las productoras más importantes que producen cintas nacionales están: Altavista Films, Videocine, Titán, Tequila gang, Argos, Canal 6 de julio, CCC, CUEC e Imcine, que apuestan a hacer películas bien realizadas y de mayor calidad. Las distribuidoras nacionales Videocine, Latina, Macondo, Zafra, luchan por mayores espacios de exhibición contra las extranjeras Touchstone Pictures, Buena vista, United International Pictures, Columbia Pictures, Warner Brothers y 20th Century Fox.

Algunas distribuidoras transnacionales apoyan filmes nacionales y emplean los recursos de la mercadotecnia para promover las cintas, como si se tratara de un producción hollywoodense: espectaculares en las principales avenidas, abundante publicidad en los medios, un tema musical programado a toda hora en la radio, función anticipada para la prensa, recuerdos alusivos a la película.

La exhibición está en posesión principalmente de las cadenas mexicanas Cinépolis y Cinemex, y de las estadounidenses Cinemas Lumiere y Cinemark; y escasamente en circuitos universitarios y la Cineteca Nacional. De la promoción y difusión depende el éxito de una película, aunque, en ocasiones, la cinta no sea de buena calidad; ni la aceptable recaudación en taquilla o una sala vacía indican que el filme tenga calidad. Una cinta es de calidad cuando logra despertar diversas emociones en el espectador.

¹ Véase la página electrónica <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/pelicula11.html>; y la cartelera de Cinemex, Cinépolis, Cinemark, Cinemas Lumiere, Butaca y Cineteca Nacional.

2.1 México se apodera de EU

El rock entra al cine en México como un ritmo más que se incorpora a la sensación del mambo o el chachachá, por eso los mismos intérpretes de estos ritmos intentan incursionar también al rock. De ahí que una de las primeras películas donde se escucha sea *Los chiflados del rock and roll*, de José Díaz Morales, con Luis Aguilar, Agustín Lara y Pedro Vargas.

Cuando el rock se convierte en expresión de los adolescentes, se producen películas moralistas como *Juventud rebelde*, con César Costa y Lorena Velázquez, o *La edad de la violencia*, con Alberto Vázquez y Manolo Muñoz, ambas de Julian Soler; o comedias como *El dengue del amor*, de Roberto Rodríguez, con Julissa y *Resortes*, o *Nacidos para cantar*, de José Emilio Gómez Muriel, con Enrique Guzmán y Violeta Rivas. El espíritu rockero se da con *Cinco de chocolate y una de fresa*, de Carlos Velo, con Angélica María, Fernando Luján y Enrique Rambal; con argumento de José Agustín y música de los Dug Dug's.

En los setenta *La verdadera vocación de Magdalena*, con Angélica María y música de La Revolución de Emiliano Zapata, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, es la más rockera; después del festival de Avándaro muchos grupos desaparecen del medio o cantan otros géneros musicales.

Sergio García Michel, veterano de mil batallas rockanroleras, durante los ochenta graba *Un toke de roc*, cine cien por ciento independiente, que aborda la aventura de cuatro chicas: una pobre, que para sobrevivir se viste de monja y tima a quien se atraviesa en su camino; otra de clase media, que huye de un hogar pasivo e indiferente; y dos chicas de clase media, que escapan de un internado y del abandono familiar; y juntas sufren todo tipo de peripecias; el eje central son los grupos de rock mexicano de los ochenta. Otra producción autónoma es *Deveras me atrapaste*, de Gerardo Prado, basada en un cuento de René Avilés Fabila, con música del grupo Manchuria.

Más películas que utilizan música rock: *¿Cómo ves?*, de Paul Leduc, que retrata el rostro marginal de la ciudad de México en los años ochenta, en un recorrido por las calles y la vida nocturna de sus barrios, al ritmo de El Tri y Son de Merengue, además de las participaciones musicales de Rockdrigo, Jaime López y Cecilia Toussaint, para presentar los rostros de los jóvenes enfrentando a la pobreza, la represión, la falta de oportunidades y la violencia; y *La banda de los Panchitos*, de Arturo Velazco, con presencia de El Tri, trata sobre jóvenes de la ciudad de México que cometen toda clase de ilícitos con tal de conseguir dinero y que se enfrentan a otras bandas para demostrar que eran los mejores.

En los noventa llega *Ciudad de ciegos*, de Alberto Cortés, que cuenta cuarenta años de historia en la ciudad de México desde el interior de un departamento, con pequeñas historias eróticas. En la penúltima historia, el departamento, destruido por los sismos de 1985, es tomado por Rita Guerrero y su banda de rock para ensayar. El último cuento contiene la rola *Foto finish*, interpretada por Saúl Hernández, Sax y Rita Guerrero. Esta cinta significa la entrada del rock al cine mexicano con dignidad.

Para el nuevo siglo, el rock sigue siendo tema menor en la filmografía nacional; sin embargo, cada vez es más constante su presencia en las bandas sonoras, como ocurre con *Todo el poder*, de Fernando Sariñana; *Amores perros*, de Alejandro González Iñárritu; *Perfume de violetas*, de Marisa Sistach; *Piedras verdes*, de Ángel Flores Torres. Pero hace falta una película mexicana que fusione un argumento inteligente con una participación poderosa y orgánica del rock nacional.

Entre los documentales rock están *No tuvo tiempo. La hurbanistoria de Rockdrigo*, de Rafael Montero, que retrata una época y una semblanza del *profeta del nopal* quien muere en el terremoto de 1985; y *Alex Lora: esclavo del rocanrol*, de Luis Kelly, con Lora como protagonista, que en marzo de 2003 se exhibe en la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, donde las funciones son prácticamente una presentación más de El Tri; el 11 de abril se realiza la premier en el Teatro de la Ciudad ante cerca de mil personas. Lora, guitarra en mano, aparece sobre el escenario al finalizar la proyección para interpretar algunas canciones y agradecer al público su presencia.

2.8 EL esclavo de papel

Durante la exhibición de la premier del documental, diferentes medios impresos mexicanos cubrieron la proyección, a continuación se describe lo que opinaron al respecto:

A partir del 16 de abril, en 200 salas cinematográficas en todo el territorio nacional, la banda es testigo del espectáculo real de la gran familia rocanrolera de México que ha compartido con El Tri 35 años de música.

Si bien la cinta contiene un lenguaje subido de tono, el público infantil, también seguidor de la banda, puede verla. Ya que todo mundo en determinado momento al expresarse dice groserías, es una forma de manifestarse; la película hubiera dejado de ser auténtica si se hubiera limitado. Todo lo que se dijo y se hizo fue tal cual, la libertad de expresión de este tiempo no tiene que ser mal vista. El reto más grande de la cinta es haber captado el poder de convocatoria del ícono cultural en México, Alex Lora, a lo largo de cuatro generaciones (Reforma. 2003).

Han pasado 35 años de que inició su camino en los menesteres del rock and roll, y Alex Lora no ha dejado de ser el mismo hippie que era en octubre de 1968. El líder de El Tri ha mantenido la filosofía hippie de que la música es la mejor vía de desahogo emocional.

El filme recupera la estética hippie en más de un sentido. La onda pop se recupera mucho, porque está coloreada fotograma por fotograma, hay caricatura, cómic, una onda medio warholiana, hay un feeling de arte pop. Además, el arte de Lora tiene mucho que ver con un mundo ideal como planteaba el hippismo.

La campaña de promoción de la cinta incluye el slogan: Sólo dos mexicanos le han ganado a los gringos: Pancho Villa y Alex Lora, y es la manera de expresar que durante los conciertos en Estados Unidos los mexicanos presentes expropián el lugar. En una forma cultural, el público del El Tri le da cachetadas con guante blanco a los gabachos y en la película el público se expresa en ese sentido.

Esclavo del rocanrol es un ejemplo de que la música de Lora contribuye a recuperar parte de México, por medio de sus canciones se cuestiona al sistema americano y se observa cómo a través de la banda, de la gente, se enfrenta, hasta físicamente, a las autoridades estadounidenses (Castillo, 2003).

Emulando lo que en 1988 fue Rattle & Hum del grupo U2, y muy al estilo mexicano, el film hace referencia a una de las agrupaciones más representativas del rock mexicano: El Tri.

El film captura momentos increíbles de quien es ya una institución, un ícono rocanrolero dentro de la música mexicana; Alex Lora y su inigualable estilo rebelde, auténtico y desgarrado, deja mostrar la parte sensible que lleva dentro y la hace llegar a los corazones de sus fans o de quienes sólo han escuchado algunos de sus éxitos.

Existen también conmovedores testimonios de los seguidores que desbordan en cada palabra, fanatismo, agradecimiento eterno, pasión e infinidad de sentimientos al tener frente a ellos a una figura que les ha brindado su música y corazón durante 35 años (Milenio, 2003).

La cinta inicia con la pregunta ¿Qué tienes, ardilla?, que Alex Lora hace a su esposa Chela, quien le contesta que estaba pensando en la posibilidad de filmar una película de El Tri, acerca de cómo se realiza una tocada, a lo que el gritante contesta: A quién chingados le va a importar; y recibe como respuesta un rotundo ¡a mí! de parte de su esposa, por lo que contratan a Luis Kelly para la realización de ese trabajo musical.

Aunque el intento por realizar una película fue bueno, el público que asista a la proyección escuchará fragmentos de canciones de El Tri, así como gran cantidad de chistes y palabras altisonantes, además de recordatorios familiares que lanza de forma constante durante todos sus conciertos.

Su valor radica en el contenido contestatario, que pretende reflejar un reclamo de la clase trabajadora hacia las esferas políticas, acerca de su marginación; gran rebeldía que el grupo muestra en la mayoría de sus composiciones.

El filme representa para Lora (más bien para su mujer) un negocio redondo, pero al mismo tiempo complace a toda su legión de admira-

dores, que vitorean todo lo que hace, hasta las mentadas de madre que les lanza en cada uno de sus conciertos (Hernández, 2003).

Lo más atrayente del documental es la comunicación que se entabla entre el músico y sus seguidores que son auténticamente sus esclavos. También es un interesante documento sobre la durabilidad y permanencia de Alex Lora y El Tri en un medio en el que las estrellas del rock son fabricadas, explotadas, exprimidas y descartadas con velocidad asombrosa.

Alex Lora es un irreverente, escatológico y semipornográfico, pero ahí donde otros personajes utilizan y explotan artificialmente estos atributos para escandalizar al burgués, Lora los exhibe como parte consustancial de su personalidad, lo que imprime a su imagen pública interesantes rasgos de autenticidad. Lora no niega la cruz de su parroquia, y eso lo ha mantenido muy cercano, durante largos años, a sus fieles seguidores.

El estilo visual de la película es demasiado ecléctico, y por momentos llega a ser mareador, además de que las fugaces imágenes en animación no son asumidas cabalmente como parte del discurso. Por otra parte, los intentos de explorar la vida personal y los momentos privados de Lora no parecen haber sido realizados con mucha convicción, por lo que el filme queda sustentado básicamente en su actividad profesional (Brennan, 2003).

Treinta y cinco años de trayectoria en el rock ameritan a Alex Lora un festejo de altos vuelos mediáticos. Más que esclavo, este jornalero del rock, artista marginal que como pocos se ha ubicado con méritos y nulos artificios en las entrañas de la cultura popular, celebra su honrado ascenso en rumbos que poco le han favorecido profesionalmente los medios de comunicación.

La película es un registro instantáneo, desenfadado de la personalidad de Lora y su desinhibida interacción con familiares, colegas, admiradores y demás allegados. Giras, ensayos, ocio, intimidad, vida pública, posturas personales y lardes de músico y cuentachistes componen el material de este documental, agilizado y enriquecido por un barniz de efectos de posproducción digital (Torres, 2003).

Cualquiera que alguna vez haya asistido a un concierto de El Tri conoce bien el material que compone la mayor parte de lo que ha de ver en Alex Lora, esclavo del rocanrol: al Tri en concierto, a su líder y vocalista mentándole la madre a «la banda», a esa banda bailando y coreando las rolas... Escuchará de nueva cuenta canciones que ha oído infinidad de veces, verbigracia: *El niño sin amor*, *Triste canción*, *Metro Balderas*, *Todo sea por el rocanrol*, *Todos necesitamos de todos*, *Virgen morena*. No faltará, desde luego, *ADO*, pieza que viene

desde la prehistoria del grupo y que fanáticos y no fanáticos han escuchado al menos una vez.

El resto de la cinta no será tampoco novedad: se trata, como en todas las películas de este tipo, de presentar al objeto del homenaje tal como es abajo del escenario. La cámara siguió a Alejandro Lora durante un par de años en conciertos, entrevistas radiofónicas, giras, eventos de beneficencia, y por supuesto, se metió en su domicilio para retratar al hombre común, ése al que Chela, su esposa, le prepara un chicharrón en salsa verde.

Documentado y documental son evidentemente francos y no parecen estar preocupados por quedar bien con nadie, este último posee ciertas cualidades formales que hacen viable la permanencia en la butaca, por más que no le guste a uno la rola, la mentada de madre o la frecuente disparidad entre el culto a la personalidad y una personalidad poco susceptible de rendirle culto (Tovar, 2003).

La película-documental no lo registra, pero también hay un Lora que se la rifó en hoyos fonquis, que dejó atrás el inglés y se la jugó con pegadoras letras en español. También el Lora que ha dado bandazos con presentaciones proselitistas de partidos políticos de toda laya.

Lora que se quedó en el avión, sí, pero que se va a morir defendiendo su idea populachera, guadalupana y rocanrolera. Lora en las estaciones de radio. Lora con Gustavo Adolfo Infante, quien dice que Alex es de los pocos artistas que no pone condiciones para hablar en vivo. Lora con Pedro Ferriz, quien lo compara con Pedro Infante (por lo de la estatua). Lora comparado con Fox e Hidalgo por enarbolar a la Virgen de Guadalupe. Lora con Verónica Gallardo, quien elogia la sencillez del rockero saliendo del metro como cualquier hijo de vecino. Lora reclamándole a un locutor porque nunca programan sus canciones. Lora y sus grandes éxitos a pesar de que nunca han sido hits de radio. Lora con enfermos de VIH que le dicen que él es lo máximo y que los ha ayudado a vivir. Lora con discapacitados que lo idolatran. Lora sacando fuerza de quién sabe dónde para seguir rocanroleando. Lora eterno adolescente (Figueroa, 2003).

Esclavo del rocanrol no es la típica película del conjunto que empezó tocando en un estacionamiento y que luego triunfa y toca para cualquier cantidad de gente, sino una película de la vida real, un retrato del momento social, cultural, político e histórico que se vive en México y en el rocanrol, con todos los sonidos que éste produce desde la música hasta los cánticos europeos de culero, culero, mentadas de madre, protestas, aclamaciones, silencios, bendiciones, maldiciones, testimonios, diálogos, chistes y albures.

La película es como un reality show, pero no un reality show de El Tri, sino de la gran familia rocanrolera de México, porque los fanáticos no actúan, se comportan tal y como lo hacen en la vida real.

La palabra esclavo tiene doble sentido: por un lado está el que quiere decir es muy clavado en el rocanrol, y por otro es una esclavitud complaciente y de acuerdo con el amo, porque, como dice la rola, es mi vicio y mi religión. Esclavo del rocanrol es un retrato de la actualidad de El Tri (Pérez, 2003).

Muchas malas palabras, bastante público enardecido, abundante alcohol y chistes de albures tipo Secundaria Pública Núm. 23. Un documental más sobre un grupo que desde hace treinta años se teme desaparezca.

Una irreverencia que ya tiene canas. Los clichés de los rockeros de prosapia (frases, actitudes, vestimentas) se vuelven novedad, especialmente para aquellos que nacieron después de que el punchis punchis ya reinaba en la orbe (Leyva, 2003).

Es impresionante ver que en esas tocadas participan desde chamacos hasta rockeros de 50 a 60 años. Y es que Alex Lora se identifica lo mismo con el joven que con el padre; su nombre no conoce brechas generacionales, ni clases sociales. Parece que El Tri de Lora no se conforma con ser una simple banda de cuerdas y percusiones, su lírica llana los eleva para hacer de su música todo un movimiento social. Por eso es protagonista y, a la vez, cronista de nuestra historia.

La película retrata no sólo la vida de un ídolo musical, sino el mundo de toda una banda que entona sus canciones, que los sigue a veces en silencio, en el anonimato o con gritos de euforia. También refleja los sonidos que produce el rock: mentadas de madre, cánticos europeos, abucheos, exclamaciones, aclamaciones, cuestionamientos o silencios. Es un testimonio del sentir del público, de la forma en que se desahogan los rocanroleros mexicanos.

El Tri se ha convertido en una institución; en el estandarte no sólo de una, sino de varias generaciones. Ha tomado al rocanrol como forma de expresión, como desahogo, como algo real: como una liberación (Cano, 2003).

La película es como un graffiti en movimiento, como un retrato con vida, en movimiento del momento social, político, existencial y rocanrolero que se vive en la sociedad de México, más que una película de El Tri es la película del público rocanrolero de este país, es decir, es el instrumento principal de la música de El Tri, es la voz de ellos, el protagonista principal de la cinta es el público.

No se trata de la clásica historia del conjunto que ensayaba en el estacionamiento de la casa de uno de los integrantes y que después comienzan su carrera en las tocadás, frente a un público grande ni tampoco la historia del que no podía gritar porque le daba miedo la gente y termina convirtiéndose en un desinhibido que grita frente a la multitud.

Haber combinado efectos digitales con animación hace que no se sienta como un aburrido documental. La película es un retrato íntimo de Lora y de El Tri. Además de seguirlos a algunos conciertos, los vemos en casa, contando chistes y conviviendo con su público como muy pocos grupos lo hacen (Ayanegui, 2003).

