

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

**La escena musical independiente y su influencia
en la construcción de identidades juveniles**

TRABAJO RECEPCIONAL

QUE PARA OBTENER POR EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

PRESENTA:

LAURA GABRIELA MARES TREJO

DIRECTORA

Dra. Janik Amarela Varela Huerta

Ciudad de México, agosto de 2018.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Agradecimientos

El camino del estudiante siempre resulta ser difícil, lleno de baches, retos, obstáculos, buenas y malas experiencias; el andar se encuentra lleno de grandes experiencias que construyen a la persona lo que es en su actualidad.

Esta investigación es el resultado de años de trabajo, de aprendizajes en mi alma mater, la UACM. La universidad que me permitió realizarme entre los salones de clases, los pasillos, y cada lugar de esta. Esa misma escuela que me dio la oportunidad de conocer personas que me llevo en cada una de las experiencias que tengo en la memoria, a mis amigos que conservo hasta la fecha, a los que se perdieron en el tiempo, los personajes que fueron clave en mi crecimiento. A ti, te llevó conmigo siempre.

La familia, una extensión de esta que vive en mi y es parte de lo que soy, esa que fue creciendo y que ahora dejamos de ser tres para ser cuatro; a mis padres por la tolerancia, el tiempo, las ganas, los regaños, los aprendizajes, las risas. Todo lo que me han dado sin pedir nada a cambio y que valoro en demasía. Disculpen si en algún momento les he fallado.

A ti, mi hermoso perrito que, aunque no hables ni leas, quiero decir que tú eres alguien muy especial en mi vida, que llegaste para cambiarla y te amo por todo lo que me das y las enseñanzas que cada día nos regalas. Que siempre estuviste a mis pies en cada día realizando esta tesis, esto es para ti Kylo.

Nuevos tiempos, viejos amigos y los que a lo largo del camino voy conociendo y me permiten llamarlos así. Gracias por continuar aquí conmigo, los llevo presente y agradezco sus buenas vibras para este día importante para mí. No menciono nombres porque quizás se me olviden algunos, pero cada uno de ellos sabe cuánto los quiero. Agradezco también a las bandas que me apoyaron en cada entrevista con sus anécdotas: Aurum, Allison, Say Ocean, Delux, Chingadazo de Kung Fu, De Nalgas, Elis Paprika, Aldo Camalle, Skeleton Crew.

Lo importante es lo que te hace feliz, ser fiel a lo que eres y creer en ti.

ÍNDICE

Capítulo 1: El Comienzo.....	3
1.1. Artesanía Metodológica de este trabajo de investigación.....	11
1.2. Metodología.....	12
Capítulo 2: Cuestión de honor...sus huellas, mis pasos.....	20
2.1 De los Black Jeans a Allison, historia del rock mexicano.....	24
2.2 El rock en español, las escenas del rock más allá del Usumacinta	38
2.3 Culturas juveniles y la cultura.....	42
Capítulo 3: La vehemencia de la música y su consumo.....	46
Capítulo 4: Una vez sabiendo la historia, no querrás volver atrás.....	65
4.1 Para que las cosas funcionen, hay que cavarle tu mismo al entierro.....	69
4.2 No estaba en duda que podíamos lograrlo, la cuestión era cuanto nos tardamos.....	78
4.3 Mientras el rock pague el rock, pues vamos a seguir haciendo rock, la neta.....	88
4.4 Gracias por portar nuestro escudo, lo muestras a todo el mundo con orgullo.....	93
4.5 Del tingo al tango y córrele para estar hasta adelante.....	102
4.6 ¿La inexistente escena o la escena vive?.....	107
Capítulo 5: Pare de sufrir, aquí llegan los hallazgos.....	115
Bibliografía.....	129
Anexos.....	136

El comienzo...

Capítulo 1

Elaborar un proyecto de titulación suele ser complejo, tardado y un tanto complicado. En mi caso, resultó ser diferente. En cuestión de la elección del tema para mi objeto de estudio, pasé por diferentes temas; el que había elegido primera opción era sobre los mensajes subliminales en la publicidad. Al ser este un tema extenso no tenía idea de cómo delimitarlo; lo único que tenía claro era que la base fundamental de la investigación tenía que ser el psicoanálisis. Al exponérselo a la profesora de la materia de publicidad, me dijo que iba a ser un trabajo complejo por el tema que quería, que lo mejor que me sugería era que se abordara el tópico desde otra perspectiva. Esto me entristeció un poco, pues el psicoanálisis lo abordé en mis clases y me atrapó tanto que quería retomarlo en mi trabajo de tesis de licenciatura. Al escuchar esa sugerencia, opté por buscar otro tema para investigar y no resultó difícil dar con él.

Además de estudiar la carrera de Comunicación y Cultura en la UACM, soy fotógrafa. Me especializo en la fotografía de conciertos y esto resultó ser la excusa perfecta para trabajar en el tema que al final elegí. Sin embargo, al igual que la cuestión anterior, necesitaba delimitar mi trabajo de tesis y eso sí que resultó ser más complejo de lo que esperaba. El tema base era el consumo de rock independiente entre los jóvenes de la Ciudad de México; era bastante amplio y no se identificaba a simple vista qué era lo que quería conocer; por lo que hubo una serie de transformaciones que me hicieron cambiar varias veces de perspectiva hasta que quedó lo que le da nombre a mi trabajo recepcional de tesis: *La escena musical independiente y su influencia en la construcción de identidades juveniles*.

Después de la revisión que hicieron los lectores de mi trabajo, me sugirieron cambiar el término de *juventud* por *culturas juveniles*; debido a que el primero ya no se utiliza en los estudios que refieren a los jóvenes.

El tema de la industria musical independiente sé que ya se ha abordado infinidad de veces. Colegas, músicos, medios de comunicación, entre otros, se han

encargado de mostrar todo lo que conlleva la escena musical independiente, siendo esta, estandarte de diversos géneros musicales

Me atrajo la idea de realizar mi tesis de la escena musical independiente del punk/rock en la Ciudad de México porque últimamente es un término que se ha dado a conocer a gran escala. En estos últimos años, una porción de los jóvenes se ha interesado en esta alternativa autogestiva musical en donde el poder de convocatoria del punk/rock es muy alto, pues los jóvenes apuestan por este género, que además de ser una influencia musical, lo es también en la toma de decisiones, como, por ejemplo, el crear una banda de rock con influencias de bandas de la escena del gusto colectivo. Además, esta manera de ver y vivir el movimiento independiente, con base a las experiencias que he vivido inmersa en el punk/rock, me han permitido darme cuenta de las continuidades y cambios que la industria musical del rock independiente está viviendo.

Este trabajo iba a seguir la misma línea del psicoanálisis que me había planteado desde la búsqueda de tema en general; pero al exponérselo a mi directora de tesis, me comentó que sí lo abordaba desde esta perspectiva, las preguntas de investigación debían replantearse para poder resolver el proceso de investigación con éxito. De ahí que decidí prescindir de usarlo como principal enfoque de investigación. Estoy segura de que en algún momento de mi carrera profesional abordaré la temática del psicoanálisis relacionándolo con la música o la identidad.

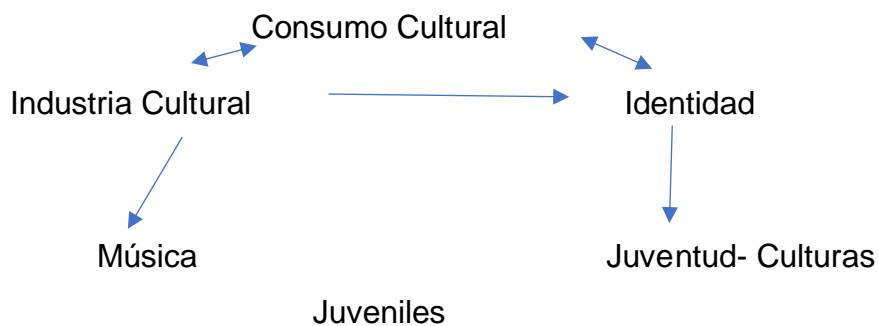
Una vez teniendo el tema que iba a abordar en la tesis, el siguiente paso iba a ser cómo delimitarlo, pues hablar de la escena del rock independiente en México resulta ser un tema amplio; así, lo delimité al punk rock, que es una rama del rock y que en estos días va cobrando auge de nueva cuenta, pues en el año 2000 este subgénero fue muy famoso, pero gradualmente se fue apagando hasta hoy que cobra nueva vida.

El arte de la música independiente, en específico el punk/rock tuvo una gran presencia en el 2000 debido a la aparición de una red social dedicada a la música llamada MySpace, en donde las interacciones se sentían más precarias debido a que no todas las agrupaciones participaban en ella. Además de que,

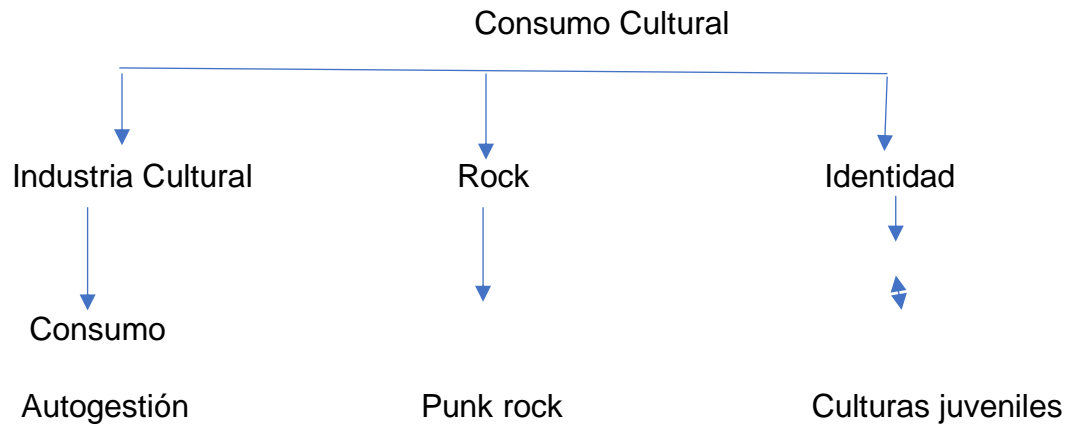
en la realidad, los circuitos de bandas se movían en grupos de músicos para buscar espacios dedicados a la música o bien, encontrar una casa en donde se pudiera compartir a los escuchas su arte. Sin embargo, después de ese año la escena independiente tuvo un ‘descanso’, pues se dejaron de escuchar agrupaciones o dejaron de existir los lugares donde se frecuentaban estas manifestaciones artísticas; mas no desapareció en su totalidad.

Dentro de mis entrevistados, se encuentran agrupaciones como Delux, Allison y Aurum que dentro de sus años de carrera eligieron durante un tiempo formar parte de las disqueras neoliberales o comerciales. Sin embargo, por las situaciones que vivieron y la forma en la que esta industria se maneja, optaron por regresar a la forma autogestiva de manejarse propiamente. Utilizando como herramienta principal el Internet, elemento que promueve de forma progresiva la industria del entretenimiento, como lo es la música.

La verdad es que cuando elegí el tema final a estudiar, me abrumé respecto a los conceptos que quería utilizar ya que eran muchos los que tenía en mente. Finalmente, para determinar los que al final serían los indispensables, realicé un mapa de conceptos con los más importantes:

Este fue el primer bosquejo de los conceptos que pensé en utilizar para comenzar a atar cabos entre mi tema y los conceptos teóricos. Sin embargo, en las asesorías con mi directora, se agregaron otros conceptos para complementar los anteriores:

Una vez que tuve aterrizados los conceptos, comencé a buscar libros y autores que me ayudaran a sustentar la tesis. En primera instancia busqué en bibliografías que tenía de mis materias de la carrera, después comencé a buscar en Internet posibles lecturas que me ayudaran a argumentar más.

Ya que planteé el tema y conceptos, me senté a analizar qué era lo que quería investigar sobre la escena de punk/rock independiente en la Ciudad de México, esto pasó por muchos cambios, pues se fue transformando a partir de las asesorías con mi directora. La principal línea de trabajo era la identidad cultural y la forma en que los jóvenes consumidores se construyen a partir del género y la interacción en un mismo espacio. Esto me llamaba la atención desde que inicié en el ámbito de la escena local independiente, me encuentro inmersa desde 2008, y siempre me cuestionaba sobre la forma en la que muchos elementos convergen en un solo espacio y se identifican con la música. Hasta la fecha me he impresionado de que periódicamente la industria musical ha cambiado y varios secretos se han revelado, esto debido a los cambios en la forma de trabajo y otras situaciones.

Cuando tuve ya el material teórico sobre la mesa, me dediqué de lleno a recabar la información respecto al tema en concreto, la escena independiente. Sin embargo, lo primero que cuestioné era el por qué se denominaba escena y no movimiento, género, corriente o cualquier otro concepto. Por lo que eso fue lo primero que comencé a indagar en la búsqueda de fuentes en el ámbito musical.

Con eso, comencé a hacer mi trabajo de gabinete, es decir, a redactar la investigación con base a la información encontrada, y además utilizando las herramientas audiovisuales que rescaté y que los mismos músicos me proporcionaron. Conforme a mi experiencia en el circuito independiente, más las lecturas que realicé; comencé a redactar mi guía de preguntas para las entrevistas que necesitaría hacer. Pues la investigación la pensé con la metodología cualitativa, y utilizando como técnica la entrevista y la observación participante, principalmente. A la par de esto, estuve agendando fechas para una serie de entrevistas que obtuve de músicos y agrupaciones de la escena del punk/rock independiente; las bandas que entrevisté fueron Say Ocean, Aurum y Delux. Estas agrupaciones dimensionan la industria de formas distintas, razón por la cual las elegí para conocer sus posturas. Además, son de estados de la República diferentes, -dos son de Guadalajara y una de Tijuana-, tienen percepciones distintas debido a sus años de experiencia en la industria musical mexicana. Además, dos de ellas vivieron la experiencia de formar parte de una disquera comercial consolidada, como lo fue Sony BMG.

La redacción de mi trabajo de investigación, la fui armando con base a toda la información que fui recabando. Sin embargo, entre las entregas y las asesorías, yo seguí asistiendo a eventos por amor a la música y porque el ambiente es de mi agrado; así me di cuenta de una transformación continua dentro de la industria independiente. Las opiniones son diversas y en su mayoría existen ciertos aspectos que llaman la atención y quizás con esta misma investigación, pueda darles un significado a dichas actividades. Pero esto será más adelante.

Para realizar todo el trabajo de campo y el trabajo de gabinete, debí tardarme alrededor de 1 año y medio, esto entre los escritos, las entrevistas, las

investigaciones, las transcripciones y la bitácora de experiencias. Aunque debo decir que sigo cazando opiniones y experiencias. Este tema da mucho de qué hablar y analizar.

El presente trabajo de tesis siguió los pasos para la construcción de un proceso de investigación, fundamentado con trabajo de campo y técnicas que ayudan a comprender mejor el objeto de estudio. Pero decidí dar cuenta de ello en este informe final en una versión poco ortodoxa, que no se apega a un capitulado tradicional. Optando por ofrecer a los lectores un reportaje encartado dentro de la tesis. Que resulta, eso sí, de un riguroso proceso de investigación.

Preguntas que guiaron la investigación

La presente investigación se trata de cómo se forman las culturas juveniles en la Ciudad de México a través del consumo de música independiente, en este caso el punk rock, una vertiente del rock independiente.

Para poder encontrar y determinar los objetivos particulares y principales, me di a la tarea de preguntarme qué era a lo que quería llegar y qué de toda la escena rock independiente quería tratar en la investigación. Por lo que las trabaje así:

- ¿Cuál es el impacto de la Industria Musical Independiente, específicamente la que se construye en torno al punk/rock, en la identidad de los jóvenes de la Ciudad de México?
- ¿Cómo se construye una identidad de un joven de la CDMX a través de la música?
- ¿Cómo es en la actualidad el contexto y la situación de la industria del punk/rock independiente?
- ¿Existe un proceso para construir una identidad a través del punk/rock independiente?
- ¿Tiene relación el consumo con los jóvenes del punk/rock independiente?

Este subgénero del rock es una categoría que poco a poco se halla en los estándares preferidos de la cultura juvenil mexicana, que entre los 15 y 27 años

se encuentran escuchando este tipo de música y con la cual poco a poco se identifican con la clase de rock que ahora sobresale. Esta música está siendo influenciada por bandas de Estados Unidos en su mayoría, consolidada por agrupaciones que se dedican a tocar en foros pequeños para una mayor interacción con su público.

Es importante recalcar que los jóvenes en México forman parte de una taza mayoritaria a cualquier parte de la sociedad; tan sólo en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tienen recabado que en su población total fijamos 119.938,473 número de habitantes, de las cuales, el 27%, es decir, 30.6 millones de la población total son jóvenes entre 15 y 29 años (INEGI; 2017:1).

Sin embargo, cada individuo posee una identidad personal que conforme convive e interactúa con otros, se siente parte de una identidad colectiva, que es la que eventualmente se irá transformando a partir de ciertas características que hacen que se identifique con un género musical, en este caso podría ser el punk/rock independiente. En la música no se puede generalizar a la sociedad, pues los gustos son subjetivos y así como hay una gran diversidad de géneros en la música, existen muy diversas culturas juveniles. Además de esto, la situación política y económica en nuestro país es uno de los elementos que el punk/rock independiente utiliza para, a través de las canciones, expresar ideas. Son tintes contestatarios, letras contra el sistema, grafitis o pinturas contra el gobierno, algunas de las formas de manifestación en este movimiento o escena.