Imágenes de alto contraste que se persiguen y se sobreponen una con la otra. Es la cotidianidad de una figura, sus triunfos, fracasos, vicisitudes y anhelos. El film dejó en claro que no se inventó a un Lora, tampoco se buscaron los rostros bonitos de la banda ni se prefabricó el reencuentro del vocalista con la banda para la pantalla. Las escenas son reales, tanto como el uso de productos y vocablos irreverentes. Sentado frente al mar, Lora dice lo que siente. Se leen en sus ojos frustraciones cuando las autoridades delegacionales le impiden presentarse en concierto o cuando la iglesia católica lo malentiende (Valdéz, 2003).

La cinta muestra la irreverencia que siempre se ha hecho presente en la vida de Lora, quien es considerado un pregonero de hechos, narrador de tragedias, delator de escándalos, vocero de la raza, claro está de la raza más chida, voz que grita, grita y hace gritar. Ya es hora de que el público rocanrolero vaya a verse a sí mismo rocanroleando con El Tri de México (De Decco, 2003).

Alex Lora, esclavo del rocanrol gana el premio especial del jurado del Séptimo Festival Internacional de Los Ángeles Latin Film; también es merecedor de ovaciones fervientes en otros prestigiosos festivales de cine, entre ellos, el vigésimo aniversario del Chicago International Film Festival y en el Toronto Film Festival.

Además es presentada por la Sociedad Cinematográfica del Lincoln Center durante la cuarta edición del LatinBeat 2003, este espacio constituye una oportunidad para acercarse a las cintas de América Latina, además de los protagonistas y directores.

También se exhibe con éxito en el Teatro Metro, durante el primer Festival Latino Cinemedia de Santa Bárbara California, el cual es un foro para la visión y creatividad del cine latinoamericano e indígena.

2.9 EL esclavo de Kelly

Luis Kelly realiza estudios de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (1976-1979); se especializa en dirección, guión y edición en el CUEC (1977-1981). En sus inicios dentro del cine destaca como editor cinematográfico en las películas *Vidas errantes* y *Obdulia* de Juan de la Riva, *La víspera*, de Alejandro Pelayo; *Yo no lo sé de cierto, pero lo supongo*, de Benjamín Cann; *Doña Herlinda y su hijo*, de Jaime Humberto Hermosillo e *Historia de payasos*, de Eduardo Carrasco.

Desde 1982 ha sido promotor y empresario de la cultura, ha apoyado proyectos de teatro, música, cine y televisión. Cuenta con amplia experiencia en la dirección de series televisivas, videos documentales y campañas publicitarias y políticas. Dirige la empresa de comunicación Publicorp.

En 1985 dirige su primer largometraje *Calacán*, que obtiene varios premios en el III Concurso de Cine Experimental, también es nominado al Ariel por mejor Opera Prima de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y obtiene 5 premios del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Para Kelly, *Alex Lora, esclavo del rocanrol* es un bombardeo cínico de imágenes espontáneas captadas en escenarios naturales. Esta técnica responde a su propia esencia, la de ser un vividor de imágenes. El proyecto surge a petición de Chela Lora, quien lo invita a realizar un video sobre la trayectoria de El Tri. Antes había hecho un programa con Lora, titulado *Todo por no estudiar*, para la serie *Caminantes*, de la televisora por Internet Teve-de-mente.

El productor muestra los recientes conciertos de El Tri en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y México; atrapa la energía y la actitud que los caracteriza desde hace varios años en los conciertos, y deja en primer plano, o al menos a la par que la presencia de los músicos, a sus seguidores, que se convirtieron en un elemento más del discurso del film. La banda fanática de El Tri se siente complacida por la manera en que se muestra a los integrantes de su grupo favorito en la pantalla, y de verse reflejada en la pantalla, pues buena parte de la cinta está dedicada a mostrar sus bailes y el tradicional slam, danza en la que se hermanan a través de un lenguaje por demás rudo, el de los golpes y los empujones pero con sentido amistoso.

El director de la película no tuvo necesidad de un guión porque buscó mostrar al público la dinámica natural y transparente de los artistas; jamás pretendió inventar un Lora, ni recrear a millones de hombres y mujeres apasionados por su Tri, por el Tri de México, ni mucho menos contar una historia de formas plásticas; el reto era capturar lo mejor del momento, detener el espacio y el tiempo, retratar a las multitudes y provocar su reencuentro en la pantalla, con ellos mismos, con sus emociones, su furia, su pasión al lado del juglar mexicano.

La cinta narra, según Kelly, la cotidianidad de una figura: su vida, triunfos, fracasos. Es un grafiti en movimiento que retrata no sólo la vida de Lora, sino a toda una banda que entona sus canciones. que lo sigue a veces en silencio, en el anonimato, o con gritos de euforia y pasión. No es la historia, no es la biografía, no es la película de El Tri, es un

retrato del momento histórico, social, existencial y rocanrolero que se vive en México. El protagonista es el público.

Para el cineasta fue difícil producir el largometraje, porque Alejandro Lora es una persona libre, comprometida con su arte, comprometido con *la banda*. Una persona que desde muy joven se decide a ser lo que será toda la vida. Por lo tanto la película tenía que ser igual que el protagonista, sin guión, sin plan de producción, muy irreverente, muy al estilo del *Cinema Direct*.²

La película tarda más de dos años en producirse, se obtuvieron más de 500 horas de grabación que tuvieron que ser coordinadas y ordenadas hasta llegar a la película que dura 105 minutos.

El trabajo de postproducción fue de nueve meses. La sintaxis de la película utiliza una elipsis de tiempo muy loca, se maneja el concepto del arte pop a la Warhol,³ pero muy mexicanizada. Se mete animación en flash, animación en 3D. Y termina siendo un circo de tres pistas que si no pones atención no te enteras en qué va la película.

La propuesta cinematográfica se convierte en un graffiti⁴ en movimiento, muy lúdica y por lo tanto muy musical; además del contenido, tanto por su lírica como por su poesía, la película se convierte en una bomba.

² El movimiento Direct Cinema, utiliza técnicas de los documentales (pero sin narrador); usa actores no profesionales, técnicas de filmación no invasiva, uso frecuente de una cámara manual, uso de localizaciones reales en vez del set de grabaciones y un sonido natural sin post-producción, unido a la aparición de nuevos equipos técnicos (más ligeros y manejables). Su planteamiento de filmación directa, no controlada y espontánea de la realidad circundante permiten una irregular y plural aproximación al esplendor artístico, sociopolítico, marcadamente contracultural.

³ Arte pop, importante movimiento artístico del siglo XX que se caracteriza por el uso de temas y técnicas basados en dibujos proveniente de la cultura popular, como anuncios publicitarios, libros de comics y objetos culturales mundanos. El arte pop es comúnmente interpretado como una reacción a los entonces dominantes ideales del Expresionismo abstracto; utiliza imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en el arte, y que buscaba enfatizar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía.

⁴ El Graffiti es un término tomado del italiano, graffiti, que significa marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro, que generalmente se hace sobre mobiliario urbano, frecuentemente de contenido político o social, con o sin el permiso del dueño del inmueble.

La GRAN sintagmática del FILM

Nunca me ha convencido La FARSA electoral
y siempre me ha aburrido La GRILLA sindical,
siempre he sido enemigo de Los Líderes CHARROS

son muy afERRADOS y están muy veTARROS.

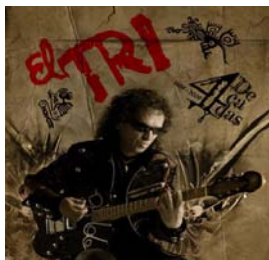
Me vale Lo que digan Los intelectuales

me tiene sin cuidado su opinión,

porque ELLOS con sus ROLLOS

no pueden ALIVIAR mis males.

(COTORREANDO con LA banda)

La comunicación no se refiere únicamente a la transmisión de un mensaje, incluye todos los procesos a través de los cuales la gente entra en relación y se influye mutuamente en diferentes situaciones y contextos. La sociedad depende de la comunicación de masas la cual es el procedimiento del que se sirve un grupo de especialistas para dirigirse a un público vasto, diverso y diseminado en el mundo.

Diversos especialistas han expuesto teorías relacionadas con la comunicación de masas, cuyo objetivo principal es determinar los efectos que realizan los mass media sobre el auditorio, es decir, evalúan las reacciones de los consumidores y la interacción establecida entre éstos y los productos. Los medios masivos producen importantes consecuencias para los individuos, las instituciones, la sociedad y la cultura.

3.1 Comunicación de masas

La comunicación es un proceso social fundamental; sin la comunicación, no existirían los grupos humanos y las sociedades, difícilmente se puede teorizar o proyectar investigación en un campo cualquiera del comportamiento humano, sin hacer algunas suposiciones acerca de la comunicación humana, es por eso que ha sido utilizada como un estudio auxiliar, necesario para la comprensión del comportamiento humano y social.

La investigación en comunicación trata sobre todas las formas en donde se efectúa el intercambio de ideas y en cuales se comparten. Es así que se trata de comunicación de masas e interpersonal, de la palabra hablada, la señal, el gesto, la imagen, la exhibición e impresión de los signos y símbolos por medio de los cuales los humanos intentan transmitir significado y valor a los demás.

El proceso de comunicación, para Abraham Moles, consiste en emisor, receptor, un canal y el mensaje. Y solo puede ocurrir cuando el emisor y el receptor posean un lenguaje común. Para su estudio, distingue dos tipos de comunicación:

- a) La comunicación interpersonal (un individuo con otro).
- b) La comunicación por difusión, en donde un solo emisor habla a un gran número de receptores, como un líder a la masa. Se amplía con los medios de comunicación masivos, en donde el emisor, por medio de los canales técnicos (televisión, radio, prensa) difunde mensajes a millones de receptores.

Los signos que forman el mensaje pueden tener solamente el significado que la experiencia del individuo le permita leer en ellos. Aunque parezca simple, un mensaje resulta muy complejo. No sólo sus signos tienen significados diferentes para diversas personas, sino también dos clases de significados: uno es el denotativo, es decir, significado común o de diccionario; el otro se refiere al connotativo, es decir, el significado emocional o evaluativo. Por lo tanto, un mensaje tiene un significado superficial y uno latente; además, comprende varios mensajes paralelos.

El efecto de un mensaje cualquiera depende de más de un canal; en realidad de muchos canales y claves, que se escuchan y ven simultáneamente. Y con cada mensaje viene una clave especialmente importante: el conocimiento de quien lo dijo, lo cual ayuda a determinar si es de aceptar y si actuará en consecuencia.

La comunicación en la sociedad mantiene las relaciones operantes entre los individuos, grupos y naciones. Dirige el cambio y mantiene la tirantez a un nivel tolerable; siempre que hay un cambio inminente o problemas en la sociedad, hay mucha comunicación.

La comunicación de masas ha logrado desencadenar efectos significativos en gran número de personas, incluso ha llegado a cambiar la estructura social en conjunto y las relaciones de las personas dentro de ella.

La investigación de comunicación ha revelado firmemente que las personas tienden a leer, observar o escuchar las comunicaciones que presentan puntos de vista con los cuales se encuentran en afinidad o simpatía y tienden a evitar comunicaciones de un matiz diferente.

La comunicación de masas refuerza las tendencias que ya posee el auditorio: sus efectos sociales, por lo tanto, dependen principalmente de cómo la sociedad en general (en particular, instituciones como la familia, escuela o iglesia) den carácter típico a los miembros del público a quienes sirve la comunicación de masas.

El proceso de la comunicación consiste en la transmisión de significados por medio de signos, pues éste tiene la misma concepción para las personas que participan en él. La función del signo consiste en comunicar a los individuos o informar a alguien sobre algo.

De las tres principales teorías sociales en boga, el funcionalismo, el estructuralismo y el marxismo; el estructuralismo hace énfasis en la estructura de los sistemas a expensas de su composición y de su entorno. La estructura es una propiedad de todos los sistemas, sean conceptuales o materiales, naturales o sociales, técnicos o semióticos. La estructura de un sistema es el conjunto de todas las relaciones entre sus componentes, especialmente aquellas que mantienen la unidad del sistema.

El más simple de los análisis del concepto de sistema incluye los conceptos de composición, entorno, estructura y mecanismo. La composición de un sistema es la colección de sus partes; su entorno es la colección de las cosas que actúan sobre sus componentes o a la inversa. La estructura de un sistema es la colección de las relaciones entre los componentes del mismo, así como entre éstos y los elementos del entorno. El mecanismo de un sistema está compuesto por los procesos internos que lo hacen funcionar, es decir, cambiar en algunos aspectos mientras que conserva otros.

3.2 EL estructuralismo

En los años sesenta, el estructuralismo se convirtió en una etiqueta casi para todo, que derivó sus modelos de la lingüística estructural y aportó muchos elementos a la teoría elaborada por Ferdinand de Saussure.

El modelo estructural es la elaboración teórica con la cual el científico social analiza la realidad como una estructura social. En el estructuralismo se utilizan modelos para estudiar la significación de la acción humana en su contexto. Las unidades interrelacionadas no se consideran como un conjunto de órganos, sino como formas significantes. Estructura dentro del estructuralismo, es un conjunto organizado de elementos que dan una unidad que se subordina a ciertas leyes o, si se prefiere, a ciertos criterios de relación. El estructuralismo, en tanto que desarrolla una teoría sociológica que pretende estudiar los hechos que la existencia social ha impregnado de significación, se apoya en la ciencia semiológica, y ha colaborado grandemente a su desarrollo. Sin embargo, no se puede decir que estructuralismo y semiología sean la misma cosa, ni que toda semiología sea estructuralista.

Los estructuralistas, interesados en desarrollar modelos para el análisis lógico de los relatos que ayudan a explicar sus relaciones significantes, pretenden elaborar una lingüística que vaya más allá de la frase y, con ello, mostrar las estructuras a través de las cuales, el relato se convierte en un medio de comunicación y sin las cuales no sería posible entenderlo. Estos modelos constituyen conjuntos de reglas combinatorias de los significantes que permiten evocar significados comunes, es decir, informar y comunicar; también se utilizó para referirse, con justicia o de una manera abusiva, a un buen número de trabajos intelectuales.

El análisis estructural se aplica a todas las producciones significantes importantes, del mito al inconsciente pasando por producciones más limitadas y más definidas históricamente, como pueden ser a otros medios de comunicación, a la teoría y análisis del film, a las obras artísticas y literarias. En estudios lingüísticos estructuralistas atribuidos a Saussure, la lengua (objeto de estudio de la lingüística) es el componente social del lenguaje, un tesoro depositado en cada cerebro, que abarca la suma de las imágenes verbales almacenadas en todos los individuos.

Claude Lévi-Strauss, quien estudió grandes corpus de narraciones míticas, proporcionó el primer ejemplo importante en función de la hipótesis según la cual estos relatos, a menudo complejos y aparentemente arbitrarios, revelan una gran regularidad y sistematicidad.

Aparte de Lévi-Strauss, las influencias más evidentes ejercidas sobre el desarrollo del análisis textual proceden de Umberto Eco, Roland Barthes, Greimas, Todorov, Genette y otros. En materia de cine se han desarrollado diversos modelos estructurales que pretenden aportar elementos para modelos y cuestionar los ya existentes de autores como Metz, Pasolini, Saltini, Kozak y Toti.

El estructuralismo entiende a la comunicación como un conjunto de sistemas en donde se une el pensamiento, palabra y acción. La sociedad siempre se ha estructurado con base en códigos culturales o sociales; todos los procesos elementales humanos, entre ellos la comunicación, son estudiados de manera separada a partir de las estructuras y los sistemas.

Los estructuralistas afirman que los sentidos enseñan y que los medios de comunicación son solo modalidades de transmisión mediante los cuales se reestructuran determinadas formas que enriquecen su fuerza de expresión, es decir, que sean condicionantes para codificar o reforzar lo que la sociedad tiene ya un sentido.

Dentro de esta teoría, la sociedad se constituye en la medida que tiene determinadas reglas o estructuras que producen el sentido de los acontecimientos, los cuales son producto de las normas que los hombres han asimilado en sociedad y les permite evocar en común los mismos significados.

El enfoque estructuralista sostiene que los sentidos engañan y, por tanto, la comunicación se debe estudiar mediante la construcción de estructuras lógicas, que permita descubrir las interrelaciones creadoras del sentido y las reglas que constituyen a las normas sociales. También plantea que si la sociedad se constituye porque existen determinadas reglas o estructuras, las cuales producen el sentido de los acontecimientos y las normas externas para juzgarlos, entonces, los datos que se presentan ante el observador son de apariencia interpretados de acuerdo con las normas observables en forma directa, pero en realidad esas normas se constituyen o informan, por las reglas operantes en una sociedad determinada a fin de producir sentido.

De esta manera, los individuos se encuentran atrapados dentro de estructuras, las cuales sirven como pauta para informar la acción en relación con la de los que reciben. Al interior del sujeto están las reglas productoras de normas aplicables a cada caso.

La semiótica estructural asume el postulado según el cual todo lector es un decodificador y el mensaje, una obra. Barthes afirmaba que toda obra es un fragmento de una sustancia que tiene un cuerpo y ocupa un espacio, lleva en sí misma un significado y es fruto de una tarea de producción. Ahora bien, todo texto se organiza en torno al concepto central de estructura. Cuando se habla de estructuralismo se entiende un método de estudio que permite introducir un orden explicativo en un conjunto o serie de fenómenos aparentemente desconectados entre sí. Su objeto de estudio es, por consiguiente, el análisis de las situaciones que surgen entre sus elementos.

3.3 La semiología

La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por tanto, comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de urbanidad, a las señales militares. Sólo que es el más importante de esos sistemas. Puede concebirse como una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la socie-

dad; formaría una parte de la psicología social, y, por consiguiente, de la psicología general; la denominamos semiología.

Semiótica y semiología se emplean, en general, como términos sinónimos que nombran la joven ciencia interdisciplinaria que está en proceso de constitución y que contiene, por una parte, el proyecto de una teoría general de los signos (su naturaleza, sus funciones, su funcionamiento) y por otra parte un inventario y una descripción de los sistemas de signo de una comunidad histórica y de las relaciones que contraen entre sí. Los sistemas de signos son lingüísticos como no lingüísticos.

Barthes dice que la semiología se encuentra en cualquier sistema de signos, cualquiera que sea su substancia y sus límites, imágenes, gestos, sonidos musicales, objetos.

Umberto Eco define a la semiótica como todo aquello que concierne al signo. Para Saussure es una ciencia que estudia el rol de los signos como parte de la vida social. Pierce dice que la doctrina formal de signos está relacionada con la lógica.

Los estudiosos contemporáneos de la semiótica ven los signos no de manera aislada sino como parte de sistema de signos. Ellos estudian cómo son construidos los significados, concibiéndolos no sólo como parte de la comunicación, sino también como construcción y mantenimiento de la realidad.

Los semiólogos comúnmente se refieren a las películas, la televisión, los programas de radio y los posters publicitarios como textos que pueden ser leídos como tales; es decir, que tienen un lenguaje propio como tal.

3.4 EL signo

Un signo es un estímulo sensorial que evoca en nuestra mente un recuerdo, un concepto, una imagen. El signo requiere de dos elementos: el estímulo como tal que afecte nuestros sentidos (contacto, imagen, sonido, sabor, olor, o una mezcla de éstos) y un proceso mental que permita comprender la relación entre ese estímulo con una experiencia previa, sea vivencial o mediada. Un estímulo que no evoque nada sino que produzca una reacción involuntaria no es considerado un signo: un haz de luz que por su intensidad obligue a cerrar los ojos no constituye un signo; un concepto mental que no ejerza sobre otra persona ningún tipo de estímulo tampoco será un signo. El pensamiento personal no comunicado queda así exento de esta denominación como signo.

Lo importante es que el estímulo no se limite a representarse a sí mismo, sino que este estímulo traiga a colación algo distinto a lo que es. Esta evocación depende de la relación que se establezca entre el estímulo y su posible significado. Este proceso, denominado significación, depende de los conocimientos previos que posea el receptor del estímulo, sean estos elaborados por la educación, experiencia o por la abstracción.

Para Saussure el signo es una «díada», es decir, un compuesto de dos elementos íntimamente conexos entre sí; es la relación existente entre el significante (el estímulo sen-

sorial) y el significado (concepto abstracto). Martinet prefiere el término «monema»; Jakobson, la expresión «mínimos formales».

El signo es una unidad lingüística que tiene dos caras: una sensible llamada significante, comúnmente interpretado como la parte material o física del signo, que puede ser visto, escuchado, tocado, olido o saboreado. Otra es inmaterial denominado significado, entendido como una construcción mental, es decir, no se identifica directamente como un referente sino como algo que existe ya en la mente como un concepto.

Saussure refuerza que el significado y el significante son inseparables; son íntimamente asociados en la mente por medio de un vínculo asociativo en el cual uno desencadena al otro. También habla de un concepto que es el primer principio del lenguaje: la arbitrariedad natural del signo, el cual propone la autonomía del lenguaje con relación a la realidad. El aspecto arbitrario de los signos ayuda a la interpretación de los mismos y a entender la importancia del contexto; no existe un nexo uno a uno entre significado y significante; los signos tienen múltiples significados en lugar de uno solo. En el caso que un significante determinado posea un solo posible significado, se le denomina monosémico, mientras que si posee, dentro del mismo código, más de un significado, se le denomina polisémico. El signo arbitrario se conoce como un símbolo, mientras que a los signos motivados se les conoce como íconos o como índices.

La diferencia entre estas tres divisiones del signo fue establecida por Charles Peirce, quien las definió de la siguiente manera: Símbolo: un tipo de relación en el cual no existe relación de parecido entre el significante y el significado. Esta relación es arbitraria o convencional y debe ser aprendida: palabras, señales de tránsito, las banderas.

Ícono: es una imagen mental; un tipo de relación en el cual existe un parecido de algunas de las características del significado dentro del significante: onomatopeyas, caricaturas, dibujos.

Índice: indicativo y remite a alguna cosa para señalarla; un tipo de relación la cual no es arbitraria, sino que está directamente conectada de algún modo u otro y esa relación se puede observar o inferir: signos naturales, elementos de medición, huellas.

No todos los signos son absolutamente arbitrarios, en algunos casos existen factores que permiten reconocer diferentes grados de arbitrariedad; el principio de arbitrariedad no significa que un individuo pueda dar cualquier significante a un significado dado. La relación entre el significante y su significado no es cuestión individual, si así fuera la comunicación sería imposible. Saussure dice que el individuo no tiene poder de alterar un signo en ningún aspecto una vez que este ha sido establecido en la comunidad lingüística.

Para Pierce, el signo es algo que, bajo cierto aspecto, representa alguna cosa para alguien; consta de tres partes denominada triádica, que se refiere a: representante, la forma que el signo toma (no necesariamente material); interpretante, el sentido dado al signo que existe en la mente del intérprete; y objeto, a quien el signo se refiere. La interacción entre éstos tres se refiere como semiosis, que es definido como la acción del signo.

Existen tres tipos de interpretantes, el primero se refiere al interpretante inmediato que es el efecto que el signo produce inmediatamente en la mente sin ninguna reflexión anterior; el segundo interpretante se denomina interpretante dinámico, quien produce efectos directos por medio del signo con base en un objeto establecido y esto se logra por medio de un intérprete que tenga experiencia en el reconocimiento de significados establecidos; y el tercero es el interpretante final, éste decide si lo que ha interpretado como un signo es verdadero o no, además de enriquecer la interpretación.

El término sincronía significa solo contemporaneidad, con criterio para el estudio sistemático de los signos o hechos lingüísticos y asumirlos como un sistema organizado actual en un espacio dado. Mientras que diacronía indica sucesión. La sincronía alude a sistema, a sintagma, a relación con una estructura en el espacio; mientras que la diacronía se refiere a la historia, a las relaciones en el tiempo.

Al analizar una cadena de signos, se generan dos órdenes de relaciones:

- a) Una de tipo sintagmático, que indica una determinada presencia de signos, un grupo específico de signos asociados en la cadena del habla.
- b) Otro de carácter paradigmático, formado por el elemento común en una serie de signos.

3.5 El código

La noción de código, introducida por Jakobson, es actualmente objeto, en las distintas ramas de la semiótica, de un uso muy diversificado y poco claro. No sólo se denomina código lingüístico al sistema de la lengua, sino también se aplica este término a los sistemas de los signos propios del cine, la pintura, escultura, arquitectura, publicidad, series de dibujos cómicos, etc.

Desde la perspectiva de la lingüística estructural, en la que suelen hacerse equivalentes al de código términos como lengua, sistema y paradigma, el código es una entidad lógica que establece la inteligibilidad tanto del sintagma como del paradigma, pues sirve para explicitar y dilucidar el funcionamiento, lo mismo de las relaciones paradigmáticas que de las relaciones sintagmáticas en los textos.

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

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

Código es un conjunto de reglas que sirven para asociar semánticamente los valores del repertorio de los significantes y, de esa manera, organizar los significados de los signos, ya que éstos carecen de sentido mientras están desligados unos de otros. Los signos se hacen comprensibles únicamente a partir de algún código que actúa como

una convención de sistema significativo y que indica la dirección semántica y unificada de los mismos en un texto.

Cuando hemos aprendido un código, sea por un aprendizaje formal (la matemática, la escritura) o informal (el habla, los gestos), le damos un significado a un significante que jamás podríamos otorgar de otro modo. Los códigos pueden ser cerrados o coercitivos, exigiendo que el signo sea monosémico, como es el caso de las ciencias, o pueden ser un poco más laxos, permitiendo que el signo sea polisémico, como es el caso de las artes.

Los códigos se clasifican en: a) Los códigos de significación, son aquellos códigos que establecen las reglas de los signos expresamente contruidos para significar. Entre los principales están:

- los códigos lógicos: denotan exactamente el valor semántico del signo.
- los códigos lingüísticos: establecen las reglas sintácticas y semánticas de la lengua.
- los códigos estéticos: operan en el orden de los significados connotados, ya que se trata de códigos abiertos a gran número de interpretación, tal como sucede en las obras de arte: pintura, escritura, música, literatura, arquitectura.
- los códigos de comunicación no verbal: rigen, en las relaciones interpersonales, los gestos del cuerpo y el manejo del espacio.

b) Los códigos de conducta, son aquellos que regulan las formas de comportamiento en una cultura dada. Estas normas socializadas rigen la vida tanto en el nivel individual como institucional:

- en el nivel personal: están los códigos asociados a la forma cotidiana de comportarse.
- en el nivel institucional: están los códigos reguladores de las estructuras y estratos sociales, cuyas leyes y normas abarcan las diversas capas de la vida y actividades ciudadanas.

En general, los códigos funcionan con dos órdenes de significación, el orden de la denotación por el cual se designan los datos objetivos de los signos, es decir, lo que ellos entregan como información directa, y el orden de la connotación, mediante el cual los usuarios amplían los sentidos primeros del signo, para abarcar nuevos espacios semánticos donde se expresan los mitos, las creencias, las ideologías, y las vivencias de los grupos sociales.

La denotación está vinculada con lo que directamente expresa y refiere el signo. La operación denotativa no se produce entre un significante y un significado, sino entre el signo y lo que él alude; o sea, en relación con un objeto o estado de cosas referidas.

La connotación remite a otras ideas o evocaciones no presentes directamente en la denotación. Es aquello que es sugerido sin ser referido. Son los significados o informaciones agregadas a la denotación y más dependiente de factores extra denotados.

En la noción de código, la semiología liga sus desarrollos a los de las teorías de la comunicación. La lengua es un código y los mensajes cumplen diferentes funciones comunicativas: función referencial, sirve para designar objetos, personas, hechos, noti-

cias, fenómenos; función emotiva, describe la relación del emisor con el mensaje, expresa su subjetividad sobre el contenido del mensaje; función conativa, el signo busca llevar al receptor a hacer algo, obliga a una reacción de éste; función poética, la relación del mensaje con la forma como está elaborado; función metalingüística, consiste en explicar otros códigos y signos, con el fin de aclararlos, es decir, tiene como referente el lenguaje mismo; y función fática, iniciar, o culminar la comunicación, establece la certeza sobre la existencia del medio entre emisor y receptor.

3.6 El color en la comunicación visual

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético.

Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como colores según las longitudes de ondas correspondientes. El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. A diferentes longitudes de onda captadas en el ojo corresponden distintos colores en el cerebro.

Los colores están clasificados en grupos de cálidos (amarillos y rojos) y fríos (verdes y azules). El fundamento de esta división radica simplemente en la sensación y experiencia humana más que en una razón de tipo científica.

Cada sensación cromática es uniforme e indivisible, sólo puede ser descrita por medio de las propiedades apreciadas de forma directa. Las propiedades más importantes que cada color tiene son: tono, intensidad, luminosidad y claridad.

Tono, matiz o croma es el atributo que diferencia el color y por la cual designamos los colores: naranja, verde y violeta. La intensidad cromática o pureza de un color está determinada por la cantidad de luz que un color tiene. Luminosidad es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. La claridad es la luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie.

La televisión utiliza movimiento y acción para crear impacto. Utiliza historias para entretener y para llegar al punto deseado. En televisión las demostraciones son persuasivas porque creemos lo que vemos. La imagen y el sonido deben reforzarse entre sí. Más que ningún otro medio de publicidad, la televisión tiene la capacidad de tocar las emociones, de impulsar a la gente a que experimente sentimientos. Esta habilidad de tocar los sentimientos de los televidentes, hace que los comerciales de televisión sean entretenidos, divertidos y absorbentes. Las situaciones de la vida real con todo su humor, miedo, orgullo, celos y amor toman vida en la pantalla.

La gente interactúa con su mundo a través de modelos mentales que ellos han desarrollado. Específicamente, las ideas y las habilidades que traen a su trabajo están basadas en modelos mentales que ellos desarrollan acerca de ese trabajo. El uso adecuado del color comunica hechos e ideas más rápidamente y más estéticamente al usuario. El color también puede ayudar a desarrollar modelos mentales eficientes y factibles si se siguen las siguientes pautas: simplicidad, consistencia, claridad y lenguaje del color.

3.1 EL COLOR Y SUS SIGNIFICADOS

El uso de ciertos colores impacta gradualmente en el estado de ánimo de las personas, muchos de ellos son utilizados con esa intención en lugares específicos, por ejemplo en los restaurantes es muy común que se utilice decoración de color naranja ya que abre el apetito, en los hospitales se usa colores neutros para dar tranquilidad a los pacientes, y para las entrevistas de trabajo es recomendable llevar ropa de colores oscuros, ya que da la impresión de ser una persona responsable y dedicada; estos son algunos ejemplos de la relación entre los colores y las emociones.

Ciertos colores tienen un valor simbólico. El blanco simboliza la pureza; el rojo, el amor y la sangre, aunque también advierte un peligro inminente; el púrpura se emplea para indicar radiactividad. El verde es el color del mal, pero también el de la esperanza. El negro es a la vez un color de gala y de luto.

El color puede tener un efecto significante (positivo o negativo) al comunicar ideas. Utilizando la coordinación correcta de color se pueden enriquecer los datos que están siendo presentados al añadirles otra dimensión o canal de información. Además, la coordinación de color enriquece la conceptualización a través de agrupar y traer elementos a la atención del usuario por asociación con modelos mentales existentes.

El estudio de la influencia psicológica de los colores, es una ciencia que se aplica en diferentes campos debido a la importancia que puede tener en la vida diaria y en la publicidad. Se debe tener en cuenta que el color puede cambiar su significado dependiendo del país y su cultura, y al igual que el color, hay otros elementos (círculo, cuadrado u otra forma) que las personas pueden asociar con un concepto diferente al que normalmente se le atribuye a dicho elemento. La función de los elementos gráficos, no es simplemente adornar, sino atraer, representar la realidad y proporcionar más información que la escrita, o hacerla más evidente.

Cada matiz tiene características propias, existen tres matices primarios o elementales: amarillo, rojo y azul. Cada uno representa cualidades fundamentales. El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y estímulo. El rojo está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. El azul, color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en menor grado. El verde, color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. El violeta es madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza.

En estos seis colores básicos se comprenden toda la enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno con blanco y negro; cada una de estas variaciones participa del carácter los colores de que proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. El blanco es pureza y candor; el negro, tristeza y duelo; el gris, resignación; el pardo; madurez, hogar, plenitud; el oro, riqueza y opulencia; y la plata, nobleza y distinción; púrpura: realeza, suntuosidad; rosa, fragancia, maternidad y delicadeza; violeta y malva, misterio y misticismo, es el color de la templanza; gris, resignación, indiferencia, vejez.

Combinando los colores se provoca un efecto determinado:

Rojo y Blanco: el primer amor, pasión juvenil. Violeta y rojo: magia, misticismo. Naranja y amarillo: alegría. Verde y azul: reposo, frescura. Rojo y dorado: símbolo navidad. Verde y dorado: símbolo vanidad. Azul y Madera: hogar relajante.

Los colores expresan estados anímicos y emociones de muy concreta significación psíquica, también ejercen acción fisiológica: El rojo significa sangre, fuego, pasión, violencia, actividad, impulso y acción, es el color del movimiento y la vitalidad; aumenta la tensión muscular, activa la respiración, estimula la presión arterial y es el más adecuado para personas retraídas, de vida interior, y con reflejos lentos.

El naranja es entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia y actúa para facilitar la digestión; mezclado con blanco constituye una rosa carne que tiene una calidad muy sensual. El amarillo es sol, poder, arrogancia, alegría, buen humor y voluntad; se le considera como estimulante de los centros nerviosos.

El verde es reposo, esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza sugiere aire libre y frescor; este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones.

El azul es inteligencia, verdad, sabiduría, recogimiento, espacio, inmortalidad, cielo y agua y también significa paz y quietud; actúa como calmante y reduce la presión sanguínea, y al ser mezclado con blanco forma un matiz celeste que expresa pureza y fe. El violeta es profundidad, misticismo, misterio, melancolía y en su tonalidad púrpura, realeza, suntuosidad y dignidad; es un color delicado, fresco y de acción sedante.

Los colores cálidos en matices claros: cremas, rosas, sugieren delicadeza, feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo, y en los matices oscuros con predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad.

Los colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza y paz, y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez.

Se revela quien es la persona por los colores que lleva:

Marrón: se asocia con las cosas sólidas, seguras y permanentes. Práctica y no derrochadora, mantiene aferrada a viejos modelos, pero abierta a nuevas ideas.

Gris: color de la renunciación, también se asocia con el miedo e impide a muchas personas manifestar su verdadero yo.

Amarillo: favorece la claridad mental y los procesos lógicos. Mejora la facultad del razonamiento y abre a nuevas ideas, nuevos intereses, convierte la vida en algo emocionante y divertido.

Amarillo pálido: mente clara, asimila bien los hechos

Amarillo brillante: revela todo un intelecto.

Naranja: utilidad, movimiento, actividad, alegría, bienestar, compañerismo, los placeres compartidos, creatividad, libera de pasados condicionamientos. Saca de la depresión, libera frustraciones y miedos.

Rojo: valor, fuerza en todas sus formas. Activa emociones y deseos sexuales. Es el color de la vida, energizante, es el rayo de la voluntad, la determinación de salir adelante y hacerlo bien.

Violeta: eleva todo aquello que es espiritual y hermoso, purifica y limpia, es tan potente que impulsa al sacrificio por un gran ideal, proporciona mucho poder.

Índigo: se conoce como espíritu del poder, gran purificador. Es un rayo muy científico, del conocimiento puro.

Azul: lealtad, confianza. Es el rayo del alma, de la paz y la serenidad, aman la belleza en todos los aspectos y formas. Es refrescante, tranquilizador y puede sedar.

Verde: es el rayo del equilibrio, beneficia al sistema nervioso, ayuda a la relajación y desprende los problemas; es el rayo del dar y recibir

3.8 Gran sintagmática del film narrativo

Ensayos sobre cómo jerarquizar y organizar cada uno de los códigos que intervienen en la construcción de un film son los adelantados por Christian Metz, para quien el lenguaje cinematográfico nace de la realización particular de códigos propios del cine (*códigos fílmicos cinematográficos*) y códigos no propios del cine (*códigos fílmicos no cinematográficos*).