Resulta interesante pensar de qué manera viven y consumen estos jóvenes la música, por eso me di a la tarea de investigar, siendo seguidora de este tipo de música, cómo se daban los procesos de interacción, consumo y apropiación del género.

Con esta indagación en el movimiento quiero demostrar las nuevas formas de comunicación en las culturas juveniles y cómo las nuevas tecnologías se adueñan de alguna forma de la industria musical. Además de la forma en la que

subsiste el género independiente y que no todo se realiza bajo el estandarte del “Hazlo tú mismo”.

Con la información recabada de la escena punk/rock independiente local de la Ciudad de México, aposté por narrar a manera de reportaje. Fue una estrategia que acordé con mi directora para que fuese más fácil vaciar los testimonios y lo demás obtenido; además, como está la escena y la forma en que lo platicué en asesorías, el reportaje fue una buena opción para narrar todos los sucesos y las experiencias.

Recordemos que el reportaje es un género periodístico que permite narrar una serie de sucesos o noticias como un proceso social, se ayuda del lenguaje literario y está dirigido a un amplio público. Escribir un reportaje me permitió además desarrollar más ampliamente el tema que elegí. De hecho, en el tiempo en que dicha tesis entró en la búsqueda de votos aprobatorios, quise realizar un *lado b* de mi tesis, rescatando los nuevos hallazgos y el debate que ahora existe sobre la industria musical independiente.

Si bien el reportaje se entiende como una técnica de acercamiento de otra realidad al lector, el reportaje debe plantear temas con intereses de nuestro entorno; en este caso opté por hacerlo de la escena del punk/rock independiente y las culturas juveniles.

Una de las características más reconfortantes que encontré dentro del reportaje, era la manera en que se puede narrar lo que un periodista descubre sobre un tema. De acuerdo con uno de los periódicos más importantes de España, El País, el reportaje se puede manejar a partir de lugares, situaciones, eventos, entre otros. Sin embargo, en el ámbito periodístico, se trata de una temática de actualidad conocida por el público (Ahrens; 2017: 4).

Además, se basa en testimonios que sustenten el trabajo y permiten que este cargue con una información sólida y verificada en cuanto a datos e información. Es por ello, que la elección del reportaje resultó ser la más viable debido a que fue una técnica en donde se pudo realizar el vaciado de forma más verídica y eficaz. Además de ser una buena forma de llegar al lector con un desarrollo más

entero y fluido de la información recabada. Me parece que soy afortunada al tener tanta información de primera mano como lo son las bandas, los músicos, productores, seguidores y todos los que en algún momento están manteniendo esta escena en la actualidad.

Artesanía metodológica de este trabajo de investigación

Este trabajo examina la escena independiente de punk/rock en Ciudad de México. Partió de la *hipótesis* de que la industria musical independiente tenía mucha audiencia y esta era porque la música comercial (la que pasan en la radio o apoyan en los canales de videos) ya no aportaba innovación en las canciones. Además de que los artistas ya están optando por ser ellos mismos los que manejan sus carreras. Así pues, al principio de mi tesis creí que elegir el camino de la industria musical independiente era el nuevo camino que se estaba eligiendo por la razón de que existen más libertades y oportunidades para los músicos que prefieren manejarse de forma autogestiva.

Ahora bien, en cuanto a la identidad y los jóvenes, me pareció que las culturas juveniles hoy en día tienen más protagonismo al ser el sector con mayor afluencia en la sociedad, somos muchos los jóvenes que vivimos en la Ciudad de México.

Me interesaba explicar cómo es que, cuando somos jóvenes, estamos en plena búsqueda de consolidar nuestra identidad y es así más viable poder abrirse a nuevas propuestas y dejar influenciarse por el círculo o el entorno de amistades en el que se convive; siendo esta la oportunidad perfecta para seguir moldeando una identidad propia, pero con elementos que se comparten en una colectividad, así como consumir dicha música y abrir cierta preferencia a ese género o subgénero.

Por lo que, con esta hipótesis, generé un objetivo general y específicos quedando como:

Tema: “La escena musical de punk/rock independiente y su influencia en la construcción de identidades en las culturas juveniles de la Ciudad de México.”

Planteamiento del problema.

¿Cuál es el impacto de la Industria Musical Independiente, específicamente la que se construye en torno al punk/rock, en la identidad juvenil de la Ciudad de México?

Objetivo general: Comprender y analizar la construcción de las culturas juveniles en la Ciudad de México a través del consumo de rock independiente (punk/rock).

Objetivos específicos:

- Describir la industria musical del punk/rock independiente y el contexto en el que se desarrolla.
- Identificar el proceso de la identidad dentro de la escena musical independiente.
- Analizar la relación entre consumo e identidad juvenil en la industria musical independiente mediante el discurso teórico.
- Explicar y diferenciar el “Hazlo tú mismo” al “Hagámoslo juntos”
- Todo acotado a la escena del llamado punk/rock.

Para poder resolver mis interrogantes y objetivos, el siguiente paso era la metodología que iba a utilizar para trabajar en mi objeto de estudio.

Metodología

La metodología es una herramienta que nos ayuda a desarrollar una investigación facilitando técnicas y herramientas para resolver análisis o técnicas de interacción con nuestros objetos de estudio. De forma general, la metodología es la ciencia del método y de la sistematización científica (Credsa;1972:2618). Así mismo, se trata de una ciencia que aporta al investigador una serie de principios y conceptos, que facilitan la investigación. En otras palabras, es el proceso que se conforma de una serie de pasos

estructurados que ayudan a resolver y encontrar un conjunto de características relacionadas (Cortés; 2004:8).

La metodología de la investigación social trabaja con dos enfoques: la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Ambos puntos de vista buscan la producción de conocimiento de forma sistemática, esto con base a visiones diferentes desde sus características para ofrecer soluciones a diferentes situaciones.

En lo que respecta a la metodología cualitativa en donde, contrario a la metodología cuantitativa, este se basa en un análisis no estadístico; se trata de una perspectiva subjetiva y con una amplitud social para estudiar problemáticas. La investigación cualitativa trabaja más en cuanto la expansión y generalización del conocimiento, recabando datos más abiertos debido a las técnicas que se prestan a partir de lo cualitativo como las entrevistas, los materiales audiovisuales o trabajos de campo.

Según Sampieri, la metodología cualitativa consiste en reconstruir la realidad, de la misma forma en que la observan los actores sociales (Sampieri; 2003: 10). Esto se consigue a través de la recolección y un análisis de datos que argumenten si la hipótesis que se expone previamente podría ser de confianza.

“El enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (Sampieri; 2003:11)

El procedimiento de trabajo de esta perspectiva va de lo particular a lo general, debido a que se inicia con un análisis de una cantidad limitada de datos, por lo que el investigador está en posibilidad de proponer conceptos que abarquen una mejora en el argumento. El diseño de la metodología cualitativa se distingue por la selección de un grupo determinado de personas a estudiar, con la intención de obtener datos reales a través de técnicas que ayuden a llegar al resultado buscado.

Con estas técnicas de las que se afirman argumentos, se obtienen resultados base para la investigación. Algunas de las técnicas con las que se trabaja en la metodología cualitativa son:

Entrevista en profundidad

En ella se puede utilizar un guion con los tópicos a tratar.

Grupos de discusión

Estos se emplean, de acuerdo con Herrera, como una técnica no directiva donde se practica una discusión con un tema sobre la mesa y se modela la realidad futura de un determinado espacio. (Herrera; 2006:84)

Historias de vida

De la misma forma que los grupos de discusión, esta técnica se basa en la experiencia subjetiva de un personaje, exponiendo la situación y la problemática por la que el individuo vivió de acuerdo con el objeto de estudio.

De esta manera, el entrevistador es el personaje principal y el investigador se encarga de reconstruir la imagen con sus significados de acuerdo con la experiencia.

Observación participante

Otra técnica en donde el investigador obtiene datos estando dentro del contexto, así registrando el tipo de relaciones que se llevan a cabo.

Además de estas diferentes técnicas que el enfoque cualitativo permite, existen otros elementos que Sampieri diferenció del método cuantitativo:

- La perspectiva cualitativa busca la expansión de datos, mientras que el método cuantitativo acota la información para medir las variables del estudio.
- En lo cualitativo se delinean teorías para después desarrollar una hipótesis.
- Si los resultados ayudan y responden a la hipótesis, se aporta evidencia al objeto de estudio, pero sí fuese al revés, se refutan para buscar una mejor explicación y una hipótesis (Sampieri; 2003:23).

Sabiendo ya lo que involucra utilizar la metodología cualitativa, paso a explicar las técnicas que utilicé y la metodología que me ayudó a trabajar mi objeto de estudio.

La metodología cualitativa fue la que opté para trabajar, debido a que el entorno en el que me enfoqué resulta ser un ámbito social en el cual no necesitaba de datos numéricos y exactos. Más bien se trató de acercarme a los actores

sociales que viven dentro de la comunidad en la que orienté mi investigación, es decir, la escena de punk/rock independiente en la CDMX y observar para después analizar las interacciones y las experiencias para moldear lo que fue la investigación. Además, un punto importante dentro de mi enfoque cualitativo es la subjetividad con la que se trabaja, bien dicen que cada cabeza es un mundo, esto es un elemento importante para la metodología, pues permite ver y conocer un mismo entorno social, pero se vislumbra diferente de acuerdo con cada persona.

Para mi investigación, las técnicas que utilicé fue la entrevista en profundidad, el análisis de discurso y la observación participante.

Siempre para una indagación hay que seguir una metodología para que los resultados sean más coherentes y apegados con la serie de conceptos con las que se va a tratar el tema.

Mi estrategia metodológica fueron estas tres técnicas iniciando con la entrevista. Cuando ya tenía toda la información recabada sobre el tema a trabajar, me puse a pensar en la escena independiente, en su contexto, el tipo de gente que asiste a dichos shows, que consume la música; para después darle un vistazo a los mapas conceptuales que había organizado con las palabras clave y así redactar lo que iba a ser la guía de entrevistas. Sin embargo, tuve que realizar dos tipos de entrevistas dado que unas estaban dedicadas a los músicos que se iban a entrevistar y las otras a los jóvenes que asisten a los eventos, quedando ambas así:

Guion entrevista a músicos	Guion entrevista a seguidores de las bandas
1- Pláticame de la experiencia que tuvo con una disquera comercial y una independiente.	1- ¿Desde cuándo sigues la escena independiente en México? 2- ¿Cómo la describirías?

<p>2- ¿Cómo observas la industria independiente en México?</p> <p>3- ¿Qué opinas sobre la apertura de espacios lejos de los lugares monopolizados o privados?</p> <p>4- ¿Las nuevas tecnologías son apoyos para las bandas emergentes?</p> <p>5- ¿Cómo es la interacción con tus seguidores?</p> <p>6- ¿Qué opinas de las plataformas digitales de la música?</p> <p>7- ¿Hay fórmula para la música?</p> <p>8- Tus seguidores, ¿cómo consumen tu música?</p> <p>9- ¿Crees que tu música genere o forme parte para la construcción de identidades en los jóvenes que asisten a los <i>shows</i>?</p>	<p>3- ¿Corriente, género, movimiento o escena?</p> <p>4- ¿Cómo consumes la música?</p> <p>5- ¿Qué elementos son necesarios en una banda o canción para que te identifiques con la música?</p> <p>6- ¿Qué opinas de los nuevos espacios que han abierto para la escena independiente?</p> <p>7- ¿Por qué comprar mercancías de las bandas?</p> <p>8- ¿Sabes cómo es el ambiente de la escena independiente?</p> <p>9- ¿Tú porque crees que la mayoría de los shows son para mayores de edad?</p> <p>10- ¿El <i>streaming</i> y las plataformas digitales son buen mercado para el movimiento independiente?</p>
---	--

Una vez que tuve el guion de las entrevistas y las realicé, me senté a analizar cada una además de transcribirlas para agregarlas a mi trabajo recepcional. Primero comencé con las de las bandas; las escuché todas sin interrupción atentamente, para después escucharlas de nueva cuenta y comenzar a destacar los conceptos clave que se repetían en las grabaciones. Esto me iba a dar una idea de lo que es la base de la industria independiente según la perspectiva de los músicos.

Cuando obtuve dichos términos, me dispuse a buscarles relación con la percepción teórica construida para esta investigación y ver que tanto se acoplaban los conceptos de la entrevista con los del discurso teórico.

Una dimensión pues fueron los creadores de la escena, los músicos, y como ya dije, además entrevisté a los seguidores o consumidores de esta escena. Una vez teniendo las entrevistas completas me dediqué a analizarlas para descubrir los hallazgos.

Al ser fotógrafa me permito observar las dos dimensiones que se viven dentro de un evento musical; con esto me refiero a la parte de los seguidores y al otro lado, la de los músicos. Por lo que me dediqué durante un año a recopilar datos y fotografías que sustentaran mi investigación. Dándome cuenta de que existe una pequeña línea entre el fan-músico, además de una variación subjetiva en cuanto a discursos de las culturas juveniles. Más adelante se presentará este problema a detalle.

La importancia académica que le doy a mi tesis es que a pesar de que este tema ya se ha trabajado con otros compañeros como Erika Arias Franco quien trabajó de forma general la escena independiente del rock en CDMX, el compañero colombiano Juan David Zúñiga Céspedes con su tesis de Circuitos de Difusión Comercial Independientes, rock y jóvenes de la Universidad Javeriana o bien, el ejemplo de la compañera chilena Andrea Culaciatí Riveros del Instituto de la Comunicación en Imagen en Chile que realizó su tesis de Músicos independientes y la autogestión como la nueva forma de estar en la escena musical chilena. Yo lo abordo en mis capítulos desde adentro, es decir, la transparencia de cómo se trabaja intrínsecamente y después como resulta para el público. Es como describirla y analizarla desde sus entrañas hacia afuera. Entonces es una perspectiva más actual y relativamente más conceptual.

Socialmente, considero que es una reproducción teórica de lo que se está viviendo en la música independiente en la ciudad, su vida nocturna, sus conciertos, el público, las plataformas digitales, etc.

Mi trabajo de investigación es una indagación profunda y actual para que compañeros universitarios o externos, tomen esta mi investigación de cómo en el 2016 y 2017 se observa la industria musical, no sólo visto desde mis ojos, sino también de la experiencia de músicos, productores y público que asiste y organiza los eventos.

Lo que espero con esta investigación es que la escena independiente se formalice en la industria musical y sea esta misma la que volteé a ver los grandes logros en el ámbito cultural; que esta industria al final del día ha estado generando su propia identidad con la cual varios jóvenes se identifican y la siguen. Además de que, en vez de observarla como competencia, la escena del punk/rock independiente se puede ver como una opción más en la industria musical, una opción basada en la autogestión y en los nuevos paradigmas de trabajo, dejando de lado el “Hazlo tú mismo” para convertirlo en un “Hagámoslo juntos”.

Durante el tiempo en que mi tesis entró a la lectura con los sinodales, como lo dije en líneas más arriba, comencé a escribir una oposición a mi investigación principal, pues una vez que deje un momento mi tesis, continúe interactuando con personas del ámbito que me hacían ver de otra forma lo que conlleva formar parte de la escena del punk/rock. Hubo un evento que se llamó Bazar de Bandas, un lugar en donde diferentes marcas de diseño nacional y las bandas contemporáneas de la industria musical independiente se *apropian* de un espacio en donde, a manera de mercado, tienden una mesa con su mercancía, es decir, venden discos, playeras, estampas, chamarras, entre otros productos. Hasta cierto punto es una buena estrategia de publicidad, ya que, además de realizar tocadas en diversos puntos del país, iniciativas como el bazar ayuda a la economía de las bandas a seguir financiando sus proyectos. Aunque este espacio no es gratuito, la banda tiene que pagar por un espacio para poder vender su producto.

Ya conocido el contexto, tuve la oportunidad de hablar con más músicos sobre la situación y algunos seguidores. Me llevé una gran sorpresa.

Las culturas juveniles como en todo tienen una opinión y aquí conocí a un grupo de jóvenes que iban sólo a ver el evento y a saludar a las bandas amigas. Sin embargo, existe cierta molestia, inconformidad y hasta quizás envidia. Pero al escuchar sus razones comprendí su enfado.

A lo que voy es que la escena independiente tiene sus claros oscuros, no todo es miel sobre hojuelas. Afortunadamente existe más el compañerismo dentro del circuito de las bandas, pero también el ponerse el pie los unos con los otros o los compadrazgos es algo que desafortunadamente también la música es víctima.

Cuestión de honor. Sus huellas, mis pasos

Capítulo 2: Marco histórico/contextual

El término *industria musical* es un precepto que actualmente se escucha cotidianamente en medios como la radio, los impresos, la televisión y por supuesto, en las nuevas tecnologías como lo es el Internet. Sin embargo, no es un tópico nuevo; se ha investigado periódicamente, y con él han venido nuevos términos y dimensiones a la música.