Metz define que la noción de código permite examinar, en un film concreto tanto el papel de los fenómenos generales comunes a la mayor parte de los films, como los fenómenos cinematográficos más localizados y determinaciones culturales externas al final y fundamentalmente variables. Propone, en un famoso artículo que lleva el nombre de *Gran sintagmática*, que se habla del lenguaje del cine y no de la lengua cinematográfica, porque el cine se expresa en un lenguaje, no en una lengua; es una tipología más precisa de las disposiciones secuenciales del film.

Acierta Christian Metz, al decir que las unidades son discernibles en los códigos, pero en un lenguaje coexisten varios códigos por lo que hay en él varios tipos de unidades mínimas. Cada tipo de análisis puede postular cierto tipo de signo o unidad mínima, por lo que no se puede hablar de signos en los lenguajes, y sí, solamente, en los códigos.

Saussure afirmó que las relaciones y las diferencias entre términos lingüísticos se desenvuelven en dos esferas. Por un lado, hay relaciones entre palabras que están fundadas en el carácter lineal de la lengua. Las combinaciones de palabras en sucesión lineal son los «sintagmas». Por otro lado, las palabras que «ofrecen fuera del decir» algo común se asocian en la memoria formándose grupos con relaciones muy diversas. A este tipo de relaciones se les llama «relaciones asociativas». El hecho que los diferentes segmentos de un mensaje puedan contraer relaciones *in presentia* (relaciones sintagmáticas), y que estos segmentos sean incluso susceptibles *in absentia* de conmutar con otros que apareciesen en el mismo lugar (relaciones paradigmáticas), es un fenómeno que ha sido estudiado en relación con las lenguas, pero cuya posibilidad de aparición no está limitado al fenómeno puramente lingüístico; una cosa es buscar en la imagen los paradigmas y otra muy diferente, es querer encontrar forzosamente fonemas. Un sintagma es un conjunto, un ejército; un grupo de palabras, el menor grupo de palabras que comprende los elementos gramaticales suficientes para construir un enunciado. Es el intermediario entre la palabra y la frase. El sintagma responde a la definición de la unidad semántica constituida por la presencia de dos términos y la relación que los une.

Dentro de un largometraje, un sintagma podría ser un cuadro, una escena o incluso una secuencia en la historia. El conjunto de estos sintagmas crean la película completa, llevando al público a las representaciones requeridas por su creador. No solamente se puede dividir el film por su historia, sino también por las imágenes e incluso por los temas tratados.

El análisis de las relaciones sintagmáticas revela la producción e interpretación de los textos; existen tres dimensiones espaciales en textos visuales: izquierda-derecha, arriba-abajo, y centro-margen.

En la primera dimensión se utiliza la parte izquierda para escribir o insertar una imagen que sea algo que el lector ya conoce, que es familiar; en cambio se utiliza la parte derecha para dar a conocer algo nuevo, que va a ser presentado, lo cual nos lleva a una sensación de un antes y un después.

La segunda dimensión muestra en la parte de arriba lo que puede llegar a ser; se asocia con más, donde se encuentra la bondad, la virtud, la felicidad, la conciencia, la vida, la salud, el futuro, el control de poder. Mientras que la parte de abajo lo que es; se relaciona con menos, como la maldad, la depravación, la enfermedad, la muerte y la emoción..

En la tercera dimensión, el núcleo de la información es presentado en el centro, y los elementos dependientes son presentados en el margen; esto se relaciona a la distinción perceptual entre figura y fondo. Al confrontar figuras visuales, existe la necesidad de separar una forma dominante, es decir, una figura con un contorno definido, de una que se sitúa al fondo como débil; la figura tiende a estar localizada en el centro.

No sólo se aplica a textos verbales sino también para audiovisuales, ya que en el film y la televisión se pueden analizar cómo los cuadros, las tomas y las secuencias son relatadas hacia los demás.

Capítulo 3: La gran sintagmática del film

La gran sintagmática sólo está relacionada con la banda de imagen, se basa en la hipótesis implícita de que todos los cambios de secuencia coinciden con cambios de planos. El sintagma narrativo básico es un modelo temporal en forma lineal integrado por tres fases: equilibrio-interrupción-equilibrio, una cadena que corresponde a los sucesos del principio, contenido y final de la historia. Por otro lado, la forma narrativa tiene por sí misma un contenido propio y el medio de comunicación lleva un mensaje específico.

A los cortos fragmentos secuenciales que forman un conjunto de planos relativos a un momento del drama eran llamados escenas hasta que la semiología llegó a adueñarse del cine. Esos cortos fragmentos significantes han sido denominados sintagmas por Christian Metz en razón de su analogía con los grupos de palabras que forman una proposición.

Metz considera como segmento autónomo de un film todo aquel fragmento al que no interrumpen «ni un cambio mayor en el curso de la intriga, ni un signo de puntuación, ni el abandono de un tipo sintagmático por otro». Si el criterio de los signos de puntuación no es absoluto ambiguo, los otros dos son de aplicación mucho más delicada.

Un film de ficción se divide en un cierto número de segmentos autónomos. Evidentemente su autonomía es sólo relativa, puesto que cada uno adquiere sentido en relación con el film (siendo este último el sintagma máximo del cine). Sin embargo, se denomina «segmento autónomo» a todo segmento fílmico que sea una subdivisión de primer nivel, es decir, una subdivisión directa del film (y no una subdivisión de una parte del film). En el estado actual de normalización relativa del lenguaje cinematográfico, parece que los elementos autónomos se distribuyen en torno a seis tipos, que serían «sintágticos» o sintagmáticos. De estos seis tipos, cinco son sintagmas, es decir, unidades constituidas por varios planos. El sexto está constituido por los segmentos autónomos consistentes en un solo plano, es decir, los planos autónomos.

La conclusión a la que llega Metz es que el cine no es una lengua, es un lenguaje. Un lenguaje sin sistema lingüístico subyacente: a priori sin léxico o sintaxis, pero que tiene una cierta sistematicidad similar a la del lenguaje. Existe lenguaje cinematográfico igual que existe lenguaje musical, literario o pictórico.

Los materiales expresivos del lenguaje cinematográficos son:

- La imagen fotográfica en movimiento
- El sonido registrado fonético
- El sonido registrado no fonético: ruidos
- El sonido registrado musical
- Textos escritos que aparecen en pantalla

Para Metz el cine se convierte en discurso al organizarse a sí mismo como narración. Al pasar de una imagen a dos imágenes el cine se convierte en lenguaje. Metz habla de la gran sintagmática, ya que si bien resulta difícil encontrar dos planos que se parezcan entre sí, lo cierto es que la mayor parte de las películas narrativas (comerciales) se parecen entre ellas. La gran sintagmática quiere aislar las principales figuras (ordenaciones espacio-temporales) del cine narrativo.

Capítulo 3: La gran sintagmática del film

La escena	<p>Reconstituye, por medios ya fílmicos, una unidad que todavía se siente como «concreta» y como análoga a las que nos ofrece el teatro o la vida (un lugar, un momento, una pequeña acción particular y concentrada).</p> <p>El significante es fragmentario (varios planos que no son más que «perfiles» parciales), es la parte física del signo, es lo que se percibe con los sentidos; el significado se siente como unitario, es la parte intelectual, es la</p>
La secuencia	<p>Constituye una unidad más inédita, específicamente fílmica, la de una acción compleja (aunque única) que se desarrolla en varios lugares y «salta» los momentos inútiles. Ejemplo-tipo: las secuencias de persecución (unidad de lugar, pero esencial y ya no literal; es el «lugar de la persecución», es decir, la paradójica unidad de un lugar móvil). Contrariamente a la escena, la secuencia no es el lugar en que coinciden el tiempo fílmico y el tiempo diegético. Para terminar una secuencia se emplea un fundido en negro.</p>
El sintagma alternante	<p>No descansa ya sobre la unidad de la cosa narrada, sino sobre la unidad de la narración que mantiene líneas juntas diferentes de la acción. El montaje alternante se divide en tres subtipos si se elige como criterio la naturaleza de la denotación temporal.</p> <p>En el montaje alternativo, el significado de la alternancia es, en el plano de la denotación temporal, la alternancia diegética (la de las acciones presen-</p>
El sintagma frecuentativo	<p>Pone ante nuestros ojos lo que jamás podremos ver en el teatro o en la vida: un proceso completo que agrupa virtualmente un número indefinido de acciones particulares que sería imposible abarcar con la mirada, pero que el cine comprime hasta ofrecerlo en forma casi unitaria. Por encima de los significantes redundantes (procedimientos ópticos, música, etc.), el significante distintivo del montaje frecuentativo debe ser buscado en la sucesión apretada de imágenes repetitivas.</p>
El sintagma descriptivo	<p>Se opone a los cuatro tipos precitados porque en estos últimos la sucesión de las imágenes en la pantalla (=lugar del significante) correspondía siempre a alguna forma de relación temporal en la diégesis (=lugar del significado). No siempre eran sucesiones temporales (ejemplo: montaje alternante en su variante paralela, montaje frecuentativo en su variante «plena»), pero siempre eran relaciones temporales. En el sintagma descriptivo, por el con-</p>
El plano autónomo	<p>No se reduce solamente al famoso «plano-secuencia», sino que comporta también algunas de esas imágenes llamadas insertas, así como diversos casos intermedios. Los planos autónomos comprende tanto los planos aislados en forma de inserto (un primerísimo plano de un reloj, en una escena en que el personaje mira la hora, por ejemplo) como plano secuencias que pueda durar varios minutos. La segmentación de cualquier film deberá distinguir prácticamente siempre entre estos distintos casos.</p>

<p>La escena</p>	<p>interpretación que se hace del significante. Los hiatos espaciales o temporales dentro de la escena son hiatos de cámara. Hiato es cuando una palabra termina con una vocal y la palabra que le sigue empieza con la misma vocal, ejemplo: <i>Esta analogía</i>.</p> <p>Un hiato de cámara es cuando hay continuidad en la filmación; y un hiato diegético cuando la continuación de la filmación va de un lugar a otro, pasa de un tiempo a otro, ejemplo: noche a día.</p>
<p>El sintagma alternante</p>	<p>tadas). En el montaje alternado, el significado de la alternancia es la simultaneidad diegética. En el montaje paralelo, las acciones conjugadas no tienen entre sí ninguna relación en lo tocante a la denotación temporal, y esta defección del sentido denotado abre la puerta a todos los «simbolismos», para los que el montaje paralelo es un lugar privilegiado.</p>
<p>El sintagma frecuentativo</p>	<p>Según los significados, se pueden distinguir tres tipos de sintagmas frecuentativos: el frecuentativo pleno que engloba todas las imágenes en una gran sincronía en cuyo interior deja de ser pertinente la vectorialidad del tiempo. El semifrecuentativo es una serie de pequeñas sincronías, traduce una evolución continua de evolución lenta (un proceso psicológico en la diégesis, por ejemplo): cada «flash» se siente como extraído de un grupo de otras imágenes y correspondientes a un estadio del proceso; pero en relación con el conjunto del sintagma, cada imagen va a colocarse en su</p>
<p>El sintagma descriptivo</p>	<p>trario, la sucesión de las imágenes en la pantalla corresponde únicamente a series de coexistencias espaciales entre los hechos presentados. Muestra imágenes que no tienen mucha relación con la historia, pueden ser solamente de relleno.</p> <p>Esto no implica en modo alguno que el sintagma descriptivo pueda aplicarse solamente a objetos o a personas inmóviles. Un sintagma descriptivo puede muy bien recaer sobre acciones, siempre que sean acciones cuyo único tipo de relaciones inteligible sea el paralelismo espacial (en cualquier</p>
<p>El plano autónomo</p>	<p>El plano-secuencia es una escena tratada si no en un solo «plano», al menos en una sola toma. Las inserciones se definen por su calidad de interpolados. Si se elige como principio de clasificación la causa de este carácter de interpolado, se distinguirán cuatro grandes subtipos de inserciones: las imágenes no-diegéticas (metáforas puras), las imágenes llamadas subjetivas (es decir, las que no son en absoluto consideradas – como – presentes, sino consideradas – como – ausentes por el héroe diegético; recuerdo, sueño, alucinación, premonición), las imágenes plena-</p>

<p>La escena</p>	<p>La diégesis es la sucesión de las acciones que constituyen los hechos relatados en una narración o en una representación (drama). Es lo que Todorov llama historia, Barthes llama relato, Rimmon llama significado o contenido narrativo: la estructura profunda –que da entrada al componente semántico– de los transformacionalistas; el «plano del contenido» de Hjelmslev, el nivel de los «hechos relatados» de Jakobson, el «proceso de lo enunciado» de Genette.</p>
<p>El sintagma Frecuentativo</p>	<p>lugar sobre el eje del tiempo: la estructura frecuentativa no se despliega pues en la escala del sintagma entero sino solamente de cada uno de sus estadios. El sintagma-seriado consiste en una sucesión de breves evocaciones de acontecimientos derivados de un mismo orden de realidades; ninguno de estos hechos es tratado con la amplitud sintagmática a que hubiera podido aspirar; uno se contenta con alusiones, pues es sólo el conjunto el destinado a ser tenido en cuenta por el film; hay aquí un equivalente fílmico (balbuceante) de la conceptualización.</p>
<p>El sintagma descriptivo</p>	<p>momento del tiempo en que se tome), es decir, acciones que el espectador no puede conectar mentalmente en el tiempo. El sintagma descriptivo es el único sintagma en el que los encadenamientos temporales del significante no corresponden a ningún encadenamiento temporal del significado, sino sólo a ordenamientos espaciales de este significado.</p>
<p>El plano añadido</p>	<p>mente diegéticas y «reales» pero desplazadas (es decir, sustraídas a su ubicación fílmica normal y colocadas deliberadamente como enclaves dentro de un sintagma extraño que los recibe; ejemplo: en medio de una secuencia relativa a los perseguidores una imagen única de los perseguidos) y, por último, las inserciones explicativas (detalle aumentado, efecto de lupa; se sustrae el motivo a su espacio empírico y se lo coloca en el espacio abstracto de una intelección). Todos estos tipos de imágenes sólo son inserciones cuando son presentadas una sola vez y en medio de un sintagma que es extraño. Pero si son organizadas en serie y presentadas en alternancia con otra serie dan lugar a un sintagma alternante (es un ejemplo fílmico de transformación).</p>

3.9 Diégesis y film

Estos seis grandes tipos sintagmáticos sólo pueden ser señalados en relación con la diégesis, pero dentro del film. Corresponden a elementos de diégesis, no a «la diégesis» a secas. Esta última es el significado lejano del film tomado en bloque, en tanto que los elementos de diégesis son los significados próximos de cada segmento fílmico. Hablar directamente de la diégesis jamás dará la división sintagmática del film, porque esto significa examinar significados sin tener en cuenta a sus significantes. A la inversa, querer dividir unidades sin tener en cuenta el todo de la diégesis, es operar sobre significantes sin significados, pues lo propio del film narrativo es narrar. El significado próximo de cada segmento fílmico está unido a ese segmento mismo por indisolubles nexos de reciprocidad semiológica y sólo un metódico ir y venir de la instancia fílmica (significante) a la instancia diéctica (significada) proporciona alguna posibilidad de llegar a dividir un día el film de modo no discutible.

El concepto de diégesis es fundamental para entender qué es lo que hace que el cine o una serie de televisión produzcan un régimen de creencia tal que genere el efecto de realidad ficcional o impresión de realidad. Una buena película o una buena serie es aquella cuya diégesis resulta verosímil, nos hace reír, llorar, pensar, enojar, hablar de ella, como si lo que estamos viendo fuera real, en otras palabras, es una experiencia por la que atravesamos y de la cual, en un sentido literal, formamos parte. No se trata simplemente de un efecto producido por un buen guión o montaje, sino un efecto discursivo de carácter performativo que hace de la experiencia estética una práctica de uno mismo. Veamos un resumido estado de la cuestión sobre el nacimiento, desarrollo, y controversias existentes sobre este concepto que hace al arte de la imagen como resultado de una composición.

La definición usual dice que diégesis es la historia narrada por una ficción más el universo en el que ésta transcurre; lo que se cuenta inserto en ese espacio imaginario donde puede ser narrado. La noción viene del griego, *diegesis* (sin acento) que significa “narración” y designaba particularmente una de las partes obligadas del discurso judicial, la presentación de los hechos a ser juzgados antes quienes debían decidir y juzgar.

El narrador presenta a la audiencia o lectores implicados las acciones y supuestos pensamientos (incluso también sus ilusiones y sueños) personales. Sus 3 ejes son: espacio, tiempo y personajes. La diégesis es la historia de lo representado, es todo lo que, en su inteligibilidad, pertenece a la historia narrada, al mundo propuesto o supuesto por la ficción del film.

Sobre el principio conocido de que las imágenes en movimiento (cine, televisión, vídeo, informática) no suponen reproducir la realidad en la que se basan, sino que, por el contrario, estamos hablando de un proceso de elaboración significativa, que funciona según unas determinadas reglas o principios; la diégesis es un fenómeno relacionado particularmente con el cine, y que puede ser definida como la operación de estructurar una realidad, pero también como la construcción mental elaborada por el espectador del film. Por tanto, se trata de un sistema racionalmente selectivo de intercambio simbólico.

Capítulo 3: La gran sintagmática del film

Este sistema ha tenido un lógico proceso de elaboración, de tal manera que es posible encontrar, aplicando un punto de vista diacrónico, la superación sucesiva de una serie de «umbrales diegéticos».

Según Christian Metz, la diégesis es el conjunto de la denotación fílmica, el relato mismo, pero también el tiempo y el espacio de la ficción implicada en y a través del relato, y por consiguiente los personajes (con sus biografías y trayectorias), los paisajes (sean reales o ficcionales), los acontecimientos, y todo otro elemento narrativo como los ruidos, la música, la disposición de objetos y personas, etc.

ESCLAVO DEL ROCK&ROLL

Y es que es lo único que me hace vibrar,
y siempre ha sido mi mejor amigo,
su energía me ilumina el camino,
y me da fuerza pa' rock&rollear.

Soy un esclavo del rock&roll
yo soy su más humilde servidor,
picando piedra de sol a sol,
yo he sido esclavo del rock&roll.

(Esclavo del rock&roll)

Alex Lora es creador de un estilo muchas veces imitado ninguna vez igualado y recreador de la evolución del caló juvenil; utiliza al unísono una multiplicidad de elementos visuales y gestuales de la cultura popular urbana para comunicarse con el público. La difusión del grupo ya no se limita a las zonas aledañas a la capital sino que se ha extendido a todo el país y algunas naciones del mundo.

Lora es el eterno caudillo del rock mexicano y un cronista de la historia contemporánea del país, si se quiere recordar algún suceso histórico baste oír alguna de sus canciones, pues la mayoría hablan de la situación en los últimos 40 años de la vida de México. Por ese hecho ha logrado trascender. Y a pesar de envidias, escarnios y marginación se ha convertido en un mito popular.

4.1 Alex Lora, el documental

La cinta muestra los preparativos de un concierto de El Tri: colocación de consola y reflectores, pruebas de audio, ensayo de canciones; y posteriormente la tocada: músicos y seguidores desinhibidos.

Se escuchan durante el documental fragmentos de canciones del grupo, de cuando era Three souls in my mind y como simplemente El Tri, amenizadas por imágenes relacionadas con las rolas o por las hordas juveniles seguidoras del grupo: Pamela, Epidemia, La raza más chida, Nuestros impuestos, El niño sin amor, Pobre soñador, Dueño del mundo, Virgen morena, Que viva el rocanrol, Prueba de amor, Pastillas de rocanrol, ADO, Chavo de onda, Todo sea por el rocanrol, entre otras; cantadas en diferentes foros nacionales e internacionales: Morelia, Puerto Vallarta, Acapulco, Perú, España, Estados Unidos.

A lo largo del documental se observan filas de jóvenes con deseos de entrar al concierto o tocada, en el cual participan desde chamacos hasta adultos; hombres y mujeres que entonan las canciones de El Tri; recuerdan a la madre de Alex Lora; se desahogan con los cánticos europeos; manifiestan, cada que pueden, su fanatismo hacia Lora; bailan, gritan y levantan la mano con el dedo medio en alto y el índice y el anular flexionados simulando el órgano sexual masculino, característica que está presente en la guitarra del cantante, en camisetas, portada de disco y que alguna vez fue logo oficial.

El director Luis Kelly registra la faceta de cuentachistes de Lora y su habilidad para emitir palabras altisonantes y recordatorios familiares en forma constante durante los conciertos sin que sus seguidores se ofendan; además de su interacción con familiares, colegas y demás allegados.

La cinta presenta el lado humano de Lora al mostrarlo en actos de beneficencia: convive con jóvenes portadores de VIH que le dicen que es lo máximo y los ha ayudado a sobrevivir; y con personas con capacidades diferentes a quienes ayuda y que lo idolatran; como cualquier persona común: come en casa lo que cocina su esposa, pasea a sus perros, camina por la calle, mira televisión, le gusta el fútbol, bebe cerveza, utiliza el baño y canaliza gases; y que sentado frente al mar expresa algunas anécdotas antes, durante y después de sus conciertos; frustraciones porque algunas autoridades o la jerarquía católica le impiden realizar una tocada; amor hacia su esposa; rememora presentaciones y hace algunas reflexiones. Se presentan fragmentos de entrevistas con periodistas del mundo del espectáculo, para radio, televisión o medios impresos.

También se es testigo del reconocimiento realizado a Lora con un pene de madera y un bajo con la misma característica, el cual utiliza en casi todos sus conciertos; la develación de su estatua en Jalisco; la exhibición de una guitarra marca *Tri* en el Hard Rock Cafe en Estados Unidos; la boda de porcelana de los Lora; el cumpleaños de Alejandro; los gorgoros de Chela; la actuación al lado de Caballo dorado, A.N.I.M.A.L. y Miguel Ríos; la grabación del disco *Sinfónico II* con una orquesta filarmónica; Alex Lora en dibujos animados; y mínimos detalles del resto de los integrantes de El Tri.

4.2 Alex Lora, el análisis

El documental *Alex Lora. Esclavo del rocanrol* consta de 95 escenas, se escogen las representativas de los seis tipos sintagmáticos, propuestos por Metz, que también permiten conocer los elementos simbólicos del mensaje de la cinta y del grupo.

Escena 1

En un área al aire libre, realizando pruebas de sonido, en un plano americano, están Alex Lora y su esposa, ambos con cabello largo y ensortijado, él vestido todo de negro y en las manos tiene una guitarra en forma de órgano sexual masculino, ella toda de rojo y con unos papeles en las manos; ambos escuchan las últimas indicaciones del director Luis Kelly para iniciar el rodaje del documental.

Plano americano de los tres personajes juntos, ángulo contrapicado, Luis Kelly mueve los brazos como si estuviera tocando la guitarra y mientras mira a Alex Lora, quien observa atento las indicaciones, al lado su esposa leyendo el guión.

Plano medio de Alex y Chela Lora, de perfil derecho, él con su guitarra, ella leyendo el guión. A.L.: *Yo estoy cotorreando, llevo y le digo...*

Plano americano, ángulo contrapicado, de los tres personajes, paneo a la izquierda en donde se ubica la batería.

Capítulo 4: Esclavo del rock and roll

Plano americano de Chela Lora, quien camina hacia donde está la batería y se sienta, A.L.: *Apréndetela Ardilla, pa' que no lo estés leyendo.*

Plano general de Alex Lora de espaldas y dos miembros del equipo de director, uno con una cámara de cine y otro de su ayudante, A.L.: *Ya estamos prendidos, tú dices en qué momento.*

Plano medio de Chela Lora sentada donde está la batería, y close up del director. Plano americano del director, de su hombre con cámara y del ayudante a punto de iniciar el rodaje.

Plano medio de Chela Lora, dando un último vistazo al guión y arreglándose los lentes y el cabello. Plano americano del director, de su hombre con cámara y del ayudante, Luis Kelly da la señal para comenzar a grabar.

Plano medio largo de Alex Lora tocando su guitarra; plano medio del perfil izquierdo del cantante que camina hacia su esposa, la besa en la mejilla; plano medio de Alex y Chela Lora de frente; plano medio de Alex y Chela Lora de perfil izquierdo.

El diálogo se lleva a cabo en un plano medio corto entre Alex y Chela Lora:

A.L.: *Qué te pasa Ardilla, estás medio sacada de onda, no?*

C.L.: *En buena onda, el otro día estaba pensando, porqué no hacemos una película, pa' que la banda vea lo que es hacer una tocada.*

A.L.: *A quién chingados le importa.*

C.L.: *Pues, a mi.*

La Escena. Se identifica al significante de la cinta que es el vocalista del grupo El Tri, después a su esposa quien es la más interesada en la filmación del documental por las regalías que obtendrá, pues además es la representante. Ambos personajes lucen como rockeros: están vestidos con playera o camiseta, pantalón entubado, prendas oscuras, lente oscuro, y con cabellera larga, en contraposición a la manera como la familia, la televisión y la sociedad lo dictan.

El color negro es de gala más que de luto, también puede ser la ausencia de todo, reflejar rebeldía ante lo establecido, o duelo por la sociedad que está muerta; el color rojo simboliza energía, es el rayo de la voluntad, la determinación de salir adelante y hacerlo bien.

La guitarra en forma de falo es símbolo de poder máximo de la masculinidad; un falo mayor es sinónimo de una mayor virilidad y la virilidad como potencia y vigor. El hombre, único poseedor del vigor y de la fuerza; la mujer, alguien que no tiene esa fuerza porque no tiene ese órgano. El hombre es la actividad y la mujer la pasividad. Es un homenaje al machismo mexicano.

A pesar de que los significantes tienen características similares, que tratan de ser como dos gotas de agua, no son iguales; la subordinación de la mujer también prevalece en el ámbito rockero.

Los significantes aparecen una vez en plano general; cuatro veces en plano americano; y siete ocasiones en plano medio.

Escena 5

En un concierto aparece Alex Lora en plano medio largo, viste una playera verde, con cuello blanco y vivos rojos, que dice El Tri en medio, su apellido en la parte superior derecha y el logo de la federación mexicana de fútbol en la parte superior izquierda, y su guitarra en forma de pene, está sobre el escenario y dice: *Si quieren gritar, griten. Si no, me vale verga.*

Plano medio, en ángulo picado, de varios jóvenes con cabello largo, otros con gorras de beisbolista, que al oír la canción *Epidemia*, comienzan a saltar y entonan la melodía: *Se ha soltado una epidemia/*

Plano general de lugar del concierto, abajo se ve oscuro y el escenario está iluminado por luces azules, al centro está el cantante: *De qué niños./*

Close up de rostro de jóvenes mujeres. Plano general de jóvenes que saltan con la mano en alto y hacen la señal de un órgano sexual masculino, que cantan: *de jijos de la chingada/ que han vendido al país/ y lo han dejado en la miseria./*

Plano medio de Alex, de frente; plano general del escenario, el cantante de lado derecho, con una playera negra estampada con la imagen de la virgen de Guadalupe, un guitarrista de lado izquierdo, al fondo el baterista, iluminados por luces color amarillo y verde; plano general de los jóvenes, que saltan al ritmo de la música, en ángulo picado, paneo a la derecha: *¿A dónde quedó? la riqueza que algún día tuvimos,/ ya se la acabaron y ni cuenta nos dimos./*

Plano medio del perfil derecho de Alex, acercamiento al rostro; close up del rostro de un joven que canta; Close up del baterista, en ángulo picado; plano medio de Alex: *Dónde está el petróleo, la plata y el oro,/ las ratas y los traidores lo han vendido todo.*

Close up de un niño, como de cinco años, en los hombros de un adulto, que salta; plano general de lugar, en el escenario está el vocalista de lado derecho, un guitarrista en el lado izquierdo, al fondo el baterista, los jóvenes saltan al ritmo de la música: *Y es que...*

Close up del rostro de un joven que canta y hace la señal de un falo con la mano derecha; plano medio de Alex a contraluz; close up de otro niño como de seis años que se mueve al ritmo de la canción, con la lengua de fuera y que hace la señal de un falo con ambas manos: *Se ha soltado una epidemia,/*

Plano medio de Alex Lora a contraluz: *De qué, raza,*

Plano medio de varios jóvenes, sobresale uno muy entusiasmado, que tiene una playera color rojo, con el logo de El Tri: *De jijos de la chingada.*

Plano general del escenario, Alex Lora a la izquierda, otro guitarrista a la derecha y jóvenes que saltan al ritmo de la música; plano general, en ángulo picado, de los jóvenes, paneo hacia la izquierda; close up de Alex Lora, en el lado derecho que se santigua al mencionar a Dios: *Con Carlitos Salinas de Gortari /y su hermanito Raúl,/ y una bola de jijos de su puta madre./ Que chinguen a su madre con el favorcito de Dios.*

El sintagma alternante. El uso de los colores patrios (verde blanco y rojo) en la ropa del significante denota nacionalismo, donde el verde es esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. Además, la playera es la que usan los equipos de fútbol, es decir, le gusta ese deporte, que es considerado el más popular del mundo, y México no podía ser la excepción. Además, está personalizada ya que trae el apellido del significante y el nombre del equipo, que es de la banda; y es una similitud entre el rock y el fútbol, pues según pregona el significante, el rocanrol es un deporte que debería practicarse.

La mayoría de los asistentes son jóvenes de tez morena, desaliñados, que visten playeras estampadas con la imagen de la virgen de Guadalupe, de Alex Lora, de El Tri o algún otro grupo de rock, utilizan chamarras de mezclilla rotas, o de piel muy gastadas, sus cabellos tiene el diseño del corte banda (arriba paradito y chiquito, luego cae largo); es la banda, los marginados del beneficio del crecimiento, con carencias materiales y de desarrollo personal, en quienes su vida se desenvuelve dentro del surrealismo marcado por desempleo, delincuencia, alcohol, marihuana e inhalantes, redadas, condena por parte de la autoridad y la sociedad. Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, reporta que la mitad de la población tiene menos de 22 años, es decir, el país tiene población mayoritariamente joven. La aparición de mujeres y hombres, como un sentido de igualdad, es decir, que al grupo lo escuchan ambos sectores; aunque predomina el masculino.

La V hecha con el dedo índice y el medio extendidos mientras los otros se encuentran flexionados, y con la palma hacia afuera se utiliza como símbolo de Amor y Paz y cuyo origen se remonta a los años 60 por los hippies, quienes estaban contra la sociedad materialista y la homogeneidad del sistema. La filosofía hippie se basaba en un estilo de vida bohemio y despojado de necesidades materiales; perseguía fundamentalmente la vida comunitaria, el pacifismo y el amor libre; estaba a favor del pro-desarme nuclear, de donde proviene el símbolo más representativo, que luego se asoció al eslogan “amor y paz”; pretende alcanzar un estado de espiritualidad alternativa o conciencia superior mediante el uso de estupefacientes alucinógenos o a través de la meditación; defiende la ecología; afirmaba que en el viaje y la aventura el humano realiza un autodescubrimiento de su persona, además de abrir sus ideas a nuevas culturas y personas. Filosofía que los seguidores del significante no conocen, hacen la V por moda y sentido de pertenencia.

El dedo medio extendido mientras que los otros están ligeramente flexionados, con la palma extendida, simulando un falo, se emplea como símbolo de poder máximo de la masculinidad, también es señal de desafío y burla; además, es un gesto vulgar y ofensivo que se emplea para mostrar desprecio. Rebeldía contra las buenas costumbres.

Los niños que asisten a las tocadas aprenden lo que hacen los mayores, pues en esa etapa les gustan las actividades de los adultos; ya que a partir de los cinco años crece su curiosidad acerca de la gente y cómo funciona el mundo; muestran un creciente interés en números, letras, lectura y escritura; se interesan más y más en el producto final; usan palabras para expresar sentimientos y afrontar las cosas; se vuelven más abiertos,

juegan cooperativamente. Lo que ven en los conciertos lo realizan sin tener exactamente idea de lo que significa tales actitudes.

Los colores amarillo, rojo, azul y verde, de las luces del escenario, representan cualidades fundamentales. El amarillo significa luz radiante, alegría y estímulo; el rojo sugiere calor y excitación; el azul es serenidad, infinito y frialdad; el verde es fresco, tranquilo y reconfortante; para que los asistentes no realicen desmanes por tanto resentimiento social que tienen.

El lenguaje soez utilizado para que tanto el significante como el público desaten un proceso de identificación que va contra la moral y las buenas costumbres: me vale verga, significa no me importa; jijos de la chingada, es decir, malos mexicanos; jijos de su puta madre, hijos de una madre tan indeterminada y vaga como ellos mismos; chinguen a su madre, insulto para demostrar enojo, furia o frustración; con ello recupera su discurso populista de contenido ideológico y hueco.

La canción *Epidemia* tiene una letra que expresa reclamo, frustración, denuncia ante tantas arbitrariedades cometidas por políticos y quienes ostentan poder, principalmente el expresidente Carlos Salinas de Gortari; y que es relatada en la forma tradicional de un corrido mexicano, además suena desentonado, como la música de banda de pueblo.

Santiguarse, o sea, hacer la señal de la cruz desde la frente al pecho y desde el hombro izquierdo al derecho, para que ayudados por intervención divina la situación nacional pueda arreglarse, pues uno mismo no puede hacerlo.

La imagen de la virgen de Guadalupe estampada en la playera de color negro del significante permite el encuentro del reconocimiento del joven marginado; la virgen es el refugio de los desamparados, el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo de los oprimidos. Su culto no sólo refleja la condición general de los hombres sino una situación histórica concreta, tanto en lo espiritual como en lo material.

La adoración a la virgen de Guadalupe comienza pocos años después de la conquista española, como una forma de sustituir la adoración de la diosa Tonanzin por el de la madre del hijo de Dios. Uno de los adoratorios de dicha Diosa madre se encontraba en el cerro del Tepeyac, adonde acudían los indios desde lejanas regiones.

Los evangelizadores construyeron templos católicos sobre los que consideraban paganos y utilizaron las mismas costumbres paganas con fines de devoción cristiana. Así, los lugares de peregrinación se conservaron y solamente sustituyeron la imagen pagana por una cristiana haciendo que los iconos fundamentales se adaptaran a la nueva visión del mundo.

Lo más vergonzoso inicia cien años después de la aparición, con la propagación de la leyenda de la aparición de la virgen al indio Juan Diego y la formación de la imagen en forma milagrosa en su tilma. La imagen sufre con los siglos una serie de alteraciones y mejoras por su naturaleza material, modificaciones que se pretenden justificar para no desvanecer el culto Mariano, una de las más grandes vetas de oro del romanismo que según historiadores deja mucho que desear. Culto que es común en la población mexicana, donde predomina el catolicismo en 87,9% de la población de 5 años y más, aun-

que un porcentaje mucho menor, 46%, asiste a la iglesia regularmente, según el último censo poblacional. El significante utiliza la imagen para identificarse con el público, decirles soy como ustedes y creo en lo mismo, yo tengo la verdad.

Los significantes aparecen siete veces en plano general; siete ocasiones en plano medio; y cinco en close up.

Escena 13

En la ciudad de las hamburguesas y los hot dogs, un afroamericano emerge de la parte baja de la pantalla, queda en plano medio largo, tiene la boca abierta, como sorprendido, se ríe y se agacha hasta desaparecer, atrás se observan pasar personas y automóviles.