Sin embargo, es necesario aterrizar lo que cada término se refiere, así se comprende de una forma más clara lo que se busca con esta investigación. De forma general, una industria se comprende por un conjunto de actividades y procesos que tienen como objetivo transformar una materia en productos elaborados de manera masiva (Credsa; 1972:2088). De tal forma que, en la dimensión de la cultura esto forma parte de lo que Adorno y Horkheimer denominaron industrias culturales. No me detendré mucho en este punto ya que en el siguiente capítulo se habla a detalle; sin embargo, no está de más recordar que, de acuerdo con Thompson:

“Las industrias culturales se refieren a la mercantilización de las formas culturales producidas principalmente por Europa y Estados Unidos; se trata de una empresa capitalista de la que resulta la estandarización y racionalización de las formas culturales.” (Thompson; 2002:148)

Dichas industrias son el personaje principal, son aquellas que ofrecen productos para la sociedad y que esta los consume, es una estira y afloja. No obstante, la industria musical se ha visto mutar en diversas maneras, tomando en cuenta que eso se debe a diferentes aspectos, entre ellos los sociales, políticos y las nuevas tecnologías; estas tienen un gran impacto social y cultural en la sociedad. En concreto, considero que las escenas musicales del rock independiente en México son muy diversas debido a los contextos diferenciados donde toman lugar.

En cuestión al género, el rock siempre se ha visto como una categoría contestataria de la música al igual que el punk, el antecesor del rock:

“El rock es un producto de su tiempo, es una necesidad arraigada hasta el tuétano de quien lo goza. Es un adolescente cuyo espíritu se niega a envejecer.

Se debate entre la forma y el contenido, entre el goce y la conciencia. Es como una vedete que se regodea ante el espejo y luego, en soledad se pregunta quién es.” (Villegas:2017: 158)

El rock es un género que se podría considerar milenario, ha marcado décadas y ha sido parte de eventos importantes dentro de la historia y la misma evolución de la música; esto ha causado que, como en la mayoría de los géneros musicales, la diversificación de tipos de *rock* esté siendo un papel importante para la misma industria musical; una de las vertientes de dicho género que es el rock, es la misma escena independiente.

La música independiente estremece a cada individuo que la escucha y brinda la oportunidad de acercarse a otros ámbitos, géneros, personas y por supuesto lugares. Si bien este movimiento o conjunto de personas que se convierten en un equipo de trabajo está pasando por un momento de crisis; con el concepto de música independiente se producen diferentes opiniones, pues no existe mucha información en torno a lo que es una *escena independiente*.

“Lo independiente no es un movimiento de reciente adquisición en la Industria Musical. Tampoco se puede catalogar como un género en toda la extensión de la palabra, porque abarca a su vez a todos los estilos existentes. La independencia es una forma de vida y de hacer las cosas, hacerlas por uno mismo y de manera independiente; sí apoyarse de gente con otros conocimientos para crear un equipo o un escenario transdisciplinario, pero sin necesitar de una corporación o empresa transnacional para financiar un proyecto” (Nava;2009:13)

En palabras de Nava, el desarrollo del concepto de escena independiente se funde desde diversos puntos de vista y elementos. Pareciera obvio que el término tan sólo se basa en el trasfondo de lo que cada palabra que se junta tiene como significado; se trata de una escena debido a que es un conglomerado de personas, como el término lo indica, escena, en donde las personas desarrollan aptitudes y trabajos en diferentes formas, llámese fotógrafos, productores, músicos, representantes, los seguidores, por mencionar algunos. Estas personas en conjunto son las que conforman la escena¹.

El término que bien es estandarte de esta *manera y forma* de hacer las cosas autónomamente, hace referencia a una alternativa dentro del punk/rock, en dónde más que buscar un espacio en la industria, son generadores de propuestas “nuevas” para crear un propio entorno y espacio, donde se permita una libertad creativa y pertenezcan a un lugar a partir de una sustentabilidad propia; totalmente diferente a los términos con los que se maneja una disquera comercial.

Una vez que comprendemos lo que significa escena independiente, podemos pasar a comprender otros términos que se asemejan al precepto independiente; el *underground*.

El término *underground* entendido por el antropólogo E.B Taylor, hace referencia a lo alternativo, es más bien una producción que no se comercializa por tiendas comerciales, y se sitúa al margen de los cultores oficiales del tema para vivir por sus

¹ Desde mi punto personal, en el cambio de paradigma de Hazlo tú mismo a un Hagámoslo juntos, existe una gran brecha respecto a las ideologías y la forma de trabajo. En el primero se trataba de forjar un estilo o una ideología individualista en donde se argumentaba oposiciones a las formas económicas y/o sociales del poder; por lo que todo se hacía desde uno mismo. Ahora más bien es una lógica más ‘amigable’ e ‘incluyente’, en donde se toma en cuenta un punto de vista distinto, y se llevan a cabo las formas de trabajo de forma colectiva y transdisciplinariamente. Esto mismo, las bandas lo han llevado al grado de sustentarse a través de la música, viéndolo como un negocio y una manera viable de vivir de ello; totalmente distinto al pensamiento que el DIY (Do It Yourself/Hazlo tú mismo) defendía, siendo totalmente consiente de responder al poder o a la hegemonía desde la forma de vida musical y lo que conlleva.

propios medios (Taylor;93:54). En esta dimensión, se habla de un paradigma que más adelante abordaremos a profundidad; el “Do It Yourself” (Hazlo tú mismo), se trata de una independencia en toda la extensión de la palabra y en todos los ámbitos.

“El underground es un submundillo ajeno a las prácticas sociales, políticas, económicas, estructurales, educativas y culturales.” (Leary; 2014:251)

Con estos preceptos, bien podríamos comprender al *underground* como un predecesor del movimiento independiente; tanto, que a este concepto se le ha denominado **contracultural**, debido a la filosofía con la que se manejaba.

La contracultura no sólo es un concepto, es un paradigma en el cual podemos comprender las artes, en esta dimensión, de una forma contraria a la hegemónica; es una forma de observar la realidad distinguiendo límites con lo hegemónico, cuestionando a lo que transcurre en un imaginario social (Zavaleta; 2009:73).

De acuerdo con investigaciones, la contracultura se contextualiza en los años sesenta con el movimiento hippie; el investigador Theodore Roszak fue quién denominó el concepto en 1969. Han habido varios teóricos que se han interesado por comprender lo que significa la cultura. Sin embargo, existe un mexicano que retomó a autores extranjeros para moldear su propia definición de lo que significa una contracultura. José Agustín la comprendió como:

“La contracultura abarca toda una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional, la dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie” (Agustin;1996: 245)

Entonces, el *underground* podría comprenderlo como una filosofía y un paradigma; no se trata de despreciar o dejar de lado lo que se entiende como una cultura impuesta por el sistema, el camino va más bien hacía una forma de pensar y vivir donde se optan por “lo mejor” para el individuo en todos los ámbitos.

Ahora bien, si hablamos de una escena independiente, también es necesario entender lo que quiere decir el concepto *indie* o independiente.

De acuerdo con Freire, se podría comprender en una primera instancia como la voluntad de hacer el arte una forma más personal (Freire; 2004:11).

El concepto del *indie* alberga cierto confort subjetivo, que es lo que hace que los creativos lo tomen más personal. Sin embargo, para llegar hasta este punto, hay que comprender que el concepto se acota de experiencias o ideas de la industria comercial, para saber manejarse de manera personal, retomando claro algunos aspectos del *mainstream*.

Sin embargo, también hay autores que identifican al *indie* como independiente y que hace referencia a toda aquello que se hace con un interés comercial (Aizpuru; 2017:298). Por lo que, el término de *indie* puede adjuntársele a cualquier artista que se forje autodidacta en su arte.

El underground y lo independiente, tienen fama de ser parte de uno de los géneros, el rock, que surgió como respuesta a una represión social por distintas situaciones que llevaron a los jóvenes a buscar una forma de exigir un cambio, a crear una resistencia.

Una vez comprendida la diferenciación entre los términos *indie*, *underground* y *escena independiente*, es momento de comprender el contexto histórico dentro y fuera de México que explica la génesis, consolidación y actual conformación de lo que en esta tesis llamamos escena de punk/rock independiente en México. En las siguientes páginas ofrezco una reconstrucción histórico contextual de la suma de movimientos de los jóvenes, como el surgimiento de espacios, industrias y escenas de música independiente para que el lector pueda comprender los orígenes que explican el actual devenir de mi objetivo de estudio.

De los Black Jeans a Allison, historia del rock mexicano

Para comprender mejor el panorama actual de la industria musical independiente en México, es necesario volver atrás y recordar todo el camino recorrido por agrupaciones que se quedaron en el camino, o bandas que persisten y resisten a los cambios y continuidades que lo independiente ha tenido. No obstante, como ya es una

característica dentro del contexto de la ciudad, han formado parte de la historia social diversos acontecimientos que han llevado a una represión y revelación de los jóvenes mexicanos hacia el gobierno. Esto, tan sólo nos ha llevado a pensar en dónde estamos parados y pensar de forma consiente que hay momentos que no queremos que se repitan. La posición en la que se encuentra la escena independiente no es desconocida para nosotros, este movimiento es tan sólo el resultado de una represión a las culturas juveniles en años anteriores, y que ahora sólo quieren disfrutar y pelear por lo que merecen.

Es por ello, que para deshebrar lo acontecido, investigué en diferentes *podcasts* del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) el contexto del país durante el auge del rock mexicano y la influencia que tuvo en los diversos años que sobrevivió de forma secreta y comercial. Con 30 tomos en audio, pude rescatar datos importantes para construir de forma más clara lo que venía a ser mi objeto de estudio, la escena de punk/rock independiente. Estos podcasts bajo la dirección de Jorge Rugerio, actual directivo de la emisora. (Rugerio:2016)

En revistas nos han dicho que la muerte del indie se divide en dos etapas, una sucede a finales de los 80's y otra supuesta en el 2005. Algunos de ellos lo argumentan debido a la creación del Internet y todas las herramientas que gracias a ello nos ha permitido abarcar más público en cuanto a la música y las diversas plataformas para la música como *MySpace*, *Soundcloud*, *Bandcamp* o *YouTube* y ahora *Spotify* o *Itunes*. Pero más adelante te explicaré a que se referían con la muerte del indie.

Pero vámonos más atrás de los dos miles, ¿qué sucedía en el país?, ¿a qué nos enfrentábamos?, y la música, ¿qué sucedía con ella?

Remontémonos a los años 40, una década difícil y bohemia para los mexicanos. En el exterior del país, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el México de aquél ayer fue uno de los países que sobresalía en generar una industria sólida y estable.

De forma mínima, el país participó en la guerra, anunciando que los soldados mexicanos serían llevados a distintos frentes de batalla. El presidente Ávila Camacho decretó que las Fuerzas Armadas de México participarían en la liberación de las Islas Filipinas con el legendario Escuadrón 201 integrado por 300 hombres aproximadamente, que conformaron la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Pero eso sólo lo llevó a un gran

avance en el ámbito económico, político e intelectual durante el mandato de Lázaro Cárdenas.

La entrada al mercado extranjero continuaba, por marcas que luchaban por marcas que luchaban por conquistar el mercado mexicano.

En el entorno cultural, México brillaba con luz propia; el país se denominó el epicentro del arte en América Latina. Diversos músicos, poetas y pintores se reunían en algún punto de la Ciudad de México para compartir ideas.

México estaba en la cima de su desarrollo artístico. Mantuvo grandes estándares en la música, la pintura, literatura y el cine.

En esta misma época dentro de la ciudad se comenzó a notar la presencia de pequeños lugares llamados “*guetos negros*” que fueron gran influencia para la música, pues se escuchaban géneros como el blues y góspel. Estos géneros no eran permitidos de manera pública; esto debido a que los lugares donde se escuchaban estos géneros se consideraban clandestinos. Esto debido a que México se encontraba en un momento de censura y la música que se escuchaba en dichos lugares estaba mal vista y no era de buen ver por la sociedad mexicana.

Años más tarde, los guetos negros fueron adhiriéndose a la sociedad como una alternativa de espacios para propiciar hábitos como el consumo musical entre millones de jóvenes sin ningún tipo de distinción étnica o racial. Es en este momento dónde el blues y el góspel comienzan a contextualizarse dentro del gusto nacional, tocando *covers* de grupos americanos y nacionales.

A partir de ese momento; el contexto de dicha música comienza con agrupaciones tocando *covers* de grupos americanos y uno que otro nacional

En la última etapa de los años 50's, el *rock & roll* llegó para quedarse en la bella Ciudad de México, influenciados por música de origen americano de Estados Unidos principalmente Elvis Presley, que debido a la frontera tan cercana con México tuvo un gran impacto, creando un nuevo ritmo musical dentro de la sociedad mexicana, motivando a músicos como Juan García Esquivel y Pablo Beltrán Ruiz para incorporarlos en sus orquestas.

Ya en el año 1956, en México el panorama musical ya se estaba ampliando, con orquestas profesionales que ya tocaban rock and roll en las fiestas, salones de baile y

que a la par ya aparecían jóvenes tocando instrumentos y formando agrupaciones. En este año, aparece la primera ola de bandas de *rock and roll*; los Black Jeans, los Camisas Negras, Los Locos del Ritmo y los Teen Tops, liderada por Enrique Guzmán. En el contexto histórico a la par de qué nacían agrupaciones influenciadas por estadounidenses, sucede uno de los eventos más emblemáticos de la historia en la música mexicana; **Avándaro** fue el punto climático para la música y la juventud. En este momento es donde apareció el rock mexicano como tal y se comenzaba a tocar en el país. Dicho fenómeno dio pie a que algunos sectores de la sociedad acusaran a este nuevo género de ser una influencia negativa para los jóvenes; por lo que el género pasó a ser expulsado de los medios de comunicación y sólo se lograba escuchar en lugares

Foto: Archivo El Universal.

clandestinos donde lo tocaban en vivo; fue una etapa de censura y persecución dentro del rock. En ese año aparecieron nuevas bandas, con influencia americana.

Avándaro, 11 y 12 de septiembre de 1971. Un festival que logró convocar a miles de personas en el pueblo de

Avándaro, en el Estado de México; siendo este el primer festival de rock masivo en el país. Dicho evento estaba planeado para ser una carrera de autos ambientada con música con diversos grupos. Este acontecimiento pasó a ser la culminación de la primera etapa del rock en México, comparándolo debido a su trascendencia e implicación musical, al Festival de *Woodstock* realizado en Estados Unidos dos años antes.

El festival duró dos días y sólo se tenían planeadas pocas bandas, pero al final estuvieron presentes más de diez grupos. Sin embargo, algunas bandas no se lograron presentar en el evento por diversas causas: Nuevo México y Spiders, no se les tomó en cuenta a pesar de que entregaron su material al organizador del festival, ¡Enigma!, el día del festival aventaron volantes desde un helicóptero anunciando su nuevo material,

Love Army, los anunciaron, pero no tocaron, y La Revolución de Emiliano Zapata que personalmente declinaron participar.

Las demás bandas que estuvieron fueron Tinta Blanca, Three Souls in My Mind, El Epílogo, Tequila, Bandido, La Fachada de Piedra, Los Yaki, Peace and Love, Los Dug Dugs, La División del Norte, Zafiro, Anónima, La Ley de Herodes y Soul Máster.

Muchos jóvenes se hicieron presentes, de todas las clases sociales, así como extranjeros provenientes de Estados Unidos, Centro y Sudamérica; estimando más de 200,000 asistentes. Debido a esta cifra, las autoridades prestaron mayor atención al evento pues creían que los asistentes se manifestarían en cualquier momento en contra del gobierno.

La punta del iceberg derivó en la prohibición de cualquier evento masivo al rock en los siguientes 15 años. Días después del Festival Avándaro, el gobierno liderado en ese entonces por Luis Echeverría ordenó la cancelación de conciertos de rock, prohibió a la radio pasar música de ese género, obligó a la industria a no firmar bandas de este tipo y la prensa satanizó el festival y a los jóvenes que presenciaron tal concierto

Estaban recientes los movimientos de 1968 y 1971, que fueron reprimidos con violencia, originando muerte y desaparecidos y que, hasta el momento actual, el gobierno federal nunca sancionó a los culpables de este delito.

Comenzando por el norte, se manifestaron grupos como El Ritual, banda de rock progresivo y letras en inglés, de Tijuana; Peace and Love, banda de funk y rock; estaban también Baby Bátiz que rompió con la etiqueta de niña tierna. De Nuevo León llegó La

Peregrinación de jóvenes en el Festival de Avándaro.

Foto. Archivo El Universal.

Tribu, un grupo pop de baladas románticas fusionándolos con rock psicodélico; de Durango, Los Dug Dug's cantando en inglés y en español. En Guadalajara se comenzaba a dar a conocer Carlos Santana quien, a falta de

oportunidad en el ámbito musical, emigra a Estados Unidos donde a partir de ese momento destacó y hasta la fecha ha realizado una notable carrera, participando en el Festival Woodstock. Los Spiders, una banda de Guadalajara, resultaron ser uno de los primeros grupos que interpretaron covers y además canciones originales. Otra banda jalisciense fue La Fachada de Piedra, con un rock más crudo. Aquí en la ciudad estaban Three Souls in My Mind, influenciados por The Rolling Stones fuertemente.

Entre otras bandas que también aparecieron fueron La Máquina del Sonido, La División del Norte y El Epílogo, además de ¡Enigma!, quienes fueron considerados como la primera banda de *hard rock* en México.

En la década de los 80's, nuestro país estaba sumergido en la represión profunda de las expresiones de los jóvenes, como los conciertos masivos; los cuales para llevarse

a cabo tenían que realizarse en espacios universitarios y culturales. Fue una década de rebeldía.