El sintagma descriptivo. Los Ángeles, California, es llamada por el significante de esa forma por su estilo de alimentación, ahí la comida se prepara y sirve para consumir rápidamente en establecimientos generalmente callejeros; una de las características más importantes de la comida rápida, es que puede consumirse sin el empleo de cubiertos. Lo que más se consume son hamburguesas y hot dogs.

La aparición de un afroamericano es importante por qué al igual que el latino inmigrante, o el chavo banda, es clase desprotegida y objeto de discriminación en la mayor parte del continente, que tiene una menor expectativa de vida, mayor mortalidad infantil, mayor frecuencia de enfermedades y más generalizadas, mayores tasas de analfabetismo y menores ingresos que sus conciudadanos.

Los ancestros de los afroamericanos crean el blues y el jazz. El blues, del que se desprende el rock and roll, es un canto triste, manifestación de las amarguras de la esclavitud y del ultraje al cual fue sometida la raza negra, que fue traída por los europeos para trabajar en sus colonias, fundamentalmente en las minas y plantaciones, entre los siglos XVI y XIX; es un homenaje al origen del rock.

Escena 23

Voz en off: *El nació, que sé yo, porque quiso el destino porque quiso Dios, yo no sé, porque él fue, solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos porque ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar, ese niño no conoce el amor.*

Imágenes en blanco y negro: Plano medio de dos niños en condición de calle van caminando, llevan en las manos un plato desechable con comida y bajo el brazo un refresco; plano medio de una niña en condición de abandono que lleva ropa en el brazo izquierdo; plano general de un niño limpiando el parabrisas de un microbús; plano medio de un niño en la calle, un camión pasa por detrás; close up del rostro de Alex Lora que dice: *Un chavito de la calle muestra una imagen mucho más amarga y dura de la sociedad que cualquier otra cosa.*

Plano medio de Alex Lora, iluminado por una luz azul, con una playera estampada con el nombre de su banda y la guitarra en forma de pene; plano general de jóvenes que tienen los brazos arriba, unos hacen la V con los dedos, otros la mano cornuda, unos más el signo del falo y algunos pintan huevos: *Y en 620, la música que llegó para quedarse.*

Close up del rostro de Alex Lora, iluminado de azul: 1, 2, 3...

Plano general de jóvenes que saltan y gritan; plano medio de Alex Lora visto de espaldas, al fondo jóvenes que saltan con los brazos en alto; plano general, ángulo picado, de jóvenes con los brazos en alto y que saltan al ritmo de la música, ligero paneo a la derecha; plano medio de un guitarrista y de Alex Lora, en ángulo inclinado derecho; plano general, ángulo picado, de los rostros de los jóvenes, que saltan al ritmo de la música; plano medio, ángulo inclinado derecho, del armonicista y un guitarrista, al fondo del escenario el logo de El Tri en letras rojas sobre fondo negro; plano general de rostros de jóvenes, que tienen el puño arriba, cantan y saltan; plano medio de Alex Lora y atrás un guitarrista: *Él nació qué sé yo, / porque quiso el destino, porque quiso Dios, / yo no sé porque fue / solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos porque ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar ese niño no conoce el amor, no conoce el amor, ese niño no conoce el amor.*

En blanco y negro, close up del rostro de una niña, en condición de calle, con la mirada triste; plano medio de un niño que limpia el parabrisas de un automóvil; plano medio de una niña en un parque; plano medio de dos niños limpiando el parabrisas de un automóvil: *El amor, no conoce el amor.*

Plano general, ángulo picado, de jóvenes que saltan al ritmo de la música; plano medio de un par de jóvenes que miran a la cámara y se mueven al ritmo de la música; plano medio del tecladista, ángulo inclinado a la izquierda; close up del perfil izquierdo del rostro de Alex Lora, iluminado por una luz azul; plano medio de un niño de aproximadamente cuatro años, con una playera roja, con el logotipo de El Tri que esta sobre los hombros de un adulto; close up del perfil izquierdo del rostro de Alex Lora, iluminado por una luz azul; plano medio de una niña de aproximadamente 12 años, que hace la V con los dedos, tiene una playera negra estampada; close up de perfil izquierdo del rostro de un niño de aproximadamente 6 años, que mira al escenario con su puño derecho en alto; close up del rostro de un niño de aproximadamente seis años que mira fijamente a la cámara, iluminado por una luz azul; close up de otro rostro infantil; close up de un niño como de 5 años aproximadamente en los hombros de un adulto; close up de un niño como de 5 años aproximadamente en los hombros de un adulto; plano general de jóvenes, en ángulo picado, sobresale una playera sostenida en alto, que tiene impresa al grupo El Tri, su logotipo y con fondo de la imagen de la virgen de Guadalupe, se le realiza un acercamiento; plano medio, en ángulo picado, de los rostros de jóvenes; close up de la playera descrita anteriormente: *Aquí, en esta parte de la rola, eso que toda la banda tiene que cantar, pa' que se oiga chido esto, aquí hay un chingo de banda, así quiero oírlos cantar. Están contentos niños. Entonces la onda es que se oiga el coro de los querubines macizos del ruido, esa parte donde dice...*

En blanco y negro, plano medio de dos chicos que miran a la cámara; plano medio de un niño que camina entre los automóviles y vende chicles; plano medio de un niño que camina por donde transitan los automóviles; close up del rostro de un niño; plano medio de un niño con una máscara de Fox, se la está quitando; plano medio de una niña sobre un automóvil, al cual le está limpiando el parabrisas, y que hace la señal de falo con la mano izquierda viendo hacia la cámara: *Al fin del callejón,/ ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Entendió sin querer/ que solo trabajando se puede comer./ Aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor./ El nació que se yo porque quiso el destino, porque quiso Dios yo no sé porque fue/ solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos porque...*

El sintagma frecuentativo. La utilización de imágenes en blanco y negro permite al espectador concentrarse en la forma y relación de lo observado sin tomar en cuenta los colores de los objetos; y mediante la distorsión de la realidad se pretende impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo e interior. Muy al estilo del expresionismo, que revela el lado pesimista de la vida, la angustia existencial del individuo. Observar a niños en condición de abandono deprime, más cuando tienen que trabajar para sobrevivir sin apoyo de adultos

El expresionismo es entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad.

La mano cornuda se hace con la palma de la mano extendida, los dedos índice, meñique y pulgar extendidos y el resto de los dedos cerrados. Era usado como superstición en Italia, donde se utilizaba por la gente para rechazar a la mala suerte y la maldición; fue introducida al rock por el cantante Ronnie James Dio, de ascendencia italiana, porque su abuela siempre lo hacía y a él le parecía gracioso, y en sus conciertos, espontáneamente ponía sus manos en esa forma. Significa *rock on*, o *que viva el rock*. Es por eso que los jóvenes que escuchan música rock hacen esa señal, sin que sea algo satánico, es una forma de identificación, es como decir: Tengo el mismo gusto que tú.

Pintar huevos consiste en juntar la punta del dedo pulgar con la punta del dedo índice formando un círculo y doblar ligeramente los demás dedos; la ofensa pretende tener consigo un aire de burla e insulto al mismo tiempo. Algunos usos comunes son: Respuesta en modo de queja o desacuerdo, saludo en tono burlón, respuesta agresiva, agresión directa, respuesta a una burla u ofensa recibida. También para expresar algo de mucha calidad o del agrado del vulgo o para hacer énfasis en la valentía o poca importancia a un evento estresante.

Aparición de niños no en condición de calle sino como espectadores del concierto, es porque la música de El Tri es apta para toda la familia. Aunque el concierto está repleto de palabras altisonantes y de señales obscenas, algunos adultos acuden con niños, pretenden que sus vástagos incursionen en los caminos del rock.

La canción *Niño sin amor* tiene una letra que expresa dolor, nos recuerda que somos un país en vías de desarrollo, y que los niños de la calle son víctimas de abusos, negligencia y explotación; además de la incapacidad del gobierno para frenar el aumento de niños en condición de abandono o que toma medidas radicales como enviar a los niños a orfanatos, instituciones correccionales, o aislando los barrios conflictivos. Así, el significativo se hace creíble y sensible a los chavos marginados.

Los significantes aparecen ocho veces en plano general; veinte ocasiones en plano medio; y diez en close up.

Escena 63

Plano medio largo de Alex Lora, vestido con camisa confeccionada con manta de algodón, de manga larga, amplia y suelta, adornada con pechera de alforza, sin botones, negra, y pantalón del mismo color, entra por la puerta de la cocina de su casa con un paquete de seis cervezas, la cámara lo sigue, se acerca a una mesa y deja las cervezas: *Ya llegó el agua.*

Su esposa, en plano medio, de espaldas, viste pantalón de mezclilla y playera deslavada, mueve con una cuchara una cacerola que se encuentra en la estufa: *Aha. Ya está mi amor, muy a tiempo, eh! que ya está, ya está listo.*

Alex Lora se acerca a su esposa y la besa en la mejilla, se asoma a la cacerola, huele y pregunta: *Ya está el chicha?*

Close up de la cacerola, se observa el contenido: chicharrón en salsa verde que está hirviendo.

La cocina está cubierta toda de madera, tiene cocina integral, refrigerador, en uno de los muros está una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Plano medio de Chela Lora, su playera tiene estampado el sagrado corazón de Jesús, sirve el guisado en un plato y lo lleva hasta la mesa, en donde ya se encuentra sentado Alex Lora: *Y ahorita te sirvo frijolitos.*

Close up del rostro de Alex Lora, la cámara hace un movimiento hacia abajo, toma sus manos, las cuales se hallan sobre el plato en posición para tomar, con el tenedor, un trozo de alimento: *Qué rico! Muchas gracias.*

Close up del plato de comida que contiene chicharrón en salsa verde con nopales junto con una ración de arroz blanco: *Quedo buenísima la salsita.*

Medium close up de los Lora comiendo. C.L. *Quedo rico, eh! no es por nada.*

A.L. *Qué tal el picosillo.*

C.L. *Mmmmm, rico. Los nopalitos son lo mejor, a mi me encantan.*

El plano autónomo. El significativo es una persona común y corriente, que se identifica con las personas más desprotegidas; sin embargo, vive tal vez no en la opulencia pero si cómodamente, pues su cocina, centro del hogar, demuestra buen gusto y estilo ante

los ojos de sus visitantes, además el espacio crea una atmosfera agradable para fomentar la convivencia en la morada.

Para fomentar su nacionalismo que mejor que una excelente comida mexicana: chicharrón en salsa verde, acompañada con nopalitos. Además de su indumentaria, pues la camisa que usa el signifiante es elaborada por indígenas de una adaptación de la prenda occidental; generalmente se confeccionan con manta de algodón: pueden ser largas, cortas, otras amplias y sueltas, adornadas con pequeños bordados o pecheras de alforzas; la mayoría carece de botones.

El Sagrado Corazón de Jesús es la devoción que en la Iglesia católica se refiere al corazón físico de Jesús de Nazaret, como un símbolo de amor divino, es simbolizado con una corona de espinas y heridas, es el amor y el dolor de Cristo hacia las personas que él no pudo salvar. Aunado a la imagen de la virgen de Guadalupe demuestran fervor religioso; contradictorio en un rockero no porque haga música satánica sino porque se manifiesta crítico, pero impotente ante las prácticas dominantes en la sociedad.

Los significantes comen como una clásica familia mexicana: la que favorece el apoyo, la unión, la entrega, el amor y la alegría, que su fortaleza se percibe tanto en los momentos positivos como en los adversos, la que genera en sus miembros valores como sencillez, solidaridad, trabajo y esfuerzo, que se conforma de miembros unidos, la gran mayoría por unión religiosa; así como ellos, solamente falta la hija para que el cuadro sea perfecto.

Los significantes aparecen tres ocasiones en plano medio; uno en medium close up y tres en close up.

Escena 75

Voz en off: *Desde el Cusco, Perú. Buenos días son las 9 de la mañana y esperamos el arribo de los artistas a esta tierra Inca para juntos celebrar el Décimo Festival Internacional del Cusco.*

Plano medio de un amanecer a través de una montaña, se hace un alejamiento de la cámara, se hace una disolvencia y aparece otra montaña cubierta de nieve, alejamiento de la cámara, hasta obtener un plano general de lo que rodea el lugar; plano americano de la escalera de un avión, del cual descienden los integrantes de El Tri.

Close up de cámaras de fotos, paneo a la derecha, se observan más cámaras, luego a Alex Lora firmando autógrafos. Plano medio de Chela Lora saludando y firmando cuadernos de varias chavas. Plano general de los Lora, ella totalmente de negro y él con pantalón de mezclilla azul y el resto negro, ambos con chamarras de piel, quienes bailan con personajes ataviados con prendas autóctonas, en el hangar, rodeados por autobuses, medios de comunicación y algunos seguidores.

Plano medio de los Lora caminan por el aeropuerto y se encuentran con una nativa con uniforme escolar, quien les da un obsequio y pide sean sus padrinos de generación 2000 del colegio, además canta un fragmento de Triste canción de amor en quechua.

Plano medio de los Lora y un locutor en una cabina de radio, ella de negro, él con playera roja. A.L.: *El Cusco encierra una magia y una espiritualidad inclusive más profunda, y ahora pues nosotros venir a rocanrolea para acá, a punto de salir nuestro nuevo álbum, pues es un agasajo realmente.*

Locutor: *Muchísimas gracias por tenerte a ti, Alex, o El Tri de México, aquí en Cusco.*

Locutor: *Cómo hace Alex para tener esa voz, así. Nunca la llegamos a comparar, siempre decían los muchachos: Qué hace Alex.*

A.L.: *Bueno, principalmente todas las mañanas me levanto y me aviento un licuado de clavos con tachuelas, ja ja ja ja, para que agarre esa tonalidad.*

Plano americano de un grupo de jovencitas haciendo fila, paneo a la derecha.

Voz en off: *Hoy por la noche en Cusco, ciudad Imperial, esperamos una temperatura de 3° C, así que saquen las cobijas y prepárense un tecito de hoja de coca.*

Plano medio de Alex Lora descendiendo de una camioneta, va saludando a todos los que se encuentra en el camino. Close up de un cartel que dice El Tri, paneo y alejamiento, se observan las ventanas de una casa y un letrero que dice Camerinos, Alex Lora se acerca al lugar y entra.

Voz en off: *Ellos son inmortales, hace 25 años tocando rocanrol solamente. Ellos vienen desde la ciudad de México para regalarles toda su fuerza al Cusco con: El vicioso, Triste canción de amor, Metro Balderas, Nostalgia y para el aplauso de ustedes, El Tri de México.*

Plano medio de Alex Lora poniéndose una playera roja, plano general en donde se observa a Alex Lora calentando, como si fuera jugador de futbol: hace sentadillas, salta, sacude las manos. Plano americano, ángulo contrapicado, de los integrantes del grupo subiendo por una escalera y santiguándose. Plano americano del presentador en el escenario, vestido de traje, flanqueado por dos chicas guapas, vestidas de blanco, se retiran.

Plano general del escenario, los músicos se acomodan; plano medio de Alex Lora a punto de entrar a escena, camina al centro del escenario, viste pantalón negro con playera roja y su guitarra en forma de pene, a la cual acaricia como si fuera una masturbación, queda frente al público.

Plano medio de los asistentes que aplauden y saltan al ritmo de la canción, paneo hacia la derecha. Plano general del escenario; close up de una bebé vestida de verde y rojo, que se encuentra entre el público; plano general del escenario, acercamiento de la imagen; close up de un joven que sigue el ritmo de la música con la cabeza y de repente levanta y baja los brazos; plano medio de la gente que salta al ritmo de la música, acercamiento hacia unos jóvenes que saltan y tienen el brazo derecho en alto; plano medio de mujeres y hombres jóvenes que saltan al ritmo de la música; plano general de Alex Lora sobre el escenario: *Allá en la estación del metro Balderas, nena linda te busqué de vagón en vagón. En la estación del metro Balderas, ahí quedo la huella de nuestro amor. Oye chofer llévame a donde quieras, llévame a Arequipa o llévame a Cusco, llévame al décimo Festival de Cusqueña.*

Plano americano de los Lora, vestidos con chamarra de piel negra, Chela toda de negro y Alex con pantalón de mezclilla azul y playera blanca estampada con la imagen de la Guadalupana, caminan en una estación de tren, después abordan ese medio de transporte; plano medio de los Lora dormitando en el tren. Plano general del tren que atraviesa un puente que cruza por un río; plano general del valle por donde pasa el tren, de los rieles y un túnel.

Plano medio de los Lora caminando por un poblado, sobre los rieles. Plano general de la zona arqueológica de Machu Pichu, Perú, paneo hacia la derecha. Plano general de los Lora caminando por un vado de la zona arqueológica; plano medio de Alex Lora con los brazos extendidos, frente a las pirámides: *Parece que vas volando, esto es un viaje. Sientes que el cielo está en tus manos, que puedes volar. Es una sensación padrísima.*

Plano general de la ruinas, los Lora sentados admiran el paisaje, paneo a la derecha y luego a la izquierda, después acercamiento a la pareja. A.L: *Es como un sueño porque te das cuenta que entre más conoces, más te das cuenta de todo lo que te falta por conocer. Y es como un sueño poder llegar a conocer realmente todo lo que en tus sueños has soñado llegar a vivir; es padrísimo, pues como dice la canción: Es como un sueño del que nunca quieres despertar.*

La secuencia. Ese bello amanecer, la majestuosidad y el hielo en las montañas de Perú invitan a conocer el lugar. El arribo de los significantes a esa país latinoamericano es un acontecimiento importante, pues los esperan medios de comunicación y algunos jóvenes que gustan de su música; además, para ratificar su sencillez y solidaridad, se observan personas ataviadas con trajes típicos para que convivan con los significantes y refuercen su actitud social: estar con las clases más desprotegidas.

Una jovencita autóctona, apelando a la generosidad y labor social de los significantes, les pide sean sus padrinos de generación y para convencerlos les canta una de sus canciones en lengua quechua.