No obstante al ambiente económico suscitado durante las presidencias de José López Portillo y Miguel de la Madrid, cuando se dio la devaluación de la moneda nacional a pesar de la nacionalización de la banca hasta llegar a los \$2,500 a finales de 1989, surgen nuevos estilos como el punk o el new wave, así como el rock progresivo y *hard rock*; que aprovecharon esta emergencia y lograron conseguir poco a poco seguidores a los que difícilmente podían complacer discográficamente debido a la limitación que tenían los sellos independientes.

Por otra parte, en el mismo año de los nuevos estilos, aparece algo a lo que denominaron *El eslabón perdido del rock*, movimiento que surgió en los años 80 en donde, a través de la música, la literatura, la arquitectura, por mencionar algunas artes, se produjeron libertades más tranquilas, después de las propuestas más fuertes que se venían apareciendo.

Ahora esta brecha del rock se recuerda con nostalgia, cuando las melodías de Rockdrigo González, Roberto González, Rafael Catana, Nina Galindo, Eblen Macari, Fausto Arrellín pueden escucharse en la guitarra de señores o jóvenes que buscan ganarse alguna moneda, en los micros o camiones, o cafés del centro de la ciudad.

Esta tendencia surgió a finales de 1983 con un pequeño grupo de artistas sin instrumentos eléctricos que presentaron su propuesta acompañados sólo de guitarra, un teclado o armónica en donde sólo se encontraba la riqueza en las letras, a veces complejas, pero consientes.

Una de las primeras presentaciones de este movimiento conocido como rupestre sucedió en la presentación del libro *Crines* en la sala Ollin Yoliztli con el talento de Rafael Catana, Rodrigo González y Fausto Arellín, formando ellos el Tríptico Rupestre. Viaducto era la avenida que dividía en norte y sur a la Ciudad de México. “**los hoyos funkies**” eran la principal tradición en el norte; en Tlatelolco. El rock se encontró en una etapa que nuevamente lo confinó a la clandestinidad y a un carácter contestatario que aportó lo que serían las bases del rock en México. La música volvió así a los espacios clandestinos y, por tanto, volvió a su carácter de subterránea. Estos lugares, fueron una explosión para la música, a pesar de la desinformación de los medios de

comunicación, el rock seguía sonando y la gente (o banda), asistía a los encuentros musicales. “La rebeldía que se profesaba en estas situaciones era simplemente por el hecho de ir a la tocada pasara lo que pasara, bailar de brinco un buen blues y mentarle la madre al gobierno que no permitía la libre reunión de los chavos, con sus fachas, sus chelas y una buena morra locototota” (Agundis; 2012: 10).

Después de Avándaro, el festival masivo, los conciertos siguientes se llevaban a cabo en los hoyos funky; que eran casas o lugares en ruinas, fábricas abandonadas o cines y teatros destruidos. Aquí era donde tocaban las bandas a ras del suelo y muchas veces ni les pagaban. Estos eran los únicos lugares donde se podía escuchar rock nacional. En ese momento, los hoyos funky pasaron a ser uno de los refugios de mala fama que se pensaba podían agobiar a la juventud hambrienta de atención, deseosa de ser sólo unos chicos que gozan de sus años mozos (Agundis; 2012: 11).

En el sur de la ciudad, empezaban a gestarse los nuevos ritmos, en zonas como Coyoacán y San Ángel, ocupando casas, bares o gimnasios.

Ejemplo de cómo eran los hoyos Funky.

Foto. Archivo El Universal.

La decadencia del rock sucedió en los años 70's, después del veto en la radio, televisión, espacios para conciertos y

disqueras comerciales; se nota la represión generalizada en contra de los jóvenes. Durante la misma década de los setenta, muchas de las bandas que participaron en el Festival de Avándaro desaparecieron o cambiaron de género musical; La Revolución de Emiliano Zapata fue una de ellas, que se dedicó a cantar música romántica.

Después de este trágico año, fue el regreso y éxito del rock en la Ciudad de México; pues literalmente tuvo que pasar una década después de Avándaro para que sobresaliera dicho género.

19 de septiembre de 1985, una fecha fúnebre para los mexicanos; el terremoto de este año con toda la devastación que trajo consigo, también generó una toma de conciencia y una unión social la cual no se veía desde hace mucho tiempo. De la desgracia salió algo positivo para la sociedad.

Surgió el antagonismo del régimen, en donde ya había abucheos hacia el presidente Miguel de la Madrid en la inauguración del mundial de futbol 1986.

Una disquera comercial abrió un sello discográfico llamado Comrock para darle apertura a las bandas que apenas iniciaban; después este mismo proceso fue imitado por otras empresas. Esta era la primera vez en que el rock mexicano fue grabado y distribuido por disqueras internacionales y sólo así los medios de comunicación comenzaron a interesarse.

El rock nacional había sobrevivido a tres lustros de frustración y persecución, hasta encontrar una luz final en el camino. Esa luz daría vida a bandas que persisten hasta la actualidad y actualizó unas que estaban ya en el mismo camino.

Comrock fue una clave para el resurgimiento del rock mexicano; un sello mexicano que por una corta temporada se dedicó a grabar, producir y distribuir discos de los grupos más importantes del rock mexicano de ese decenio. Las primeras agrupaciones que firmaron fueron Ritmo Peligroso, Mask, Rostros Ocultos, Kenny y los Eléctricos y Punto y Aparte.

Tiempo después salió un compilado con canciones de cada una de estas bandas. En 1988 una disquera importante, Warner Music Group compró la disquera y las agrupaciones pasaron a ser parte de un catálogo que el mismo sello disolvió.

Un género “ruidoso” llegó al país. El *punk* se presentó en la Ciudad de México procedente de Estados Unidos a finales de los 70's, importado por jóvenes de clases adineradas, quienes tenían la estabilidad para comprar discos y formar bandas. Grupos como Size, The Casuals, Hospital X, Serpentis, entre otros; las cuales tenían un sonido influenciado por agrupaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña.

El *punk* fue bien recibido en la juventud de todos los estándares, y aparecieron bandas como Rebel D'Punk, Energía, Rocker's Punk, Síndrome del Punk, Yap's, Los Negativos, Black Market y Solución Mortal, entre otras. Para los 80's ya se había consolidado la escena en la Ciudad de México.

En el 87 fue el auge del *punk* en México, con bandas como Espécimen de Tijuana, Decadencia y Sabotaje Final.

Sin embargo, la década de los ochenta también les abrió la puerta a propuestas totalmente diversas y diferentes a las que ya se estaban asentando como el *punk*; por lo que estas intenciones de crecer en el mercado musical mexicano fueron bien vistas. Agrupaciones españolas y argentinas fueron las que más se quedaron en el gusto del público, llegando a posicionarse dentro de las radiodifusoras mexicana.

A esta corriente o movimiento se le denominó Rock en tu Idioma, por una iniciativa de promoción de la disquera BMG. En este movimiento sobresalieron grupos como Soda Stereo, Héroes del Silencio, Radio Futura, Enanitos Verdes, Alaska, entre otros.

A su vez, bandas mexicanas comenzaban a agruparse en este movimiento para aprovechar el gran auge que esto ocasionaba y aprovechar la difusión en radio y televisión. Caifanes fue uno de los grupos que representó a México en el movimiento Rock en tu Idioma, con su antecesor nombre; Las Insólitas Imágenes de Aurora.

Uno de los eventos que marca la incorporación de México en dicho movimiento sucedió en un concierto de Miguel Mateos en el World Trade Center, ¡Muchísimo tiempo!, el 31 de octubre de 1987, en donde los teloneros fueron Neón y Caifanes.

Aquí fue donde las disqueras internacionales comenzaron a tomar en cuenta a bandas mexicanas y lo vieron como un negocio efectivo y redituable para ambas partes; algunas de las agrupaciones que vivieron el sueño de firmar con una disquera internacional fueron; Caifanes, Maldita Vecindad, Bon y Los Enemigos del Silencio y Neón con Sony Music y RCA (BMG).

Debido a que el rock se fue impulsando cada vez más, era necesario pensar en oportunidades de espacios para tocar y que el género fuese aceptado después de lo que había ocurrido en años pasados.

Durante el mismo periodo; los 80's, estaba el Hip 70 en el sur de la ciudad; que se caracterizó por darle espacio a grupos de *punk* como Size o Kenny y los Eléctricos.

Estos, hacían conciertos regularmente y en ocasiones con agrupaciones como El Tri. Poco a poco la industria comenzó a ser apoyada en otros lugares, como la Librería Ágora que se acondicionó para bandas como Botellita de Jerez, Real de Catorce y Cecilia Toussant.

Apareció el Bar 9 en Insurgentes, un bar donde había bandas de rock en algunos días de la semana y acudía público diverso para ver agrupaciones como Casino Shangai, Las Insólitas imágenes de Aurora (Caifanes) y Ritmo Peligroso.

Rockotitlán fue uno de los espacios más importantes y legendarios para el rock mexicano; con una apertura a cargo de Botellita de Jerez y después una gran lista de agrupaciones que pasaron por ahí. Caifanes se presentó con su nuevo nombre y alineación en el recinto. Este lugar fue importante para mantener viva la escena; tanto, que en su momento resultó ser uno de los foros más importantes del rock. El Tri, Coda, Fobia, Cristal y Acero, son sólo algunas bandas que estuvieron aquí. En pocas palabras, Rockotitlán cierra por malos manejos económicos y una deuda que a la larga se incrementó.

En el mismo año de apertura de Rockotitlán, abre otro espacio, el LUCC (La Última Carcajada de la Cumbancha) donde se llegaron a presentar Ritmo Peligroso, Café Tacvba, Santa Sabina y Tijuana No, entre otros.

En 1987 abrió el Rock Stock Bar en el mero Paseo de la Reforma con una apertura a cargo de Bon y los Enemigos del Silencio. El lugar era la extensión de la estación Rock 101, en donde bandas como Fobia, Los Amantes de Lola, Oda, Cuca, y extranjeros como Los Fabulosos Cadillacs y Rata Blanca se llegaron a presentar.

Por desgracia, después de los 90's con el fin de Rock en tu Idioma se fueron cerrando espacios que se prestaban en pro del rock. En la actualidad sólo quedan algunos sobresalientes; el legendario Foro Alicia en la Col. Roma, el Bulldog, Pasagüero, Caradura, Pata Negra, El Mundano y Centro de Salud por mencionar algunos en Ciudad de México.

En el Estado de México han surgido lugares como Monster Rock and Beer, Club 27 o Kiss Lounge.

Además de estos espacios, el gobierno de la ciudad de México contribuyó con una serie de espacios para la cultura, las Fabricas de Oficios (Faros) representan una

alternativa de intervención cultural. Brindando una oferta de promoción cultural y formación en disciplinas artísticas y artesanales a una población geográficamente marginada física, económica y simbólicamente de los circuitos culturales convencionales. Algunos de los servicios que se pueden encontrar en los Faros son bibliotecas públicas, galerías de arte, eventos infantiles, conferencias, talleres, conciertos y teatro, entre otras artes como la radio. Hasta la fecha la Ciudad de México cuenta con 6 FAROS: Aragón, Oriente, Indios Verdes, Milpa Alta, Tláhuac y Alta-Miacatlán.

En los 90's se dio el auge para la escena de rock en México. Después de haber ganado cierto espacio en los medios de comunicación gracias al Rock en tu Idioma, los grupos ya no sólo buscaban un espacio en el mercado con influencias totales dentro de su música, sino desarrollar un estilo propio y con propuestas frescas para el público.

Gracias a la apertura dentro de los medios, comienza la apertura en los espacios para la música; los hoyos Funky, que en su momento dieron gran apoyo a las bandas, van desapareciendo para abrirle paso a espacios donde la música deja de ser clandestina y se comienza a consumir por las clases medias. Por ello, en 1990 se incrementaron los conciertos en el Distrito Federal.

Durante este lapso, en la Ciudad de México, los grupos que se iban conformando podían desarrollar una carrera dentro del circuito independiente, tocando en Rockotitlán, el LUCC o el Bulldog, además de sitios pequeños que poco a poco fueron siendo conocidos. La proliferación de espacios dio chance de que se comenzarán a hacer concursos, como batallas de bandas que al participar podían grabar un disco y tener un éxito en la radio.

En este momento, las compañías internacionales que ya veían al rock como un producto vendible a gran escala, comienzan a apoyar grupos nuevos en convenio con algunas disqueras independientes, como subsellos especializados.

Discos Culebra fue uno de los primeros sellos independientes formados por BMG en 1992 con la dirección de Humberto Calderón, ex integrante de Neón. Lanzaron a La Lupita con "Pa' servir a usted" y "La invasión de los blátidos" de La Cuca.

Otras empresas decidieron imitar el formato y disqueras como EMI comienzan a apoyar agrupaciones como Las Víctimas del Dr. Cerebro y WEA que firma a Café Tacvba.

Universal Music firma a Molotov en su sello Surco y Discos Manicomio con Zurdok, Control Machete y Resorte.

Aún con la industria establecida apoyando propuestas rockeras nacionales, no tardaron algunos sellos independientes en abrir, como Opción Sónica que dentro de su catálogo estaban artistas como Salón Victoria, Los Esquizitos y Riesgo de Contagio. Además de que comenzaron a crearse festivales y eventos de rock que comenzaron a tener gran aceptación. Serpiente Sobre Ruedas fue el predecesor del Vive Latino que incluyó bandas como La Lupita, El Mastuerzo, Julieta Venegas y Aterciopelados en sus carteles.

Los 90's fueron un gran año para el rock, pues siguió el florecimiento del rock alternativo y lo hizo con proyección internacional; grupos como Café Tacvba, Maná, Panteón Rococó, El Gran Silencio, La Gusana Ciega o Molotov. Además de que comienzan a aparecer agrupaciones dentro del interior de la república, como en Guadalajara La Dosis y Azul Violeta.

Las tocaditas más memorables eran en Texcoco, en la Arena López Mateos y la prepa Fresno, donde, según cuenta Agundis (2012), los organizadores hacían los conciertos ahí para estar más cerca de la *banda* (17).

“Si eras punki, te parabas los pelos, si eras metalero, te encuerabas (vestirse de cuero) o si solo eras roquero, te ponías tus converse, tu pantalón de mezcla bien entubado y tu playera negra con el nombre de tu banda favorita. Ya vestido para la ocasión, estabas listo calixto pa' armar un *slam*, al lado de tu morra. Llegabas al *toquín* y buzo caperuzo con el varo, que te dan vuelta, y luego la chela ¿con que ojos divino tuerto? Entrás y gritas: ¡que viva el rocanrol!” (Agundis; 2012: 17).

En estos años, aparece un movimiento que es importante dentro de la historia social del país; el ejército insurgente llamado EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). En este contexto, se evidenciaron carencias de los mismos pobladores de este movimiento. Por lo que, gracias a ellos, despertamos una primera vez, vinieron a mover a los ciudadanos para ver a los indígenas como parte de nuestra sociedad; se empezó a vivir la realidad de una forma plural y digna. A la par de esto, Salinas de Gortari impulsaba el Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual se vio truncado con el despertar de los chiapanecos (Agundis; 2012:17).

Este evento, sólo ocasionó un movimiento más dentro de la historia de la música como estandarte social; el rock zapatista apareció en el mapa.

El movimiento del EZLN transformó la cosmovisión de los roqueros; el 12 de enero del 94, la sociedad organizó una marcha en la Ciudad de México, con el objetivo de ponerle fin a la guerra que estaba impartiendo el gobierno contra los zapatistas. Después de esto, se reforzaron los lazos entre los indígenas y la gente. Con esta unión y fraternidad, los músicos mexicanos comenzaron a hacer su rock con causa zapatista. Agrupaciones como Santa Sabina, La Maldita Vecindad, Tijuana No, Botellita de Jerez, son sólo algunos de los que participaron, organizaron una sociedad civil (en su mayoría estudiantes). Con esto se dio paso a una infinidad de conciertos masivos en apoyo a la comunidad Zapatista y a su gente de Chiapas, en sedes como Ciudad Universitaria o Tlatelolco, en donde bandas de diferentes grupos trataban de vincular al público con la causa (Agundis; 2012:17). El costo de estos conciertos comprendía, en donaciones, kilos de arroz o frijoles, para comunidades indígenas. Con la influencia teórica del zapatismo, los grupos enfocaron las letras de sus rolas hacia temas de verdadera democracia, dignidad, libertad, etc. Ellos proponían en sus letras, más igualdad hacia nuestros indígenas.

Después de estos masivos, varios grupos replicaron la fórmula en forma de colectivos musicales para fomentar la autonomía como músicos roqueros.

Para este momento la industria independiente sufre un declive a lo que algunos lo llaman *la muerte del indie*, debido a la gran explosión de música comercial pop en la ciudad. Pero a su vez, de manera subterránea, con el paso del tiempo se fueron creando circuitos de bandas que tocaban en casas o fiestas, alejadas de las disqueras comerciales.

En el 2004 resurge un poco más la escena, gracias al Festival Iberoamericano Vive Latino, proyecto que hasta la fecha es uno de los más importantes en Latinoamérica.

Ese mismo año aparece MySpace, una red social que revolucionó la industria de forma virtual, acercando a músicos y seguidores para consumir la música de una forma más rápida y sin intermediarios. El auge del independiente comenzaba de nueva cuenta; con una nueva oleada de bandas que lo vieron iniciar, tocando en el Chopo e incluso en espacios que por la antigüedad y las deudas desaparecieron como Rocketitlán.

2010 fue un año de apoyo total; pues surge la nueva generación y la apertura de espacios para el género independiente, con nuevas disqueras creyendo en la independencia y queriendo apoyar a las bandas.

Siete años después, la escena independiente está apoyada fuertemente. No solamente en la música sino en los medios de comunicación, debido a que se ha abierto la oportunidad a los medios independientes, que se han valido de las nuevas tecnologías para poder transmitir y tener escuchas en varias partes del mundo, no sólo dentro del país.

Cada vez hay más espacios alternativos para la escena independiente, cada vez hay más bandas y muchas oportunidades para la escena. Más adelante sabrás como se han dado las cosas para dicho movimiento.

El rock en español, las escenas del rock más allá del Usumacinta

Además de la breve reconstrucción historiográfica que hicimos de la escena en México, me pareció importante hacer un recuento de los espejos de estos movimientos juveniles y musicales en el resto del continente americano.

Si bien, el contexto social y económico varía de acuerdo con el lugar donde nos situemos; en América Latina existen comparativos notables, en países como Argentina la situación es semejante a la de la Ciudad de México.

Así, por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, nos situamos en abril de 1982. Esta es la historia de cómo las culturas juveniles remontaron en aquellos años tras una década de represión, desprecio, violencia y negación de su propio derecho a existir. Es la historia de cómo un puñado de bandas se apropiaron de espacios y la imaginación de una generación para crear sonidos de permanente atractivo y el camino a generar una revolución musical en español en el siglo XX (Plotkin; 2015: 26).

Al prohibirse la música en inglés durante la contienda con las Malvinas, surgió el auge del rock nacional. Eso hizo que los programadores recurrieran a los archivos buscando en urgencia temas en castellano y que el rock nacional – esa música censurada e ignorada por los medios – fuera descubierta por el público que hasta entonces poco o nada sabía de su existencia. Además del redescubrimiento de discos y artistas que

hasta entonces nunca habían tenido la oportunidad de ser difundidos. Los sellos discográficos salieron urgentemente a la caza de nuevos músicos para llenar el vacío. Para el rock, fue un antes y un después. Lo que había sido un movimiento contracultural pasó a ser música de consumo masivo, con la aparición de productoras, agencias de prensa, marcas, patrocinadores, grandes festivales y músicos con estatus de rockstar (Kleiman; 2015: 28).

Así pues, la música independiente recupera cierto sentido contestatario presente históricamente en el rock. En este sentido, opera en la práctica musical independiente una cierta recuperación de tradiciones de protesta propias del rock, aunque consientes de los intereses comerciales de la industria musical al respecto (Lunardelli; 2002: 35).

En atención a esto, el rock es el género de música popular que más se ha masificado en su producción a escala planetaria; provee la plataforma estético-musical más adecuada para el surgimiento de prácticas musicales que reconocen una historia de “compra” de la intención de protesta juvenil del rock y la rehabilitan con nuevos sentidos, al tiempo que enriquecen esa propuesta estético-musical desdibujando los límites, creando nuevas categorías y renovando las ya existentes.

A partir de ello, investigadores han limitado y diferenciado elementos que convergen entre sí para el concepto de independiente dentro de la música. En este primer sentido, una limitación de lo que representa el rótulo de “independiente” al hablar de música, en los términos de sus fronteras de género, se asume que aún sin ceñirse al rock, no se trata de bandas de cumbia, ni se refiere a grupos de música de cámara ni a la ópera; aun cuando varias bandas independientes incluyan elementos de cumbia o música académica y muchos integrantes de ellas se desempeñen al mismo tiempo como músicos en estos géneros (Mafesoli; 2007: 82).

En segundo lugar, interviene una significación en la dirección contraria, en la medida en que la música independiente no se reduce a géneros o compartimientos estéticos, sino que se caracteriza por la necesidad de no detenerse en ellos y se puede llevar a cabo la libertad creativa del músico. De esto da cuenta una gran cantidad de artículos periodísticos y críticas musicales donde muchos de los músicos independientes son

mencionados como 'inclasificables' y se destaca la mixtura de diversos géneros o explotación de instrumentos y ritmos propios de distintas tradiciones musicales.

En las investigaciones que consulté, en la mayoría de los hallazgos coinciden en una especificidad de la cultura en nuestro tiempo que se ha mostrado particularmente útil como herramienta de divulgación de problemáticas políticas y sociales (Yudice; 2002: 36). Esto merece ser tenido en cuenta en nuestro caso a la luz de la crisis local del cambio de siglo, pues esta situación se ha visto en Buenos Aires, múltiples y novedosas experiencias culturales, tal es el caso de los centros culturales en fábricas "recuperadas" por sus trabajadores (Uhart;2009;54), de las cuales algunas persisten aún hasta nuestros días.

Resumiendo, la actividad musical independiente en Argentina se maneja a través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se ha focalizado en las oportunidades de negocios de sellos y otros emprendimientos privados de música independiente y las medidas tendientes a su expansión, tanto local como en el plano internacional, facilitando sus alianzas y convenios con capitales de mayor escala. Esto ha sido llevado adelante sin prácticamente consideración alguna de las condiciones laborales de quienes allí se desempeñan como trabajadores, sean músicos, técnicos o profesionales. La atención que esta ha recibido como engranaje fundamental de las industrias creativas contrasta con el desinterés por quienes con su trabajo posibilitan su desarrollo.

Por su parte en Lima (Perú), la llamada 'escena alterna' en el rock engloba a distintos géneros musicales en virtud de su contenido contestatario y destacando la vinculación entre las bandas musicales y otros actores como comunicadores, críticos, etc.

La inestabilidad social estaba a la orden del día y para el rock peruano eso fue veneno puro: Las disqueras no promovían bandas de rock, pues no había dinero ni para lo más elemental (Guzmán; 2015: 40).

En este contexto se genera en Lima el fenómeno llamado "movimiento subterráneo" que da origen a bandas como Los Mojarras, La banda Azul, Pateando Latas.

En Brasil, donde a fines de la década de 1990 tuvo lugar un boom de música independiente. Se destacó la importancia de las tecnologías digitales en la producción y difusión musical y el desarrollo del emprendedorismo por parte de los músicos.

En Paraguay, “La tierra colorada” era una isla del rock, tal vez por sufrir a una de las dictaduras más atroces que se recuerdan desde Atila El Huno: La de Alfredo Stroessner, que se prolongó por espacio de 35 años y culminó hasta 1989.

Por otra parte, Ochoa y Botero han observado en el caso de Colombia la convivencia entre distintos modos de intercambio musical, más allá de los estrictamente monetarios, en atención a su postergación de la búsqueda de lucro como criterio rector (Durán; 2015: 44).

En Venezuela, en los años 80's era lo más parecido a México que nos imaginamos: La producción petrolera se había desplomado y el pago de la deuda había sumido a la población en la más abyecta de las pobrezas. El primer lustro estuvo dominado por el surgimiento de una vertiginosa y potente generación de bandas de Heavy metal (Guzmán; 2015: 45).

En 1986, la radio Primero de Marzo de Asunción, realiza el Festival de la Década, que congrega a importante número de bandas de rock, especialmente de Asunción. El primer festival musical de importancia en Paraguay tiene lugar en 1988: Rock Sanber. América Latina no fue ajena a ello y varios investigadores se hicieron eco de la reciente emergencia de la música producida por pequeñas discográficas o productoras, así como la gestionada por los propios músicos, donde basta mencionar algunos trabajos para notar la amplitud de los abordajes realizados (Guzmán; 2015: 40).

Así pues, en Sudamérica, a pesar de que el rock había nacido en un país muy lejano de este lugar, -en Estados Unidos-, el género se convirtió en el estandarte de supervivencia para los afroamericanos en su rebeldía por la represión por la que pasaban y además de las condiciones sociales que habían vivido durante la transición de la posguerra; la música vendría a ser la tendencia y la manera en que protestar iba a ser la forma en que los jóvenes fueran partícipes en algo.

De acuerdo con Galván, en esta parte del mundo, el género del rock tomó dos caminos de grandes influencias: una fue más a lo *underground*, precisamente, con Los Saicos de Perú, y la otra con mayor influencia americana con Sandro de Argentina (Galván: 2012: 874).

Con el tiempo, se fue expandiendo la música y con ello, mayor represión a causa de dictaduras militares, por lo que el rock tomó más fuerza como herramienta para protestar, creando así en la región los famosos hoyos Funky donde las bandas tocaban de forma prohibida debido a la represión que se vivía. El papel del rock comenzó a vislumbrarse, en los sesentas y setentas ya comenzaban a verse los movimientos que se importaban desde Inglaterra.

Con este contexto, las culturas juveniles comenzaron a tomar la música como una válvula de escape, iniciando así los movimientos culturales; el mestizaje musical (Galván;2012). Los jóvenes pasaron a ser el sector de la sociedad que había despertado para exigir sus derechos y dejar la represión de lado a través de las manifestaciones artísticas.

Culturas juveniles y la cultura

Existe una dimensión en donde los jóvenes y la cultura se funden; donde el individuo llega a un punto en donde se construye mediante diversos elementos y vivencias; las culturas juveniles.

En mi transición de vida universitaria, y en las diversas lecturas que tuve que consultar, me encuentro con una diversificación de lo que un solo concepto tiene como significado; si bien, las culturas juveniles se han comprendido de diversas dimensiones, dado que se trata de una etapa de vida de un ser humano, así como un proceso social, una ruptura de límites, una búsqueda o bien, sólo un estilo de vida.

El concepto de las culturas juveniles tiene que ver también con el contexto social donde se desarrolla el individuo, su niñez, la convivencia con los otros, su cultura, los códigos, entre otros factores, hacen que progresivamente el individuo vaya formando su propia identidad.

Feixa es uno de los personajes que más ha escrito sobre las culturas juveniles, denominándolas como:

“Un espacio donde las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de la vida institucional”
(Feixa; 1998: 60)

Ser o formar parte una cultura juvenil, implica poderse definir como un individuo subjetivo, que a su vez distingue y se reconoce con otros individuos creando una interacción directa para formar parte de un entorno. Se trata más bien de una cultura juvenil que pertenece, dentro de un espacio social. Además de ser un clasificador social que se observa como un producto de las relaciones sociales en cada país y región; es una construcción sociocultural que refuerza de manera jerárquica, asigna *status* (Urteaga; 13:2009).

Existen varios elementos que bien podrían hacer de las culturas juveniles parte de un proceso en el cual no son estáticas, es decir, no se construyen y se quedan así. Al contrario, las culturas juveniles poseen aptitudes y actitudes que mutan eventualmente a partir de los roles en los que se desenvuelven. Por ejemplo, en esa escena de independencia, los jóvenes interactúan con otros personajes de dicha escena y abren un canal de comunicación en donde favorecen una individualidad y al mismo tiempo forman parte de una colectividad. Después, está el contacto donde se influencia al otro a partir de elementos como el arte, en este caso, se favorece a ambos lados pues se conjugan como actores sociales dentro de un mismo entorno. Pero esto ya lo desarrollaremos en los próximos capítulos con detenimiento.

En otro orden de ideas, los estudios a las culturas juveniles existen desde años atrás; en el año de 1985 se realizaron las primeras investigaciones sobre los jóvenes, por parte del Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana; donde, se enfocaron en conocer las perspectivas respecto a la identidad y las prácticas juveniles. Entre estas aportaciones al tema, Reguillo sugiere dentro del ámbito, observar la cultura juvenil a dos dimensiones, la primera como agregación; hablando sobre el espacio donde se desenvuelve el individuo, y el de interacción; pensando ya en el espacio-tiempo donde se relacionan las personas y sus gustos (Reguillo, 1998: 196).

Aunado a estas observaciones de los autores, podríamos pensar al término como polisémico, al estudiarse desde distintas ramas y comprenderlo desde lo social, a lo cultural, por decir algunos. Con estas interacciones, podemos decir que los grupos sociales que progresivamente se forman bajo otros preceptos reconociéndolos como tribus urbanas, son pequeños grupos que poco a poco se transforman en organizaciones que suponen, ayudan al surgimiento de nuevos movimientos o subculturas juveniles; comprendiéndolas según Carlos Feixa como:

“La forma en la que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, localizados principalmente en el tiempo libre, espacios intersticiales” (Feixa; 1998:60).

Estas agrupaciones o colectivos en conjunto generan una identidad colectiva que se transmite a partir de las interacciones subjetivas con los demás miembros, y con ello podrán adoptar actitudes o estilos que refuerzan dicha identidad y la diferencia de otros grupos sociales. Bajo estos preceptos y con la mención de hace unas líneas arriba, se aborda ya de la presencia de las tribus urbanas.

El concepto se ha abordado con diferentes autores, entre quien destaca Maffesoli quien lo adecuó a dicho entorno juvenil:

“Las tribus urbanas subrayan la urgencia de una sociedad empática, donde las emociones y los estados afectivos elementales seas compartidos” (Maffesoli; 2002: 233)”

Así mismo, las tribus urbanas se comprenden como grupos de jóvenes que interactúan formando una identidad colectiva a partir del sentido de pertenencia. Emos, cholos, punk, rastafaris, chacas, rockeros, góticos, entre otros, son parte de las tribus urbanas que deciden subjetivamente formar parte de un grupo a través de elementos como la identidad, aceptación, forma de pensar, estilo de vida, son algunos que conforman el reconocimiento dentro de un grupo social.

“La principal delimitación del concepto de tribu urbana es ver a los grupos sólo como manifestaciones momentáneas” (Maffesoli; 2004: 628).

Tan sólo con estos elementos, las culturas juveniles se involucran con ámbitos como género, etnia, clase social, estilo, generando una cultura subjetiva-colectiva; que genera

una imagen, un lenguaje, símbolos, el vestir, etc. Generan un discurso que configura una experiencia del mundo desde la perspectiva propia del individuo.

Como hemos visto, el contexto de México tuvo muchos cambios y continuidades en el ámbito musical. Sin embargo, un eje continuó en todos los contextos es el papel de los jóvenes frente a las manifestaciones artísticas como medios de expresión social. Además, la identidad es un elemento inherente en el ser humano y un componente que da lugar a diferentes puntos de vista, expresiones y experiencias que, con base a las mismas, permite al individuo tomar de ellas con lo que se identifique e ir construyendo progresivamente la persona que es y a su vez, poder encontrarse e identificarse con un grupo y entorno donde se reconozca con el otro, creando así una identidad colectiva con los individuos.

La vehemencia de la música y su consumo

Capítulo 3: Discusión teórica

Existen términos teóricos para nombrar de forma compleja la realidad social en la que se vive, con el fin de analizar un objeto social y comprenderlo de la mejor forma desde una mirada supuesta.

Por eso, para tomar decisiones en torno a los conceptos que utilizaría dentro de este apartado, me di a la tarea de realizar un mapa conceptual que me ayudaría a comprender con densidad la realidad social que me disponía a comprender, de este mapa destacan las nociones de consumo cultural, industria cultural, identidad, autogestión, punk rock, consumo y culturas juveniles.

Las culturas juveniles son un concepto/campo de estudio muy amplio dentro de las sociedades, en específico la mexicana; en capítulos anteriores hemos dado ya el porcentaje de jóvenes en el país. Además, este grupo poblacional es uno de los entornos más estudiados en las ciencias sociales contemporáneas. Se han realizado diversos análisis y estudios desde diversas perspectivas sociales sobre las culturas juveniles. De acuerdo con Carlos Feixa, las culturas juveniles hacen referencia a la forma en la que las experiencias sociales de los mismos jóvenes se expresan de forma colectiva a través de estilos que se diferencian de forma fácil con el espacio en el que se desenvuelven. (Feixa; 2012:1)

En este caso, el objeto de estudio se trata de los jóvenes que consumen punk/rock independiente, en donde a partir de la cultura subjetiva, se interactúa con el otro dando como resultado una práctica social en donde a partir de gustos e ideas se comienza a dar una relación social que genera en su conjunto una identidad colectiva.

Pero ¿cómo se va construyendo la identidad propia hasta convertirse en parte de una colectiva?

Néstor García Canclini, define a la cultura como:

“El conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se le reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”

(Canclini; 1989:25)

Así pues, la cultura es una herramienta y un proceso por el que todo ser humano pasa; se trata de un elemento inherente en la vida del individuo, pues a partir de la misma, se construye una identidad propia, como la experiencia subjetiva, observaciones personales, tradiciones y costumbres, el estilo de vida, entre otros elementos que intervienen en el desarrollo de una identidad; todo ello, es pieza esencial para comprender los comportamientos y prácticas sociales. Gilberto Giménez explica que:

“La cultura se comprende como un conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad del sentido, como pautas de significados históricamente transmitidos en formas simbólicas” (Giménez; 2005: 67).

Entonces, si la cultura es una noción de reconocimiento debido al proceso por el que se debe pasar progresivamente como individuo, yo puedo comprender a la cultura como una red de significados, en donde cada una explica y desarrolla algún nivel de aprendizaje en varias dimensiones, o sea, una dimensión simbólica que se comprende como un conjunto de bienes, herramientas, relaciones sociales, discursos, expresiones, acontecimientos, modos de comportamiento, entre otros elementos que intervienen y se aprehenden de forma individual en cada sujeto.

La dimensión simbólica se podría entender entonces como la materialización de formas que pueden tomarse como propias a partir de la cultura de cada individuo. Si bien Mariano Bonomo explicaba que el carácter simbólico de las cosas se consolidaba a partir del contexto social y material del elemento (Bonomo; 2006:92), entonces habría razón para comprender a estos elementos como adiciones a una cultura subjetiva. Por ejemplo, una de mis entrevistadas jóvenes, me comentó que comenzó a seguir la escena independiente por su hermano; podríamos entender entonces que ella tomó elementos de la identidad de su hermano como propios para reconocerse en ellos, en este caso la música.