La entrevista está en color sepia, el efecto sepia es un efecto visual que se le aplica a las imágenes para darles un tono antiguo, nostálgico, que es diferente al blanco y negro; aquí se aplica para resaltar más el color rojo de la playera del signifiante y también para recordar el viaje a ese país sudamericano.

El concierto se lleva a cabo tranquilamente, el signifiante solamente utiliza una playera de fútbol roja, lleva el nombre Cusqueña en la parte posterior, se refiere al festival; utiliza su guitarra con forma de falo y los jóvenes que acuden al evento solo brincan al ritmo de la música; nada de malas palabras ni señas obscenas, nada de nacionalismo mexicana ni alusiones a la virgen de Guadalupe; hombres, mujeres y niños gozan de la música por igual.

El viaje a la zona arqueológica de Machu Pichu, es una forma de expresar que al signifiante le interesa la cultura, que se compromete con las raíces de un lugar, aunque tal vez ni idea tenga de la trascendencia de las culturas antiguas, mucho menos que ese lugar fue declarado como una de las nuevas maravillas del mundo y que es patrimonio de la humanidad.

Capítulo 4: Esclavo del rocanrol

Observar el recorrido para llegar a ese lugar, primero por tren y luego caminando es una invitación a conocer tan mágico lugar, que parece haber sido grabado sólo para el documental y hacerle promoción turística; poder disfrutar de imágenes de las ruinas incas es lo único a lo que puede aspirar un chavo banda ante la imposibilidad de tener los medios económicos para realizar un viaje fuera de México.

Conclusiones

Se acabo esta historia,
pues yo ya me voy,
a seguir mi vida
en el rocanrol,
quiero que se acuerden.
de mi por favor
(Adicto al rocanrol)

El rock and roll se gesta en Estados Unidos, en 1954, como una manifestación del arte creada por y para los jóvenes; nace como rebelión cultural y social en contra de las estructuras planteadas por los adultos después de la Segunda Guerra Mundial que aniquila anímicamente a la juventud, la cual encuentra en ese género musical un sitio para expresarse.

En México, el rock aparece desde su inicio con las orquestas de Pablo Beltrán Ruiz, Venus Rey, Luis Márquez, entre otros. Posteriormente, la juventud se hace presente cuando surgen Los Black Jeans, después Los Rebeldes del Rock y Locos del Ritmo. Más adelante nacen Teen Tops, Crazy Boys, Hooligans, y muchos más.

El gusto por el rock aumenta entre los mexicanos en los años sesenta, debido a la aparición de agrupaciones como Rockin Devils, Apson Boys, Los Belmont, las cuales imitan, en el idioma propio, a grupos extranjeros; y otras que pretenden crear su propia atmósfera musical como El Ritual, Dug dug's, Peace and Love, Three souls in my mind; quienes también toman repertorios extranjeros prestados, que después suplen con obras originales en inglés y luego en español.

A mitad de la década sesentera surgen jóvenes que desean ser escuchados, que pretenden un mundo mejor, que sienten los estragos del sistema; se oponen a la voluntad de sus padres, fuman marihuana, ocasionalmente prueban hongos alucinógenos o LSD, dejan crecer su cabello, visten pantalones de mezclilla; las mujeres se quitan el sostén, usan faldas cortísimas y enseñan los muslos; hacen literatura repleta de lenguaje callejero, rockera de corazón y anticonvencional, que expresa nuevas actitudes sociales y sexuales, y cuestiona la base de la estructura social y sus células vitales: familia, escuela, gobierno y religión.

El 12 de octubre de 1968 el Three souls in my mind ofrece un concierto por primera vez, con imagen y repertorio rockero por elección y que basa su estilo en el rock y el rhythm and blues.

Al inicio de los setenta, las bandas de rock mexicanas sólo cantan y graban en inglés; el temor a la policía, al boicot y al anonimato, las lleva a emplear la cursilería para restarle fuerza a los jóvenes que estaban hartos del régimen, del cuerpo policiaco, de la represión, el autoritarismo, el paternalismo y la desesperanza.

Después del Festival de Avándaro, los grupos ya no tienen difusión ni trascendencia comercial y son condenados a transitar en la clandestinidad. Muchos grupos deciden

abandonar la escena rockera y otros cambian de género; el rock se hace y se escucha en colonias populares. Los rockeros se visten y peinan en contraposición a la manera como la familia, la televisión y la sociedad lo dictan: cabello largo, camisetas, pantalones entubados y tenis *Converse*; los medios masivos de comunicación realizan una asociación entre la droga y el rock, además de los rockeros como viciosos y vagos.

En los hoyos fonquis la máxima estrella es el Three souls, que deja de componer en inglés y genera rock nacional, además permite que los jóvenes marginados se expresen a través de canciones que vislumbran su realidad cotidiana.

La década ochentera es la cuna de la generación *yuppie*, la que hace aerobics, consume comida vegetariana, que no tiene hijos para no entorpecer sus ambiciones, que no engendra revoluciones porque se ocupa de comprar o divertirse, que usa el disco compacto, la televisión de bolsillo y las máquinas traductoras de idiomas; la computadora personal, las antenas parabólicas y otros avances científicos cambian su visión del mundo.

Entre los rockeros predominan los pantalones de mezclilla desgarrados, aretes en la oreja y playeras enormes de color negro, estampadas con grupos de rock. En la segunda mitad de la década ochentera ocurre un movimiento de rock en español; algunas agrupaciones aparecen renovadas y otras más cambian de nombre o se castellanizan; sobresalen una gran cantidad de nuevos grupos con derivaciones, mezclas y fusiones en el ritmo, en un intento por renovar la escena local rockera, sin embargo, deben luchar contra la propagación, a través de los medios electrónicos de comunicación, principalmente la radio, de la música exportada de España y Argentina.

El Three se convierte en Tri y es el canal de expresión de muchos adolescentes, que critica con gusto e inteligencia al gobierno y al sistema; además su música, sin perder la energía, se amplía y refina. El grupo realiza presentaciones por Perú y España con gran éxito.

La *Generación X* son los jóvenes de fin de milenio; se caracteriza por crecer junto al SIDA, con MTV y los divorcios; busca replantear las relaciones de pareja e insiste en una relación de mayor respeto y responsabilidad por la aparición del VIH; no es propensa a la procreación por miedo a no saber qué hacer con niños en un mundo ajeno a toda forma de paraíso; lucha por obtener lo más indispensable para vivir.

Los equis se dejan la cabeza casi rapada, se realizan perforaciones para ponerse aros en labios, cejas, aletas de la nariz, lengua, pezones, genitales; proliferan los tatuajes en todo el cuerpo. Visten ropa oscura, se pintan labios y uñas de color negro; utilizan ropajes de colores incombinales, texturas excesivamente arrugadas y fodongas.

El Tri participa en diferentes actividades altruistas y ofrece conciertos en Estados Unidos, con lo que se mantiene vigente.

El nuevo siglo es la era de la Generación E, de los jóvenes nacidos, criados y educados en la era digital: videos, consolas, ordenadores y móviles; que hacen amigos por medio de redes sociales, reemplazan las actividades físicas por juegos de video, realizan compras virtuales e incluso desarrollan nuevas enfermedades por el sedentarismo, resuelven sus dudas sin leer un libro físico, y mediante servicios como twitter, tienen la posibi-

lidad de estar en contacto con amigos y a la vez están informados por medio de teléfonos celulares de todo lo que ocurre en el planeta.

El Tri mantiene su esencia gracias a los jóvenes marginados del beneficio del crecimiento, a los reprimidos, a los discapacitados, y avanza gracias al espíritu de lucha que lo ha caracterizado. Alejandro Lora a lo largo de seis sexenios y tres generaciones ha retratado a la sociedad y ha gritado lo que el pueblo de México ha querido escuchar.

Por otro lado, el cine es un arte que consiste en proyectar rápidamente, sobre una pantalla, fotogramas que dan la sensación de movimiento; está formada por partes fundamentales, una de ellas es la imagen visual, en donde se encuentran todos los elementos visuales incluyendo textos, colores, iluminación y efectos especiales. La temática contemporánea nacional consiste en una extensa variedad de gamas y géneros, a veces influenciadas por la globalización y otras sólo como consecuencia de los sucesos políticos, aunque finalmente, el cine refleja el estado de la sociedad que lo fabrica.

El género se refiere al método de dividir a las películas en grupos. Típicamente estos géneros están formados por películas que comparten ciertas similitudes, ciertos tópicos, tanto en lo narrativo como en la puesta en escena.

El cine documental es el que basa su trabajo en imágenes tomadas de la realidad. En la década de los sesenta hay un incipiente esplendor del cine de no ficción; en los setenta existe un ligero incremento debido a la aparición de dos géneros: documental antropológico y documental de rock. En los ochenta el panorama es desolador.

A mitad de la década de los noventa hay un resurgimiento del documental; para el nuevo siglo la exhibición de dos documentales sobre rock mexicano rescata una tradición externa de manera diferente: por un lado *Alex Lora, esclavo del rocanrol*, pretende que la semblanza sobre un músico tendría gran público; por otra parte, la cinta *No tuvo tiempo. La hurbanistoria de Rockdrigo* trata de recuperar la tradición musical y los circuitos culturales.

El rock entra al cine en México desde su gestación, como un ritmo más que se incorpora a la sensación del mambo o el chachachá. Cuando el rock se convierte en expresión de los adolescentes, se producen películas moralistas o comedias. En los setenta se intenta resaltar el espíritu rockero con películas que tiene música de grupos rockeros de la época.

Durante los ochenta, el cine cien por ciento independiente tiene como eje central grupos de rock mexicano. En los noventa una cinta significa la entrada del rock al cine mexicano con dignidad. Para el nuevo siglo, el rock sigue siendo tema menor en la filmografía nacional; sin embargo, cada vez es más constante su presencia en las bandas sonoras. Pero hace falta una película mexicana que fusione un argumento inteligente con una participación poderosa y orgánica del rock nacional.

Por otra parte, la comunicación no se refiere únicamente a la transmisión de un mensaje, incluye todos los procesos a través de los cuales la gente entra en relación y se influye mutuamente en diferentes situaciones y contextos. La sociedad depende de la comunicación de masas, que se dirige a un público vasto, diverso y diseminado en el mundo.

La investigación en comunicación trata sobre todas las formas en donde se efectúa el intercambio de ideas y en cuales se comparten. Es así que se trata de comunicación de masas e interpersonal, de la palabra hablada, la señal, el gesto, la imagen, la exhibición e impresión de los signos y símbolos por medio de los cuales los humanos intentan transmitir significado y valor a los demás.

El proceso de comunicación, en su forma más simple, consiste en transmisor, mensaje y receptor. Los signos que forman el mensaje pueden tener solamente el significado que la experiencia del individuo le permita leer en ellos. La comunicación de masas refuerza las tendencias que ya posee el auditorio: sus efectos sociales dependen principalmente de cómo la sociedad en general (en particular, instituciones como la familia, escuela o iglesia) den carácter típico a los miembros del público a quienes sirve la comunicación de masas.

El proceso de la comunicación consiste en la transmisión de significados por medio de signos, pues éste tiene la misma concepción para las personas que participan en él. La función del signo consiste en comunicar a los individuos o informar a alguien sobre algo. De las tres principales teorías sociales en boga, el funcionalismo, el estructuralismo y el marxismo, el estructuralismo hace énfasis en la estructura de los sistemas a expensas de su composición y de su entorno. El análisis estructural se aplica a todas las producciones significantes importantes, del mito al inconsciente pasando por producciones más limitadas y más definidas históricamente, como pueden ser a otros medios de comunicación, a la teoría y análisis del film, a las obras artísticas y literarias.

Una imagen puede ser fuerte y significativa que provoque alguna emoción, transmita una idea o haga claro un mensaje. La imagen habla por sí sola y esto depende del tipo de composición que tiene.

Christian Metz define que la noción de código permite examinar en un film concreto, tanto el papel de los fenómenos generales comunes a la mayor parte de los films, como los fenómenos cinematográficos más localizados y determinaciones culturales externas al final y fundamentalmente variables. Propone, en un artículo que lleva el nombre de *Gran sintagmática*, que se habla del lenguaje del cine y no de la lengua cinematográfica, porque el cine se expresa en un lenguaje, no en una lengua.

El presente trabajo desarrolló el Análisis sintagmático de la película *Alex Lora, esclavo del rocanrol*, para identificar las escenas que caracterizan al cantante del grupo seleccionado. Así como conocer los elementos simbólicos de la película, y saber el mensaje de la cinta y del grupo. Se partió de la hipótesis que Alex Lora es un ejemplo de paradigma del roquero mexicano; que es irreverente; solidario con las clases más desprotegidas; fomenta el nacionalismo mexicano; su guitarra en forma de falo es un símbolo de poder. Para responder a esas hipótesis, se encontró que el documental representa un negocio redondo para la esposa del vocalista del grupo, quien es la representante, pero al mismo tiempo complace a toda una legión de admiradores, que vitorean todo lo que hace el líder de El Tri; lo más atrayente es la comunicación que se entabla entre el músico y sus seguidores que son auténticamente sus esclavos.

Conclusiones

El documental consta de 95 escenas, se escogieron las más representativas de los seis tipos sintagmáticos propuestos por Metz. El tipo sintagmático denominado La escena, que es la unidad que todavía se siente como concreta y análoga a las que ofrece el teatro o la vida (un lugar, un momento, una pequeña acción particular y concentrada); se lleva a cabo durante la prueba de sonido en un escenario, se identifican los significantes, que son el vocalista del grupo El Tri y su esposa. Los significantes mantienen un diálogo y de ahí parte la película.

El sintagma alternante es la unidad de la narración que mantiene líneas juntas diferentes de la acción; se lleva a cabo en un concierto, en donde se alterna el escenario con el auditorio, además de que son eventos diferentes.

El sintagma frecuentativo agrupa virtualmente un número indefinido de acciones particulares que sería imposible abarcar con la mirada; se realiza entre la calle y un concierto, niños que deambulan por las calles de la ciudad y trabajan para mantenerse e infantes durante un concierto que reflejan en el rostro tristeza, desconcierto.

El plano autónomo comprende tanto los planos aislados en forma de inserto como planos secuencia que pueden durar varios minutos; se lleva a cabo durante la comida en la cocina de los significantes y se aprecia con detalle los alimentos que ingieren.

El sintagma denominado la secuencia se desarrolla en varios lugares y salta los momentos inútiles; se lleva a cabo en un viaje por Perú, se observa la llegada, una entrevista, convivencia con peruanos, concierto y visita a las ruinas de Machu Pichu.

Un símbolo identificado es la guitarra en forma de falo, que siempre el significante toca en sus conciertos, aparte de que dicho símbolo otorga poder, virilidad, es una forma de manifestar lo irreverente que es el significante, ya que ningún otro artista nacional utiliza un instrumento con esas características, mucho menos simula masturbaciones en el escenario; es de las pocas manifestaciones de rebeldía que le quedan porque su música ya no es lo que era cuando inició.

Los significantes tienen características similares, tratan de ser como dos gotas de agua, pero no son iguales, quien tiene la última palabra es ella, él sólo se encarga de tocar y cantar, todo lo demás se lo deja a ella; típica familia matriarcal.

Otro símbolo identificado es la playera tricolor, donde el verde es esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes, según nuestra bandera, es un símbolo nacionalista; además, por ser como las utilizadas por equipos de fútbol, es para identificarse con el resto del mundo y decir que México es el mejor al igual que su grupo, aunque dista mucho en ambos casos. La similitud entre el rock y fútbol es que el significante pregona que el rocanrol es un deporte y debería practicarse; también sirve para que lo consideren como igual a quienes no gustan de su música; demuestra que es una persona común y corriente.

Comida mexicana: chicharrón en salsa verde, acompañada con nopalitos fomenta más el nacionalismo, pues nada mejor que un excelente antojito mexicano para decir comemos lo mismo: tú, donde puedas, yo, en mi casa. Los significantes viven cómodamente y fomentan la convivencia familiar, aunque les falta un miembro..

Conclusiones

La letra de la canción Epidemia, es un canto de reclamo, denuncia, ante tantas arbitrariedades cometidas por políticos y quienes ostentan poder; la canción Niño sin amor tiene una letra que expresa dolor ante la actitud pasiva de las autoridades con los niños de la calle.

Utilizar niños en condición de abandono es deprimente, más cuando tienen que trabajar para sobrevivir sin apoyo de adultos, el significante los utiliza para causar lástima y decir estoy con ustedes, los entiendo; sin embargo, no ofrece alternativas para acabar con ese problema, es preferible que existan sino sobre que cantarían.

Los jóvenes de tez morena, desaliñados, que visten playeras estampadas con la imagen de la virgen de Guadalupe, de Alex Lora, de El Tri o algún otro grupo de rock, que utilizan chamarras de mezclilla rotas, o de piel muy gastadas son marginados del beneficio del crecimiento, que tienen carencias materiales y de desarrollo personal, son condenados por parte de la autoridad y la sociedad sólo por andar vestidos y peinados de la manera que les dé la gana, en contraposición a la manera como la familia, la televisión y la sociedad lo dictan.

La imagen de la virgen de Guadalupe estampada en la playera del significante es en alusión a su fervor religioso, eso y santiguarse, que nada tiene que ver con un movimiento contracultural como es el rock, es otra forma de mantenerse en el gusto de los jóvenes mexicanos, pues la virgen es el refugio de los desamparados, el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo de los oprimidos, de los marginados del sistema, de esa manera se identifica con todos ellos. Es otra forma de suplir su limitación musical.

El Sagrado Corazón de Jesús estampado en la playera del significante es contradictorio en un rockero no porque haga música satánica sino porque se manifiesta crítico, pero impotente ante las prácticas dominantes en la sociedad. Una vez más suple su falta de creatividad con fervor religioso.

A lo largo del documental se utilizan gestos básicamente groseros, que atentan contra la moral y las buenas costumbres: simular un falo con la mano, pintar huevos; así como lenguaje soez: me vale verga, jijos de la chingada, jijos de su puta madre, chinguen a su madre. Y que el significante incita a repetir hasta la saciedad, signo de rebeldía que suple su falta de creatividad musical.

El símbolo de la V hecha con la mano es de Amor y Paz, que nada tiene que ver con la época en que se empezó a utilizar, queda como simple moda; hacer la mano cornuda significa *rock on* o *que viva el rock*; ambos son utilizados para crear vínculos que unen, para empatizar: estoy en la misma frecuencia que tú.

Aparición de niños no en condición de calle sino como espectadores del concierto, para que se crea que la música de El Tri es apto para toda la familia. Aunque el concierto está repleto de palabras altisonantes y de señales obscenas, algunos adultos acuden con sus niños, pues es su entorno, su gente, su música; es el ámbito en que crecerán sus vástagos.

Personas ataviadas con trajes típicos fuera de territorio nacional es un refuerzo de que los significantes están con las clases más desprotegidas y que sus canciones también

Conclusiones

se cantan en otro idioma; pregonan al mundo los rockeros somos solidarios, nos preocupa lo que ocurre en el orbe. Aunque nada aporten, su música es la misma de hace cuarenta años y su actitud se estancó en la de un adolescente.

Los significantes aparecen casi siempre en planos medio; para no olvidar los rostros, que se queden grabados en el subconsciente; y reafirmar que son personas comunes y corrientes, que hacen lo mismo que uno: comen, andan por la calle sin seguridad, sacan a pasear al perro, toman cerveza y tequila, son guadalupanos, les gusta el fútbol y se dicen orgullosamente mexicanos.

El documental Alex Lora, esclavo del rocanrol, es un concierto más de El Tri; el significativo no es un ejemplo de paradigma del roquero mexicano, sólo queda la melena y las malas palabras, que de tanto repetirlas aburren; es irreverente, pero nada más en los conciertos, en las entrevistas se autocensura con algunos medios; es solidario con las clases más desprotegidas, pues ahí encontró cobijo con su música; no fomenta el nacionalismo mexicano, pues utilizar los colores patrios, casacas de fútbol, a la guadalupana, tomar mezcal, gritar ¡Viva México cabrones!, en conciertos y entrevistas, no significa ser mexicano, eso se demuestra a diario; su guitarra en forma de falo es un símbolo de poder, con el cual grita dentro y fuera del país que no será un rockero, pero si el gran pene de México.

Fuentes de consulta

Si ya estas cansado de IR a LA escuela,
y tienes problemas POR no tener CARTILLA,
olvidate de todo POR un momento,
y que viva EL ROCK&R&L.

Si tienes ganas de VOLVERTE GUERRILLERO
PORQUE EL sindicato se queda con tu dinero,
olvidate de todo POR un momento,
y que viva EL ROCK&R&L.

(Que viva EL ROCK&R&L)

BIBLIOGRAFÍA

- Abbagnano N. *Diccionario de filosofía*. Fondo de Cultura Económica: México; 1983.
- Álvarez GR. *La estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del Movimiento estudiantil del 68*. Grijalbo: México; 1998. p. 308.
- Anaya H. *Los parricidas del 68*. Plaza y Valdés: México; 1998. p. 492.
- Aumont J, Marie M. *Análisis del film*. 3ª Ed. Paidós: España; 1990. p. 95-165.
- Beristáin H. *Diccionario de retórica y poética*. 3ª Ed. Porrúa: México; 1992.
- Bunge M. *Diccionario de filosofía*. Siglo XXI editores: México; 2001.
- Carreño GJ. *Manual de cine de super 8*. Fimoteca de la UNAM: México; 1981. p. 36-39.
- Castelazo A. *Lora. Vida y rocanrol... en sus propias palabras*. Castelazo y asociados: México; 1993. p. 195.
- Castelazo A. *El libro de oro*. Grupo Super Show: México; 1986. p. 45.
- Chandler D. *Semiótica para principiantes*. 3ª Ed. Ediciones Abra-Yala. Ecuador; 2001. p. 57-74.
- Condés LE. *Año de rebelión y de esperanzas*. En: Aréchiga RR, Condés LE, Meléndez J, Ortega JJ, Poo HJ. *Asalto al cielo: Lo que no se ha dicho del 68*. Océano: México; 1998. p. 21-41.
- Coupland D. *Generación X*. Ediciones B: España; 1993. p. 256.
- De Saussure F. *Curso de lingüística general*. 17ª Ed. Losada: Argentina; 1978. p. 29-260.
- Del Río GE. *El mito Guadalupano*. Grijalbo: México; 2000. p. 74.
- Ferrater MJ. *Diccionario de filosofía*. 4ª Ed. Alianza: España; 1982.
- García SP. *Los hoyos funkis*. En: Chimal C. *Crines, otras lecturas de rock*. Era: México; 1994. p. 69-76.
- Hickethier A. *El cubo de los colores*. Noriega Limusa: México; 1991. p. 5-23.
- José Agustín. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Grijalbo: México; 1996. p. 31-41.

José Agustín. *Tragicomedia mexicana 2. La vida en México de 1970 a 1988*. Planeta: México; 1992. p 293.

José Agustín. *Tragicomedia mexicana 3. La vida en México de 1982 a 1994*. Planeta: México; 1998. p. 358.

Krauze E. *La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996)*. Tusquets editores: México; 1997. p. 307-457.

Leñero V. *Los periodistas*. 1ª reim. Joaquín Mortiz: México; 1992. p. 365.

López de Zuazo AA. *Diccionario del periodismo*. Pirámide: España; 1990.

Martin M. *El lenguaje del cine*. Gedisa: Barcelona; 1992. p. 36-62.

Metz C. *La gran sintagmática del film narrativo*. En: Barthes R, Greimas AJ, Eco H, Gritti J, Morin V, Metz C, Genette G, Todorov T, Bremond C. *Análisis estructural del relato*. 8ª Ed. La red de Jonás: México; 1991. p 153-158.

Metz C. *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)*. Paidós: España; 2000. p. 31-167.

Moreno EH, Amador BC. *UNAM, la huelga del fin del mundo*. Planeta: México; 1999. p. 45-62.

Muñoz SR, Fuentes MJ. *Historia ilustrada de México. Desde los orígenes hasta Ernesto Zedillo*. Océano: México; 1998. p. 433-620.

Ortega JJ. *Un tigre con colmillos*. En: Aréchiga RR, Condés LE, Meléndez J, Ortega JJ, Poo HJ. *Asalto al cielo: Lo que no se ha dicho del 68*. Océano: México; 1998. p. 11-19.

Paoli A. *Comunicación e información. Perspectivas teóricas*. 11ª reim. Trillas: México; 2000. p. 33-46.

Poniatowska E. *¡Ay vida, no me mereces!* 10ª reim. Joaquín Mortiz: México; 1993. p. 197-206.

Posada VP. *Apreciación de cine*. 2ª Ed. Alhambra: México; 1990. p. 47-63.

Romanguera RJ. *El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros estilos y materiales*. 2ª ed. Ediciones de la Torre: España; 1999. p. 19-25.

Urteaga CM. *Por los territorios del rock. Identidades juveniles y rock mexicano*. Causa joven - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: México; 1998. p. 67-147.

Valtierra J. *El rol del rocanrol en Guadalajara*. En: García MA, Escobar A, Escobar F, Saras A, Valtierra J, Triana J, Sevilla A, Delgado MC, Rivera AM, Hurtado SM. *Música y danzas urbanas*. Secretaría de Cultura. Gobierno del Estado de Jalisco: México; 2005. p. 79-149.

Zecchetto V. *La danza de los signos: nociones de semiótica general*. 1ª reimp. La Crujía ediciones: Argentina; 2006. p. 15-147.

Zecchetto V. *Seis semiólogos en busca del lector: Saussure, Peirce, Barthes, Greimas, Eco, Verón*. 4ª reim. La Crujía ediciones: Argentina; 2008. p. 15-144.

Hemerografía

- Aguilar GJ. *A 25 años de su muerte, Crónica evoca a Parménides García Saldaña, notable escritor, cronista y crítico de rock, a quien «se lo tragara la locura»*. La Crónica. 22 de septiembre de 2007.
- Álvarez MG. *Tras la huella del 71*. El laberinto urbano 1997; (9): 24-29.
- Arana F. *El rock en los años de la revuelta*. Laberinto 1997; (89): 30-31.
- Ayanegui A. *Álex Lora, esclavo del rocanrol*. Rolling Stone 2003; (6): 48.
- Berumen E. *2 de julio de 2006. Antes, durante y después*. Berumen 2006: 1-16.
- Brennan J. *Los esclavos de Alex Lora*. La Jornada. 26 de abril de 2003.
- Calderón RL. *Alex Lora: un Tri, inédito*. Excélsior. 24 de julio de 2008.
- Calvillo A. *El inicio de los conciertos masivos*. Generación 1997; (16): 32-33.
- Cano J. *Mis canciones se abren paso boca a boca: Lora*. El Financiero. 16 de abril de 2003.
- Cano AA. *Cronología del movimiento*. Versus 2000; (2-3): 135-148.
- Cárdenas OA. *El cine mexicano y su batalla por la supervivencia*. El Universal. 25 de febrero de 2007.
- Casillas M. *Nuevo cine mexicano... ¿y...? Etcétera* 2007; (75): 31-36.
- Castillo A. *Alex Lora siempre ha sido "hippie"*. El Universal. 16 de abril de 2003.
- Castro RS. *El roc, de contestatario a mediatizador*. Comunidad Zaragoza 2001; (1): 11.
- Chava Rock. *El Tri terminó contrato con Warner music después de 20 años y 18 álbumes*. La Jornada. 30 de agosto de 2004.
- Corona QM, Guzmán PS. *El cine mexicano. Transiciones destacadas en la temática de la cinematografía mexicana con base en el contexto histórico social*. Revista Comunicología@: indicios y conjeturas 2007; (8).
- Cruz BA. *El Tri no hace rolas a lo pendejo: Alex Lora*. La Jornada. 11 de noviembre de 2005.
- Cruz BA. *El Tri festejó con la raza en una tocada de cinco horas*. La Jornada. 14 de octubre de 2008.
- Cruz BA. *Festeja cuatro décadas de andar en el rocanrol con un álbum de tres discos*. La Jornada. 17 de febrero de 2009.
- De Cecco A. *Alex Lora, a la literatura*. El Sol de México. 8 de abril de 2003.
- El Universal. *Caos en el Distrito Federal*. El Universal. 1 de agosto de 2006.
- Estrada A. *¿Quién fue María Sabina? Semblanza de la sabia de los hongos*. Viceversa 1998; (63): 6-16.
- Fernández NJ. *El rock en México. Historia de reflexión*. Banda rockera 1990; (83): 8-9.
- Fernández VM. *Agonía y resurrección del cine mexicano*. Estudios cinematográficos 2002; (22): 76-79.

- Figueroa F. *Alex Lora superstar*. Milenio. 19 de abril de 2003.
- Franco RS. *Ya tiene Alex Lora película*. El Universal. 6 de febrero de 2003.
- Gaceta CUC. *Alex Lora, Esclavo del rock and roll en el CUC*. Gaceta CUC 2003. (19): 5
- García AV. *Que viva el rock and roll*. Época 2003; (612): 62-67.
- García BC. *“Hacemos cine sin flagelarnos, el problema es la exhibición”*. El Financiero. 2 de septiembre de 2003.
- García BC. *Fox prometió 50 cintas al año, pero ahora vende el cine nacional*. El Financiero. 18 de noviembre de 2003.
- García G, Coria J. *Nuevo cine mexicano*. Clío 1997: 70-81.
- García MA, Romero TA. *De rock 101 a la Sabrosita. El extraño itinerario radiofónico del 100.9 de FM*. La Mosca 1999-2000; (36): 10-12.
- García MH. *Treinta años con Alejandro Lora*. La mosca 1999; (27): 20-25.
- García O. *Rock, una búsqueda para aferrados*. Topodrilo 1997; (44): 56-59.
- Garza IR. *Rock en el cine*. La Jornada Semanal 2005; (545): 11.
- Gómez F. *El Tri lanzará su marca de tequila*. Récord. 9 de agosto de 2009.
- Hernández FJ. *El cambio de horario*. La Jornada. 1 de abril de 1996.
- Hernández J. *Lora festeja 40 años de El Tri con tequila*. El Occidental. 13 de agosto de 2009.
- Hernández R. *La película ofrece música y «mentadas» del cantante*. El Herald de México. 21 de abril de 2003.
- Huerta C. *Alex Lora es «esclavo» de su banda*. Reforma. 13 de abril de 2003.
- Irizar G. *Parten zapatistas a la Capital*. Reforma. 9 de septiembre de 1997.
- La Crónica. *Alex Lora, esclavo del rocanrol*. La Crónica. 16 de abril de 2003.
- Leyva J. *Alex Lora, canonizado*. La Crónica. 11 de abril de 2003.
- Licon S. *Ganan productores de cine mexicano nuevo incentivo fiscal*. La Crónica. 19 de diciembre de 2005.
- Lora A. *Vida y obra*. Reforma. 2-4 de marzo de 2004.
- Mendoza A. *Develarán estatua de Lora en Guadalajara*. El Universal. 7 de abril de 2000.
- Mendoza C. *El documental, ese limosnero críticón*. Estudios cinematográficos 2003-2004; (24): 45-57.
- Merlos A, Gómez R. *Presidente Calderón: Protesta como presidente en el Congreso*. El Universal. 1 de diciembre de 2006.
- Molina RT. *Rock domesticado en el corazón del Comité Ejecutivo Nacional panista*. La Jornada. 25 de octubre de 2007.
- Núñez M. *Lora, 32 años en el rol*. Lengua 2000; (6): 19-24.

Olivares J. *Alex Lora, esclavo del rocanrol, un grafiti en movimiento: Luis Kelly*. La Jornada. 16 de abril de 2003.

Ortega CA. *Rock alrededor del reloj*. Casa del Tiempo 1997; (63): 68-70.

Páez A. *En la sede del PAN el irreverente Tri de Alex Lora canta contra la fortuna de Vicente Fox y Marta Sahagún y ataca la política fiscal*. La Crónica. 24 de octubre de 2007.

Peláez R. *El documental y su público en México*. Estudios cinematográficos 2003-2004; (24): 39-41.

Pérez A, Solís A. *Somos músicos no comerciantes*. Generación 1997; (16): 22-23.

Pérez J. *Ofrece su «reality show familiar»*. Reforma. 18 de abril de 2003.

Pérez LB. *Platillo exclusivo*. Info 7 2008; (16): 3-5.

Ponce R. *El Tri de Lora, 40 años después*. Proceso 2008. (1667): 68-70.

Reforma. *Invade Alex Lora el cine con «rocanrol»*. Reforma. 16 de abril de 2003.

Reyes J. *El director Luis Kelly defiende su película con Alex Lora y El Tri*. El Heraldo de México. 23 de abril de 2003.

Rivera J. *El blues, la pauta del rock*. Fun 1998; (17): 22.

Rodríguez E. *El 6 de julio se votó por otro México*. Mira 1997; (376): 6-8.

Rubio A. *Mex/rock ¿Nonato o treintón?* Rock you 1994; (4): 19-24.

Rueda M. *Alejandro Lora y El Tri*. Códice rock 1998; (21): 2.

Salcedo B. *Alex Lora, 30 años de malora*. Switch 1998; (25): 32-35.

Salcedo VB. *El tributo a la resistencia*. Rolling Stone 2003; (6): 40-47.

Sánchez GJ. *Cien años del cine cien*. Mira 1996; (332): 46-49.

Santana M. *Del Three con amor. Saca 40 rolas*. Milenio. 17 de diciembre de 2008.

Tello DC. *Gustavo Díaz Ordaz*. Viceversa 1998; (65): 18.

Ulloa J. *Álex Lora, esclavo del rock & roll*. Gaceta Universitaria 2003; (290): 26.

Tejeda J. *50 años de rock mexicano*. Nuestro Rock 2007; (100): 2-18.

Torre W, López M, Núñez E, Jiménez G, Millán D. *No falles, piden a Fox*. Reforma. 3 de julio de 2000.

Torres M. *Un digno festejo al Tri*. Milenio. 20 de abril de 2003.

Tovar L. *El esclavo de sí mismo*. La Jornada Semanal 2003; (425): 13.

Uzcategui R. *Un vistazo general al rock mexicano*. Banda rockera 1994; (11): 10-11.

Valdés A. *Alex Lora, esclavo del rock*. Unomasuno. 13 de abril de 2003.

Videografía

García S. *Una larga experiencia*. Independiente: México; 1982. Three souls in my mind.

Gracia S. *Un toke de roc*. Cine rupestre: México, 1988. Nancy Cravioto, Lupita Miranda, Sibila de Ville, Gabriela Antinea y Edna Aguilar.

Kelly L. *Alex Lora: esclavo del rocanrol*. Columbia pictures: México; 2003. Alejandro Lora, Chela Lora, La banda.

Leduc P. *¿Cómo ves?* CREA y ZAFRA: México; 1985. Cecilia Toussaint, Roberto Sosa, Blanca Guerra, Rockdrigo González, El Tri.

Velazco A. *La banda de los panchitos*. Oxxo Compañía: México; 1986. Oscar Velásquez, Mario de Jesús Villers, Oscar Medina, El Tri.

Páginas electrónicas

Asamblea Legislativa del DF. *Medallas al Mérito en Ejecución Musical y en la Interpretación Artística*. Available. From: <http://www.asambleadf.gob.mx/sp/pdf/020904030502.pdf>

INEGI. *XII Censo general de población y vivienda 2000*. Available. From: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/comunicados/default.aspx?c=16951&s=est>

Lozada E. *La generación E*. Available. From: <http://mx.globedia.com/generacion-e>

Martínez PM. *Después de Avándaro: el hoyo negro del rock mexicano*. Available. From: <http://www.maph49.galeon.com/avandaro/avandaroa.html>

Maza M. *Un nuevo siglo de cine mexicano*. Available. From: <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/pelicula11.html>

Moreno MV. *Psicología del color y la forma*. Available. From: <http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/psicologia.pdf>