“Yo conocía esta escena (punk rock independiente) desde el 2008 por mi hermano, pero la comencé a seguir en el 2013, ya que estaba más grande”. (Entrevista con Fernanda Cardiel; Ciudad de México, octubre de 2016).

La cultura podría observarse como un proceso fácil a simple vista, tan sólo porque se va tomando lo que se supone conveniente para el sujeto en la atmosfera externa y, además, va comprendiendo y aprendiendo a partir de las experiencias. Sin embargo, no sólo se trata de tomar lo que conviene, sino lo que funciona, lo que enseña y lo que te reconoce como persona y como parte de una colectividad.

El ejemplo de mi entrevistada interviene para poder analizar como ella tomó la música, como un elemento de identidad subjetiva, y a partir de ella, comenzó a seguir a las diversas agrupaciones. La identidad, entonces, es precedida por experiencias, una educación, un estilo de vida, los gustos musicales, los libros leídos, las rupturas amorosas, la música que se escucha, las relaciones interpersonales, entre otros factores. Son diversos elementos los que marcan una etapa de vida, y estos, son lo que hacen que un personaje obtenga el reconocimiento de su grupo social, factores o elementos tienden a ser universales, nadie está exento de alguno de ellos; se trata más o menos, como una cadena infinita donde la otredad aparece y el ser humano no es indiferente ante ella.

Por eso, desde mi perspectiva, las culturas juveniles son un grupo de individuos que mantienen transformaciones constantes de su identidad. Las culturas juveniles están inmersas en contextos y condiciones sociales que afectan o favorecen a su cultura; de acuerdo con Feixa, estas condiciones que involucran a las culturas juveniles son las actividades y valores que producen una identidad de grupo, como el lenguaje, la música, la estética, el estilo de vida, etc. (Feixa; 1999:50).

Si bien en contextos anteriores a la actualidad, las culturas juveniles surgieron a partir de descontentos sociales y como una forma de represión; en la actualidad

las culturas juveniles se encuentran *organizadas* aún en tribus urbanas, no cómo antes con firmeza, pero sí, aun se pueden encontrar punketos, skatos, darketos, incluso uno que otro emo por la ciudad; reunidos e identificados por una ideología y un reconocimiento que los hace sentirse parte de un solo fin.

Una de las características que poseen las tribus urbanas es que ofrecen pertenencia, los individuos que se sienten parte de una tribu urbana tienden a tener intereses comunes que están dispuestos a defender. Así como el poder desarrollar un sentido de pertenencia, que supone la determinación de su adherencia a una colectividad que lo identifica como parte de ella. En otras palabras, se trata de una identificación en conjunto entre sus miembros, a través del contacto y un espacio determinado donde se observa el rol del individuo dentro del conjunto de individuos.

Para continuar, es importante recordar lo que se entiende como tribu urbana a partir de Maffesoli:

“Las tribus urbanas subrayan la urgencia de una sociedad empática, donde las emociones y los estados afectivos elementales son compartidos. (Maffesoli; 2002: 233).

En el caso de los jóvenes que siguen la escena del punk/rock independiente, se puede establecer como una tribu urbana debido a que se supone el objetivo de la escena independiente es realizar las cosas de forma propia y con ayuda de diversos creadores con diferentes puntos de vista y creatividad. Por lo que, además de entenderla por la forma en la que interactúan la otredad y los músicos con el entorno, los jóvenes se agrupan e incluso se visten de un modo parecido y llamativo para reconocerse mutuamente. Entonces, podríamos concluir que las tribus urbanas hacen referencia a una agrupación de jóvenes que siguen hábitos comunes y se visibilizan, además de estar conformados principalmente por jóvenes y adolescentes (Pérez; 1996: 234).

Los jóvenes que asisten a conciertos de punk/rock en lugares como el Caradura, Gato Calavera, Multiforo 246, entre otros lugares; usualmente se visten de

pantalones entubados y rotos, playeras negras con estampados, chamarras de mezclilla o piel, y tenis de la marca *Vans*. Me parece que aquí estamos reconociendo un código de vestir que los reconoce como seguidores de la escena de punk/rock que nos ocupa en esta tesis. Además de que los hace sentir parte de una identidad colectiva, al ver que en su mayoría de los que asisten a dichos lugares, visten de forma semejante, así como la música que se va a escuchar, que al final del día es un puente para una comunicación interpersonal y un accesorio de identidad.

Siguiendo la idea anterior, la identidad es el reconocerse como individuo en algo externo e identificarse en él; es un elemento con el que vivimos inherentemente cada día, se trata principalmente del resultado de estructuras sociales externas internalizadas por los jóvenes (Cisneros: 2005:541).

Yo comprendo la identidad como un fenómeno de autopercepción y de observarme en el otro. La construcción de la identidad se nutre de diversos factores, entre ellos el pertenecer a un grupo de amigos, los elementos como ropa, zapatos, o marcas de consumo, el estilo de vida, entre otros factores. Son estos los que construyen una identidad y permite reflejarse en alguien más.

Además de estos elementos, existen otros factores sociales que configuran la identidad a partir de práctica y discursos sociales, etc. Todos estos, articulados por un imaginario colectivo. Estos actos, favorecen el resultado de un autoconocimiento y reconocimiento del proceso de identidad.

“Tuvimos la oportunidad de ser como la banda escape para algunos que nunca habían ido a un show y ahora ya van y les gusta nuestra banda. También les gustan las bandas que abrieron o las que tocaron después, y así como que se van metiendo más en la escena en donde nosotros nos movemos. Se forman identidades comunitarias porque van niños con playeras de Lng/Sht, Joliette, y también nos van a ver a nosotros.”
(Entrevista colectiva banda Say Ocean; Ciudad de México, septiembre 2016).

Esto es algo que me respondió Say Ocean, una de las bandas que entrevisté para mi análisis. En efecto, los mismos músicos tienden a darse cuenta del impacto que causan en las identidades de las culturas juveniles actuales. Podría hablarse de una apropiación del arte, de la música e incluso de los mismos espacios, que marcan un factor o una vivencia en el sujeto que asiste, y que ayuda a determinar una percepción, y una valoración de lo social (Cisneros: 2005).

La escena independiente, es un espacio que contribuye y refuerza una manera de expresión social con personas que hacen lo propio y a su modo, es decir, de forma independiente. En la dimensión en la que me encuentro inmersa, la musical; la describiría como una apropiación de la cultura no sólo de unos cuantos, sino de gran parte del sector que interactúa y consume la música.

Si bien, la música es un vínculo entre los jóvenes, es también un elemento que funde a una identidad colectiva que se ve reflejada en el consumo de esta. La música, es el idioma universal además de las palabras, es un medio de expresión libre, y que se puede acondicionar a cualquier género. Sin embargo, en el que esta investigación se aboca, es el punk/rock, una vertiente del rock.

En grandes rasgos, el punk rock es una vertiente del rock que surgió a mediados del año 1970; es característico por su independencia y su forma contracultural. Cuando recién inició, las melodías de este género eran simples y crudas, con mucho sonido de guitarras. A finales del mismo año, comenzaron a emerger bandas de la escena en aquél entonces como The Clash, Sex Pistols o Ramones y Blondie. tiempo después el género fue mutando y con ello las bandas, trascendiendo la filosofía que los caracterizaba: Hazlo tú mismo (Do It Yourself), (Sabin; 1999: 157). De la mano de este género, y con el paso de los años, existieron sucesos que fueron consecuencia a que trascendiera el punk/rock; como por ejemplo la década de los ochenta en Estados Unidos, donde hubo una situación difícil por razones políticas y oposiciones al gobierno; desde la posguerra hasta la revolución juvenil de finales de 1960. En Europa, pasaba que los jóvenes utilizaron el punk como la música para difundir su opinión con

personas de pensamientos semejantes sobre los movimientos políticos y sociales. A partir de ese momento y hasta los noventa, el punk funcionó como vehículo para denunciar y explayar la libertad de expresión, es decir, como válvula de escape contra la censura y la represión.

“Con el tiempo, el género tomaría diferentes caminos y en su paso evolucionaría en muchos subgéneros y recogería influencias de otros estilos musicales. Los subgéneros del punk se definen a veces por características musicales, y en otros casos por el contenido del mensaje o la ideología que lo inspira.” (Sabin; 1999:159).

De acuerdo con Paytress, algunas de las características que tiene el punk/rock son:

- Su filosofía se consolida en el término Do It Yourself (Hazlo tú mismo)
- Rechaza los dogmas y cuestiona lo establecido
- Descalifica aspectos de la sociedad de masas. (Paytress; 2014:183)

La filosofía del *Hazlo tú mismo*, ha trascendido hasta nuestros días, sólo que se ha ido desvaneciendo progresivamente, debido a la existencia de un nuevo paradigma que más adelante detallaré.

Hazlo tú mismo es la línea en la que la mayor parte de los músicos y creativos se manejan para evitar interferencias de disqueras comerciales, pero además esta ética se caracteriza por otros puntos no menos importantes:

- Se asocia a movimientos anticapitalistas, rechazando la idea de acudir a grandes empresas para conseguir un beneficio.
- Tienen cierto código de vestimenta, pues por lo regular en aquellos ayer, se caracterizaban por utilizar botas militares, piel.
- Esta tendencia también pretendía romper los esquemas hegemónicos. La postura se creó y adoptó para rechazar la cultura del consumismo.

Como lo vemos, la música tiene un papel importante, y el punk/rock ha actuado como agente contracultural; pues posee condicionantes que adquieren

sentido dentro del contexto social, a partir de los procesos de interacción y tomando los condicionantes sociales de los sujetos que participan en el entorno (Megías; 2002:12).

De ahí que la música actúe como un agente de interacción, estableciendo a partir del gusto y el contexto, desde los cuales se entabla una relación interpersonal, permitiendo conocer y reconocer gustos a fines que hacen que se identifiquen de forma colectiva.

Jaime Hormigos explica que la música es característica de un periodo histórico, pero, además, son los sujetos los que establecen la relación con la música en concreto a partir de sus propios condicionantes y puntos de partida. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes con los que pude platicar durante mi investigación, me platicaban su molestia por el reggaetón. No les gustaba por la forma en la que se dirigen hacia la mujer, o lo explícito en las letras sobre sexo; aquí yo podría inferir en los condicionantes de esos individuos: *No me gusta el reggaetón por el lenguaje obsceno hacia la mujer (Entrevista a Alan Leal; Ciudad de México, 2018)*; el condicionante entra en juego y no permite un reconocimiento en el género y el individuo. Al contrario, a esto, está el punk/rock; el género se escucha por las letras reales, de amor, desamor, protesta o fiesta, y el individuo es el que las escucha, las aprehende y se reconoce; *“Me gusta el punk rock porque sus letras son llegadoras, hablan de la inconformidad de un pueblo” (Entrevista Alan Leal; Ciudad de México, 2016)*. Entra de nueva cuenta el condicionante para explicar y reconocer el gusto por el punk/rock. Además, no sólo se trata de los condicionantes, sino de la situación social y política por la que se pasa subjetivamente.

Al final del día, y aunque no se quiera aceptar, la música es un negocio; la música ahora es víctima del consumo; la música es vendida como mercancía cultural:

“La música de la postmodernidad se caracteriza por un pluralismo de estilos y lenguajes tendentes a la complejización y relativización de sus contenidos.” (Hormigos; 2004:264).

La mercantilización de la cultura es un mecanismo que progresivamente ha marcado un consumo dentro de los individuos, pues dicho consumo se ha

masificado, es decir, se ha apropiado de forma subjetiva de las obras, a niveles exponenciales, perdiendo así la originalidad que caracterizaba a la obra de arte, en este caso, la música.

Diversos investigadores se han dado a comprender la tarea que supone la industria musical y los efectos en el consumo; además de las melodías, usualmente esta mercancía, viene acompañada de formas de hablar, códigos de vestimenta, canciones sencillas y pegadizas, y muchas veces sin criterio ni juicios. Es por ello, que la música se piensa también como un instrumento de alienación. En otras palabras, y como lo describen los expertos, dicha música es un elemento que acompaña a otras cosas como ropa, bebidas, entre otros que estimulan el consumo y aumentan el interés económico de los implicados.

Se quiera o no, la escena independiente se encuentra también en las filas del consumo, tanto, que la misma industria ha realizado nuevas estrategias de mercantilización como los bazares, provocando prácticas sociales que responden al consumo de música con la que se identifican, en este caso, el punk/rock.

Hasta ahora, me parece una gran expansión del mercado musical, tanto comercial como independiente. Además, las estrategias están pensadas hacia los jóvenes, que es el sector que más consume la música, sobre todo por las nuevas tecnologías que facilitan su consumo.

“La construcción de la identidad y sus relaciones con la música, deben ser afrontadas enfatizando las conexiones sociales y simbólicas”. (Hormigos; 2004:268).

Estas estrategias y puntos de encuentro, además de propiciar el consumo, “formalizan” la cuestión de la forma de trabajo independiente, ayuda a que creativos de diversos ámbitos de estudio, puedan trabajar en conjunto con las agrupaciones o músicos y sacar adelante un proyecto con una nueva forma de trabajo transdisciplinaria; el nuevo paradigma *“Hagámoslo juntos”*.

Se trata de un enfoque comunicativo y participativo que extiende la filosofía de hacer las cosas con su propia mano, convirtiéndolo a algo colaborativo. El Internet es la

principal herramienta de este paradigma, pues utilizando el conocimiento y las nuevas formas de abastecimiento, los usuarios pueden compartir consejos, experiencias para un mejor entendimiento.

*“Si a esto añadimos la posibilidad de compartir nuestros hobbies y experiencias con amigos, es inmejorable. Compartir nuestros aprendizajes y recibir consejos consolida y afianza lazos, además de motivarnos para superarnos con cada proyecto. **Trabajar codo con codo significa compartir experiencias y resulta enormemente enriquecedor, no solo se trata de un aprendizaje teórico, sino que también viviremos experiencias personales muy interesantes. Hagámoslo juntos y todos ganaremos. Acompañados, todo es mucho mejor**”.* (Entrevista a Erik Canales; Ciudad de México, julio 2016).

Por esta razón, se piensa que la música, tiene un valor importante que se deriva del lenguaje y con ello la capacidad de comunicación. En demasiadas ocasiones el mensaje semántico de la música es básico, sobre todo si nos referimos a las músicas sólo a través de la melodía. Aquí se comprendería que la información estética se conforma de la significación; esto nos lleva a afirmar que la música es una manifestación de expresión continua. Cada acto musical genera procesos de significación. El individuo ha encontrado en el sonido una forma de expresar y construir su identidad; encuentra en él un mecanismo de expresión poderoso cargando de una expresividad cultural determinada (Paytress; 2014:22).

Sabiendo esto, los repertorios en el ámbito musical se configuran desde la subjetividad de cada joven o individuo, donde el gusto está menos vinculado a una identidad (musical) y mucho más al gusto y al estado de ánimo. De acuerdo con Reguillo, son las listas de canciones o *playlist* los que convierten a cada usuario en autor, o escucha en DJ, y a través del botón *compartir*, el individuo se encuentra o está en busca de personas como él, alimentándose de las listas de otros personajes (Reguillo; 2012: 139). Esto quiere decir que todo se maneja a partir de la subjetividad, se configura mucho más desde la trinchera y el sentido que el usuario arma que desde lo que es la música. He aquí como se comienza a aprehender la música para el individuo.

Sin embargo, ¿se podría considerar entonces a la música independiente como la anti-tesis de la música popular?, esto debido a su característica contestataria y la forma en la que los músicos perciben el entorno. Si la música independiente se denominó así a partir de contextos políticos y sociales semejantes en la mayor parte del mundo, sería lógico pensar por qué tienen al rock independiente con esta etiqueta. En algunos casos lo que llevó a esta denominación fue una crisis de mercado en la industria discográfica hegemónizada por otras compañías discográficas transnacionales, o la insatisfacción dentro de las empresas, u otro tipo de situaciones. Además, se puede llegar a pensar en las diversas dimensiones que nos dejan ver que no se trata ya de un fenómeno cerrado y totalmente definido, sino en una construcción social histórica, constituyendo una problemática en donde confluyen diversas perspectivas e intereses que paulatinamente se transforman (Quiña;2007:163).

Esto nos lleva a pensar entonces en la minoría hasta cierto punto de los escuchas que escuchan, valga la redundancia, las distintas manifestaciones musicales; cuando el ámbito musical se escucha en determinada minoría, esta se vuelve común. Los personajes que se reconocen en esta minoría por el hecho de escuchar esa música son los que se encuentran menos identificados con ella. Los estilos musicales que se catalogan como minoritarios por la razón de no estar en un mercado amplio donde se puedan comercializar, se alejan de los lugares comunes a otros en donde es más fácil encontrar una integración segura. Por eso cuando aparecen movimientos sociales con base en la música, lo difícil es manejar la delgada línea entre consumir y el consumo sin intervenir en la comprensión de la conexión (Cabello; 2004:266). Lo que nos lleva a pensar en que la práctica musical puede representar y expresar valores sociales comunes, así como estimularnos de formas poderosas para, quizás, una rebelión o un mayor consumo.

Así, algunos investigadores, como Firth (2002), dicen que la música es un poderoso medio de control social, esta se involucra en la psicología del hombre en el nivel del “yo” exponiéndolo a productos musicales en donde su pensamiento o percepción sea acorde a la imagen del producto de acuerdo con los condicionantes.

Hasta ahora como lo hemos visto, la identidad no sólo se construye a partir un par de elementos, como la experiencia o los valores, sino que va más allá de eso y se podría decir que se forma desde un campo transdisciplinario pues toma lo necesario de otros escenarios, respondiendo la necesidad de entender los procesos que intervienen. Las perspectivas de estudio con base a lo experimental, individual y subjetivo yacen de un aumento desde los significantes del nivel identitario. O sea que la pregunta aquí es, ¿Cómo se puede identificar un sujeto con el rock independiente, o bien otro género; por qué no con otras melodías? Como se dijo anteriormente, esta se conforma desde los bagajes culturales, las experiencias vividas, las influencias, las relaciones interpersonales, y así una lista de las cosas por las cuales te identificas. Porque al final del día es un tema subjetivo, que no cualquiera se podría identificar con el reggae, el punk o el rock, incluso hasta el reggaetón.

Por eso en las investigaciones que hice para llegar a encontrar la información que pudiera argumentar mi trabajo, comprendía el por qué ahora las investigaciones están volteando a prestarle más atención al estudio de la subjetividad. Es decir, podemos afirmar que existe cierta correspondencia entre un determinado colectivo y la música que escucha (consume o se le asigna), si partimos de la base de que actualmente el acto de la escucha (o consumo) y el gusto, están más que nunca condicionados por factores como el bagaje cultural y el contexto mediático en el que se desarrolla este.

¿A quién le echamos la culpa de tal acusación?, a la industria. Comienza el meollo del asunto; la industria vela por sus intereses económicos y deja de lado lo real, la música.

Hablar de la industria cultural en el ámbito de la música, es comprenderla como un relato inherente al ser humano. Así mismo, la música se ha convertido en un producto de consumo y que responde a las necesidades de una sociedad. Esto es lo que en la mayoría de los casos los jóvenes consumen, una melodía acompañada de formas de hablar, vestir, actuar, decir, etc. Por lo que la amplitud en los géneros se ha transformado ya a un objetivo de mercado.

La expansión de esta música, este mensaje para infortunio de unos y fortuna de otros, es destinado generalmente a los jóvenes, quienes son los personajes que se apoyan en la música para construir su identidad subjetivamente. Sin embargo, no sólo se jactan de este elemento sino también de otras expresiones culturales como el cine, la televisión, el Internet, las redes sociales, la moda, entre otros, son elementos con contenido simbólico.

Quizás lo que debería hacerse respecto a la construcción de identidades y sus relaciones con la industria musical se debe encarar con las conexiones sociales y simbólicas, o sea integrando a nivel social la música popular y su construcción subjetiva.

Esta forma de entender la identidad da por supuesto el carácter reflexivo del sujeto. El término *reflexividad* se aborda como ejercicio de la capacidad que tienen las personas de considerarse a sí mismas en relación con el contexto y de considerar su contexto en relación consigo mismo. Esto significa, por una parte, que los agentes anticipan cómo sus proyectos de acción pueden modificar las circunstancias de su contexto sociocultural. Pero también significa, por otra parte, que los agentes consideran cómo tales circunstancias influyen sobre sus proyectos de acción y, también, sobre ellos mismos como sujetos sociales.

No obstante, el asunto de la identidad y la música han sido llevados a otro nivel, pues esta temática es un tópico necesario que se aborda no sólo con expertos del tema sino con el mismo público y grupos. Dado que la identidad es necesaria y no estamos expuestos a dejar este término en segundo plano; pues la globalización forma parte de la transformación socialmente hablando. Los músicos que inician o que son independientes tienen que enfrentarse a el sentido de pertenencia, con el quiénes son y de dónde vienen. Este camino a pesar de todo lo quizás negativo que hemos visto, es el más directo para producir sentimientos, emociones, etc.

Por lo que la música juega un papel importante en lo social desde la masificación cultural; la comunicación entre individuos refleja la cultura de la cual forma parte. El individuo se expresa con diferentes manifestaciones, la música es una de ellas y aquí es donde utiliza un lenguaje, en general, especializado y que se diferencia totalmente de lo cotidiano. Se puede comprender en diferentes niveles desde sus dimensiones

contractual y cognitiva. Se genera una movilidad entre los sentimientos y emociones, construye el sentido y el porqué de la identidad a través de experiencias directas, el tiempo y relatos imaginativos como las canciones (Firth; 2003:234).

A la hora de comprender el hecho musical, de recoger un mensaje de las notas que nacen de un instrumento musical o de percibir el sentido de una canción, debemos ser conscientes de que las interacciones que se producen entre los sonidos y los individuos son resultado de respuestas aprendidas, pautas personales y patrones culturales, de ahí que una misma canción pueda ser interpretada de distinta forma dependiendo de las características culturales de quien la percibe. Las estructuras musicales (Hormigos; 1988: 98).

La industria de la música es uno de los sectores más fuertes y que cada vez más va en aumento sobre todo en el ámbito económico y sobre todo como un sector muy particular dentro de las industrias culturales.

El concepto de Industria Cultural es una noción que se encuentra cotidianamente en la sociedad; remontándonos a la conceptualización que Adorno y Horkheimer hicieron; donde mencionan a la industria como la transformación de obras de arte en objetos al servicio de la comunidad, es decir, que funcionan como elementos mediatizados por los mass media (Horkheimer: Adorno: 165). Así como estos filósofos, Walter Benjamin también estudió esta temática, donde consideró que la sociedad de masas era un elemento interno de la sociedad, en donde el arte se observaba como una fuente de gratificación para consumirse (Aguirre; 1989:457). Para la Industria Cultural, los productos poseen poder de *estatus* o ideológico, además de observarse como mercancías.

Las industrias pretenden ser orientadores o modelos dentro del mundo en el que se vive, como proveedores de elementos y el dejarse guiar por lo que muestran, evitando la objetivación. Estaríamos hablando de la creación de modelos de personalidad individual, moda, comportamiento, entre otros. Para esto la industria cultural se maneja bajo esquemas para influenciar a través de los medios de comunicación u otras manifestaciones, esto para contribuir a darle forma e inducir hábitos, prácticas o procesos comunicativos.

Una de las características de estas industrias culturales es que en mayoría todo se trabaja en semejanza, es decir, se piensa un proceso o producto con un fin político y monopólico como el valor capital. Donde los monopolios culturales son débiles y dependientes en comparación con sectores industriales clásicos los cuales dictan pautas de la industria cultural; así se va construyendo la cultura de masas, la cual crea una falsa identidad entre lo universal y particular, pero a pesar de esto, sea idéntica en general (Salinas; 2010:2).

En términos de tecnología, los mecanismos de reproducción satisfacen en masa, satisfacen necesidades múltiples en diferentes lugares con necesidades producidas por la misma industria cultural. De esta forma y como lo dice el sociólogo Roberto Salinas, se va estableciendo un círculo de manipulación y necesidad que se retroalimenta a sí mismo y se refuerza, es el propio público formado por la industria cultural que favorece el sistema. Las masas tienen lo que desean y se aferran a la ideología mediante la cual se les influencia, se adapta a los deseos evocados. El poder que controla estas técnicas de reproducción es el poder económico de los más ricos en la sociedad, donde la racionalidad técnica es una racionalidad de dominio (Salinas; 2010: 3).

Es tan sólo una reiteración de deseos inconscientes que la industria cultural introduce en los medios de comunicación como una idea de deseo y mejora de *estatus* o moda subjetiva del individuo. Lo que tiene esta sociedad de masas es que se aferran a un algo a partir de la ideología que se les impone inconscientemente y que estos aceptan como real. Esto sucede a partir de la hegemonía impuesta dentro de la sociedad; la técnica ha llevado a la estandarización y reproducción de la obra como parte de un sistema social.

Es difícil y un tanto pesimista pensar estas líneas en la sociedad actual, pero al final del día esta idea de ver los bienes materiales como aparatos ideológicos o de *estatus* social persiste. La cultura ahora se observa a nivel de consumo y no se le da mucho crédito a su valor como obra de arte pues se mezcla dicho nivel de consumo con la publicidad. Quizás con gran influencia de las premisas de la industria cultural, la publicidad es el arte de exposición social, la idea cruda del consumo. Sin embargo, los consumidores están bajo la influencia de la mediatización (*mass media*) y la

diversión; el sujeto ya no puede experimentar más que reproducciones del mismo proceso. El divertirse significa estar de acuerdo con lo que se impone, no hay que pensar; la liberación que promete la diversión es la liberación del pensamiento en cuanto a la negación (Horkheimer;1988: 231).

La industria cultural crea la transposición del arte en la dimensión del consumo, gracias a la transformación del carácter de mercancía al arte. La música, se ha convertido en un producto de consumo y que responde a las necesidades de una sociedad. Sin embargo, es necesario comprender que la categoría de masas dentro de la dimensión de los estudios culturales se encuentra rasgada por diversos factores, entre ellos sociales; por lo que en la mayoría de los casos los jóvenes consumen una melodía acompañada de formas de hablar, vestir, actuar, decir, etc. Un ritmo constante el que ahora se escucha.

El conformismo de los consumidores adquiere una buena conciencia, que se conforma con la constante repetición de lo mismo.

Desafortunadamente es así, las pautas y patrones en los medios de comunicación o alguna industria del arte pasa a recapitular o repetirse, y el individuo en la sociedad en la que se encuentra inmerso no lo mira como algo malo sino como algo innovador pero que al final del día es el mismo esquema de consumo.

Ahora bien, una vez que explicamos lo que son las industrias culturales, hablemos de la industria musical, uno de los brazos fuertes de las industrias culturales.

Esta industria de la música es un elemento generalizado, pues es utilizado por diferentes sectores. Sin embargo, como lo hemos visto la industria pasa por un problema serio, ha venido experimentando el descenso en las ventas. En números, en el 2003 la venta a nivel mundial de discos fue de 2,782.6 mil millones de cd's y dvd's, y en 2004 la cifra fue de 2,755.7 mil millones (Calvi;2006:122). Viendo los datos, ésta manufactura tuvo que revalorizar sus productos musicales digitalizándolos y subiéndolos a plataformas multimedia y distribuirlos en las nuevas redes de mercado, con el objetivo de establecer nuevos mercados musicales a mayor escala.

Lo que optaron ahora en la industria discográfica es centrarse sólo en la promoción, distribución y lanzamiento de sus productos en los lugares donde se concentra su

mayor ingreso, lo cual se pretende hacia la homogenización de los mercados musicales donde predominan productos con características similares.

Las opciones de estas nuevas tecnologías a muy pocas disqueras les han funcionado, tan sólo en México ha existido infinidad de casas disqueras tanto independientes como comerciales que, al ver esta decadencia, tuvieron que unirse algunas para seguir en el barco, mientras otras tan sólo llegaron a la quiebra y desaparecieron.

México forma parte de la lista de los principales exportadores en el mercado global de productos creativos, asimismo es la única nación en América Latina que está dentro de este listado que contempla veinte naciones a nivel mundial (Merca2.0; 2015). Este dato sigue siendo válido pues es una de las razones por las cuales artistas del extranjero vienen a nuestro país para trabajar, ganar experiencia y público. Debido a que la industria no se encuentra en la misma situación en todos lados. Además de que, siguiendo los datos de Merca 2.0, México es uno de los países con menos consumo de música grabada con 1.07 dólares por persona, siendo el tercer lugar en la lista de 10 países. El primero, China con 0.07 dólares, le segunda India con 0.08 dólares.

La industria en México es muy viva, a pesar de los cambios en la forma de consumo y escucha, sigue a la vanguardia y se adecua a lo que venga.

En el 2012 la industria musical se venía recuperando de unos años donde la piratería y las descargas ilegales la habían mellado. En ese año la música creció 8.4% y registró ingresos por 2,944 millones de pesos (Gutierrez;2013: 2)

Entonces lo curioso y a su vez innovador es: ahora cada nicho tiene su propio discurso, pero en la práctica todos los géneros y seguidores se relacionan más que nunca, pues comparten lugares donde se escucha la música, públicos, espacios, medios de comunicación, etc.

Como lo vemos, los procesos y la misma industria se encuentra en una transformación constante gracias a las herramientas digitales que se crean cotidianamente. Sin embargo, los actores de la industria hacen que ésta perdure a su manera, la reproducción y consolidación de muchos vicios depende de diversas prácticas mediáticas y académicas.

¿Y ahora qué sigue? Hay que reflexionar sobre la industria musical de forma general. Hay que comprender que no sólo son gustos, datos estadísticos y económicos, sino es todo un complejo involucrado en fenómenos geopolíticos, sociohistóricos y culturales.

¿Existe una industria musical independiente entonces? ¿Qué opinas tú, amigo lector? Esta es una pregunta que más adelante responderé con base a las investigaciones y el trabajo de campo.

La música ha tenido regresiones y al mismo tiempo avances. Este pluralismo que se vive en la actualidad de estilos y lenguajes ha servido para una mejora paulatina en los contenidos. La variabilidad en los gustos se vincula a los cambios y etapas de modas o eventos sociales, provocados por el mismo sistema hegemónico, dinamismo social y por supuesto la cultura. Podemos decir que la música que se crea en la actualidad no posee una conciencia estética unitaria, sino una multiplicidad (múltiples estilos, múltiples mensajes, etc.) de conciencias estéticas fragmentadas. Ahora bien, no debemos olvidar que la música se impregna del espíritu social que al final la determina, de este modo, la música actual refleja a través de sus sonidos la forma de ser propia de nuestra sociedad.

Los nuevos soportes digitales han liberado a la música del cautiverio del formato, favoreciendo una escucha más automatizada, más pasiva por parte de un escucha expuesto a un continuo musical que, si bien es cierto que amplía el abanico de sonidos que somos capaces de oír, no deja tiempo para que la música nos diga todo lo que nos quiere decir. Es por esto que hoy triunfan músicas de fácil digestión y los estilos, las etiquetas y los intérpretes pasan de moda a un ritmo cada vez mayor, dejando sin lugar, en el discurso de la actual sociedad de consumo, a la música más compleja, no por que carezca de calidad o porque el oído no esté capacitado para encontrar en ella comunicación e identidad, sino porque el escenario social actual no le deja sitio para ponerse en contacto con un individuo más acostumbrado a usar la música, que a apreciar el discurso musical (Cruz; 2006:103).

Por último, es conveniente recapitular lo que se mencionó en este capítulo. Siguiendo con la ejemplificación de la pirámide, cada definición que mostré aquí, son tan sólo elementos que conforman a la sociedad actual y los individuos que transitan ahí.

La sociedad moderna está moldeada con base a aparatos ideológicos y medios de comunicación; estos son los primeros en transmitir la forma de vida que el individuo que los consume debe tener, -el deber ser-, estos forman parte de las Industrias culturales, mismas que imponen tendencias, estilos, gustos y que el ser humano adopta como parte de su cultura. Es la dimensión simbólica la que entra en juego para configurar la identidad, es la función social la que llama para transformarse así en una identidad colectiva. Como lo escribí, todo se mezcla con el todo. Para que una cosa fluya, tiene que fluir todo lo demás, como piezas de engranaje.

¿Pero de qué forma afecta en el consumo de las culturas juveniles que va a escuchar rock independiente? Suponemos que los jóvenes que consumen dicha música, lo hacen por su reconocimiento en el otro, existen factores que propician la práctica de consumir para ser conscientes de la configuración de su identidad propia y el hecho de comprar sea porque se siente “seguro” de formar parte de un círculo social en el que no existe ni un más ni un menos; todos se ven por igual partiendo del elemento en común en este círculo: la música.

Una vez sabiendo la historia, no querrás volver atrás

La música es un elemento inherente para los jóvenes en la actualidad, ya que es más probable que los escuchas se identifiquen con este. // Apolo en Semana de las Juventudes 2016. Foto: Gabriela Mares.

La escena independiente es una corriente no sólo musical sino de amistades, diseñadores, fotógrafos, seguidores, mala copas, *odiadores* del género, etc. Este ambiente es tan sólo el principio de algo grande, algo que está abriéndose camino en la industria musical, dejando de lado las grandes empresas, y demostrando que con constancia y confianza en lo que se hace, se pueden llegar a grandes cosas.

En los 11 años que llevo conociendo, apoyando y consumiendo dicha música, he visto pasar muchísimas cosas...la forma de consumir música, los encuentros con las bandas, los conciertos donde se sale sudado de todas partes del cuerpo, las horas sin comer con tal de estar hasta delante del escenario, el dolor de pies porque en la

mayoría de los eventos tienes que estar parado...La escena con el paso de los años ha ido evolucionando, volviéndose cada vez más fuerte y con más herramientas que la sacan adelante.

En este presente capítulo, escribo a forma de reportaje los hechos y datos más notorios que la escena independiente del punk/punk ha marcado en los años cuando comenzó, hasta la fecha, tanto como observadora y participante de ella. Es una forma más digerible y directa para el lector, esta manera para volverlo parte del reportaje y comprenda de primera mano lo que involucra esta industria musical.

El rock independiente es una forma de expresión autónoma, que vio la luz desde épocas antañas con bandas que abrieron el camino desde los años 60, hasta ahora. Este evento dio mucho de qué hablar en aquellos años, pero sirvió para que muchos músicos *amateurs* o personas que se interesaron por la música comenzaran a dar sus primeros pasos.

Escena, movimiento, corriente o género; alguna vez el concepto se adhirió a estos términos. Considero que hasta la fecha lo independiente sigue siendo una escena debido a que muchos elementos la conforman. No sólo se trata de las bandas, sino de la gente que asiste a los shows y los que están detrás de la producción del mismo trabajo de las agrupaciones. Sin embargo, desde mi punto de vista también lo sigo concibiendo como un movimiento, porque consolida un grupo de personas que siguen la misma escena, con mensajes confusos o con falta de valor en las canciones, el movimiento se masifica a pequeña escala por qué no recae en lo comercial hasta cierto punto.

Aunque, algunas bandas ya tienen mayor experiencia en escenarios grandes a diferencia de otras que *toorean* en el mismo circuito o sólo dentro del interior de la república.

Como todo, este concepto de independencia conlleva un grado de dificultad por no encontrar a veces el apoyo en los espacios culturales aledaños a sus hogares, la falta de conocimiento de cómo se llevan a cabo las cosas en este circuito, los estafadores que abusan de los músicos principiantes, las crisis dentro de las mismas bandas, el

miedo a que no salgan las cosas, que nadie consuma su música, y sobre todo en la mayoría del tiempo, la falta de recursos y de oportunidades.

La independencia en la música es algo que toma fuerza conforme el paso del tiempo, creando una diversidad musical amplia con bandas que incluso en este momento quizás se estén formando y que a la par de esto, funciona como una competencia entre las mismas agrupaciones. Sin embargo, esta competencia es pacífica pues los músicos se apoyan si se da la oportunidad.

Si hay algo que esta ola contemporánea de propuestas tiene a su favor, son varios elementos, pero el más representativo y que se nota en su forma de trabajo es la auto sustentabilidad, de manera que el músico decide lo que mejor le convenga sin intermediarios o representantes. Esto ha promovido una gran transformación dentro de la industria, pues la también llamada autogestión ha hecho que los músicos no sólo se enfoquen en su talento sino también en la capacidad de gestionarse con el fin de lograr objetivos que marcan la carrera de una banda.

La industria ya no es la misma. La música está viviendo episodios clave en estos momentos; las disqueras ya no son lo que eran en la primera parte del milenio, sólo algunas siguen en pie debido a que comprendieron la forma en la que ahora se consume la música y se apegaron a dichos elementos. Los músicos ahora son más los que se manejan personalmente en el ámbito profesional que a su vez, algunos cuantos cuentan con el respaldo de una disquera independiente o bien, se apoyan en un *booking* (venta y comercialización de *shows* de las bandas bajo condiciones económicas pactadas entre el manager y el artista). Más adelante hablaremos sobre esto a detalle.

El Internet y las nuevas tecnologías han venido a revolucionar las formas de comunicación, haciéndolas más rápidas y eficaces; varias industrias de comercio han depositado su confianza en ellas para un progreso dentro del comercio y la música no ha sido la excepción. Ha sabido trabajar de la mano con ella. Las nuevas plataformas digitales de consumo musical como *iTunes* o *Deezer* son herramientas bien pensadas a futuro, pues como lo vemos, con el avance tecnológico los discos y los *casetes* se han ido discontinuando pues ahora todo se compra de manera digital, sin mencionar

el *streaming* que es una nueva oportunidad que el internet les da a los músicos consolidados y los que apenas inician para subir sus canciones para que el público pueda escucharlas. Aunque esta opción no tiene quizás el aporte de *iTunes*, *Deezer* o *Google Play*, que es comprar la canción o álbum; ha tenido gran impacto en la música y su consumo.

Hoy en día las culturas juveniles se han vuelto el principal mercado dentro del consumo en la música y quizás también en parte de estas plataformas digitales; los consumidores ya no se detienen a escuchar un disco completo, se disfruta cada canción y se deja que la misma los lleve a la relajación o a un encuentro con el artista de forma simbólica. Ahora, sólo escuchan y buscan la canción que escucharon en la radio, en un concierto o la canción que su mejor amigo les recomendó, sin escuchar el arte completo.

Es notorio ver el cambio de las formas de trabajo, el contexto, el ambiente e incluso las personas de la industria musical; ya no se utilizan las mismas estrategias para generar ruido y consumo de las propuestas musicales, esto ha intervenido también en la manera de trabajar de las personas que se dedican a las industrias creativas, como la música. Tenemos que ser muy abiertos a la amplitud de opciones que actualmente se tienen respecto a la música independiente, a conocerlas, escucharlas, apoyarlas.

Para que las cosas funcionen, hay que cavarle tú mismo al entierro

Del CD a Spotify - El milenio y el MySpace.

Las nuevas tecnologías han venido a revolucionar las formas de comunicación y consumo. / Manuel Ávila. De la banda Dolores de Huevos 2016. Foto: Gabriela Mares.

MySpace resultó ser una herramienta que la mayoría de los jóvenes noventeros como tú que me lees o como tu hijo, sobrino o amigo, utilizaron para comenzar a navegar en la nueva dimensión que dio inicio con el Internet y conocer nueva música.

Con tan sólo un correo y una contraseña, quedabas registrado para tener tu *timeline* repleto de música, pues era la principal temática de la red social. Al final del día eso era, una plataforma social con herramientas que priorizaban a la música como temática en el foro. El primer Facebook, dirían algunos; ese en donde podías personalizar tu *muro* y que la gente al entrar escuchará tu canción preferida y ver tus fotos principales, con un chat como el que ahora se utiliza en Facebook y la facilidad de encontrar a tu banda en la plataforma.

“Creo que el antes y el después ha sido MySpace, era la fuente sin falla donde encontrabas las bandas que te gustaban. O sea, estaba muy específico ante nosotros, se creaban como unidades muy específicas...los hiphoperos usaban MySpace, los comediantes usaban MySpace...los emos usábamos MySpace entonces pues creo que sí, el antes y el después usaban MySpace”. (Entrevista colectiva a Say Ocean/Pako Aldama; septiembre 2016. Ciudad de México).

En esta plataforma, conocí a las bandas que en la actualidad sigo escuchando, era una forma fácil de conocer música nueva y acercarse a los músicos. Además de que era práctica a la hora de utilizarla; Myspace fue creado en el 2003, mismo año en el que la red tuvo problemas dentro de su tecnología pues había aminorado su tráfico de datos por lo que no se podía tener acceso al sitio.

Los usuarios registrados en Friendster se cansaron de los problemas y comenzaron a usar MySpace a través del "boca en boca", que dio inicio con amigos de los fundadores y mismos empleados de *MySpace*.

Después, cuando se dieron cuenta del auge que comenzaba a tener la red en músicos y sus seguidores, crearon *MySpace Music*, y el éxito se elevó súbitamente. Fue tanto, que, en 2008, el año de mayor alcance y éxito de la red, que la plataforma alcanzó aproximadamente los 76 millones de visitantes americanos (Henoztrosa; 2001).

Aunque *MySpace* todavía existe, la gran audiencia la perdió frente a Facebook. La empresa Matriz de *MySpace* se llama Viant quienes ofrecieron un acceso a más de 1200 usuarios desde que se creó en 2003. Después de haberse vendido por 35 millones de dólares a la agencia de publicidad News Corp., la plataforma se convirtió en una red de entretenimiento de música, pero no como antes. Ahora, según Chris Vanderhook su director de operaciones tienen visitas entre 20 y 50 millones de visitas al mes. En cambio, *Facebook*, tiene más de 10000 millones de usuarios mensualmente. Punto para Facebook; ahora *MySpace* sólo será un buen recuerdo para la escena independiente que creció con esta buena herramienta (Arrington; 2011).

Sin duda, la tecnología fue innovando con el tiempo, tras la creación del Internet, las comunicaciones resultaron ser más directas y eficaces con las demás personas, y en

cuestión de la música no hubo excepción. Además de las plataformas digitales que actualmente existen, hubo programas y escenarios virtuales que los precedieron, facilitando así el acercamiento a las canciones y a una infinidad de oportunidades musicales que permitieron a los escuchas compartir álbumes, carpetas y sencillos de las agrupaciones del momento y clásica, conociéndolos como *torrents*.

Los *torrents* quedan como un buen recuerdo como predecesor de toda esta ola de tecnología de *streaming* y compra digital. Quizás hasta cierto punto pasan a ser obsoletos, pero no hay que dudar que seguro en algún lugar del mundo siguen funcionando y los siguen utilizando. Con la llegada del siglo aprendemos un vocabulario diferente donde hablamos de los *torrents*, *Ares*, *Mp3*, *LimeWire*. Pero esto tan sólo es *P2P* (peer to peer) y funciona con usuarios que comparten su música con otros a través de programas conectados a la red.

Este sistema bien planteado es en el que cada usuario dependía de un único servidor no tardó en ser obsoleto. Por otra parte, al ser una aplicación desarrollada fundamentalmente para una plataforma minoritaria como MAC OS, no atrajo la atención de la prensa. Pero para esto, en 1999 *Napster* cambió el destino. *Napster* utilizaba servidores centrales para almacenar la lista de equipos y archivos que proporcionaba cada uno. El resultado fue una gran selección de música para descargar de forma gratuita. En diciembre de 1999, varias discográficas estadounidenses demandaron a *Napster* entre ellos Lars Ulrich, baterista de Metallica. El resto es historia.

Cómo lo hemos visto, las formas de compartir música se fueron tejiendo progresivamente, reforzando, transformando e incluso descontinuando; sólo quedaron como un referente para una difusión masiva de la música para todo el mundo. Dejando huella imborrable de que incluso aún sin tener y conocer una tarjeta prepaga para descargar música, se podía realizar con tan sólo una red de Internet.

La difusión es una base fundamental y sólida de los grupos independientes dentro de esta escena, pues al no tener el apoyo pleno de radios y televisoras reconocidas, estas agrupaciones se valen de las plataformas sociales y de *streaming* para poder “mover su música” con otras personas. Una parte importante para que puedan ser conocidos de pequeño a grandes escalas en cuanto a la gente son los eventos.

¿Qué es un músico sin un lugar especial para compartir lo que hace? Los espacios son lugares importantes para una banda pues les permite llegar a más gente, no sólo al ser teloneros de una banda reconocida, sino de comenzar sus pininos en los lugares donde hay apertura para la música.

Dichos espacios funcionan muchísimo para las bandas primerizas pues dinamizan los lugares para una nueva mirada cultural en la zona donde se situé, abriendo así otras opciones donde dar a conocer su música. Además, permite la gestión subjetiva de cada banda, para organizar no sólo los eventos sino también la mercancía y la difusión.

Es por ello por lo que quise hablar un poco de lo que fue *MySpace*, debido a que es una de las catapultas de difusión para muchas bandas. Aurum, banda originaria de Guadalajara nos comentaba en entrevista que

“Nosotros empezamos con MySpace que fue nuestra catapulta para que nos conociera la gente y ahorita ya hay otras cosas...Instagram, Facebook, Twitter; y pues sí lo sabes usar, pues obviamente hay muchas bandas que ahí se apoyan, hay otras que, en YouTube, cosas así. Funciona para agarrar seguidores y pues está bien. Creo que es el arma más grande que tienen las bandas independientes, no hay de otra. Todos los medios, todas las redes sociales son lo más fuerte que tienen, además de tocar, obviamente.” (Entrevista colectiva a Aurum; agosto 2016, Ciudad de México).

Pero ¿para qué difundirla?, la música independiente es una opción versátil y amplia para la juventud en la actualidad, pueden incluso llamarse como una nueva tendencia, en el que desarrollan a través de colectivos o ellos mismos eventos a favor de la escena independiente.

Se difunde primeramente con el fin de poder darse a conocer al público y así puedan seguirlos y apoyarlos mediante sus propios medios, comenzando con las redes sociales, que ahora son un acercamiento profundo a las nuevas generaciones. La autogestión es importante, se trata de eso mismo por lo que las escenas crecen, se construyen y entre ellas se tejen relaciones. Aunque no todo es color de rosa, pues no todos los medios de difusión pueden ser apoyo para ellos. Algunos músicos piensan

que la difusión es uno de los principales problemas dentro de la escena, no sólo del rock.

“Para tener una buena difusión hay que tener un presupuesto pertinente y un plan de medios” (Entrevista a Erik Canales; julio 2016, Ciudad de México), me decían por ahí, pero ¿para qué?; hoy en día se están abriendo radios por internet, espacios en la televisión para las nuevas propuestas, aunque, para llegar a escuchar de forma más directa e insistente pues sí hay que pagar, a las radios más importantes del país, la famosa payola. Que resulta ser la paga que le da una disquera a la radio para promover a un artista.

RMX radio (98.5) e Ibero (90.9) son dos radiodifusoras que en estos momentos están apoyando activamente a la escena independiente. Sin embargo, la propuesta en toda

la extensión de la palabra ahora es el *streaming*, esta plataforma de música digital, en la que puedes escuchar infinidad de música con o sin conexión. Claro, la música está dejando de ser tangible y una

Allison en conferencia de prensa previo a su show en el Teatro Metropolitano. Mayo 2017. Platican sobre el gran apoyo que es el Internet en estos tiempos. Foto: Gabriela Mares.

nueva forma de consumo.

El *streaming* se ha adueñado de los oídos de los individuos ávidos por consumir música; es una de las plataformas que puedes utilizar sin Internet incluso es Spotify.

Precisamente en una red social titulada Rey Decibel, compartieron la información de cuanto es lo que paga *Spotify* a las bandas y según la numerología así es:

- Las ganancias se reparten a un 70/30 a favor del artista o disquera.
- Para que la reproducción cuente, tiene que durar mínimo 30 segundos.
- \$0.074 dólares en promedio es lo que gana el artista por reproducción, o sea \$1.39 pesos mexicanos.
- Se necesitan 887 *plays* (reproducciones) para que el artista reciba un dólar.

Esta no es la única plataforma para la música hay otras que hacen el mismo trabajo y quizás a menor precio:

PLATAFORMA	Spotify	Google Play	Deezer	Apple Music
DISPONIBILIDAD	América Latina, España, Australia, Filipinas, Japón, etc.	América Latina, Estados Unidos, Europa	Únicamente en 5 países de América Latina y España.	Se puede utilizar en 10 países incluido México.
CATÁLOGO	Más de 30 millones de canciones	10 millones de canciones	10 millones de canciones	10 millones de canciones
EXCLUSIVAS	sin Exclusivas	Exclusiva de radio especial para Samsung Galaxy	Álbumes directos de algunos artistas.	Como el álbum de Taylor Swift.
CONTENIDO EXTRA	Podcast	Subscripción a YouTube Red	Videoclips de algunas canciones	Documentales, Karaoke.
SUSCRIPCION INDIVIDUAL ANUAL	No tiene	No tiene	No tiene	Aproximadamente \$2,300

SUSCRIPCIÓN INDIVIDUAL MENSUAL	Al rededor de \$220 mensuales	Al rededor de \$220 mensuales	Al rededor de \$220 mensuales	Al rededor de \$220 mensuales
SUSCRIPCION FAMILIAR	Alrededor de \$340 mensuales, para seis personas.	Alrededor de \$340 mensuales, para seis personas.	Alrededor de \$340 mensuales, para seis personas.	Alrededor de \$340 mensuales, para seis personas.
PERIODO DE PRUEBA PREMIUM	Gratuito un mes.	No tiene.	No tienes	Un mes gratis.
MODALIDAD GRATUITA	Sí pero con anuncios y sin poder elegir canciones.	Sí, con posibilidad de almacenar canciones.	Sí.	No tiene
PARA ESTUDIANTES	Alrededor de \$115 mensuales.	No tiene	No tiene	Alrededor de \$115 mensuales.
IOS	Sí	Sí	Sí	Sí
ANDROID	Sí	Sí	Sí	Sí
WEB	Sí	Sí	Sí	Sólo previsualizaciones
LINUX	Sí, pero aún no es oficial	No, sólo complemento para Chrome.	Sí	A través de Itunes
WINDOWS	Sí	Sólo complemento de Google Chrome	Sí	A través de Itunes.

Fuente: Elaboración propia.

Como observamos, las plataformas de música digitales tienen ciertas variaciones que hacen que se diferencien. Sin embargo, estos han sido instrumentos que la industria musical independiente ha utilizado para difundir la música y las propuestas. Así que la próxima vez que escuches tu música en *Spotify*, trata al menos de que pase un minuto para que pueda generar ganancias tu reproducción.

“La verdad es que antes no era tan fácil mover tu música y llegar a nuevos oídos porque sólo era de boca en boca” Oye tengo una banda independiente”, entonces...antes de las redes sociales tenías que ir a entregar flyers a toquines de otras bandas y ahora ya con el MySpace que fue la primera que se dedicó a impulsar la música después ya vinieron Facebook, Twitter y YouTube y todas las redes sociales. Ahí pues fue abusar de la exposición que se te ofrece y ya la gente sabe que es lo que toma y lo que al final; nosotros somos muy afortunados por la respuesta que hemos tenido. Incluso ahorita hay muchísimas herramientas que sólo se enfocan en la música y que antes pues ni en pedo y ahí era como tú encuentres la manera de hacerlo y ahorita ya hay plataformas especiales para eso”. (Entrevista a Say Ocean, Andrés González; septiembre 2016, Ciudad de México).

Pareciera que a cada banda les tocó sobrellevar esta situación en diferentes tiempos y situaciones, sin embargo, todos concuerdan en lo mismo; en un punto la difusión es difícil sobre todo si se realiza por propios medios.

Por otra parte, se encuentra esta situación por la que muchos se aprovechan: el *caimanismo*. Conocido también como boletaje; donde ponen a vender a las bandas para tocar o colocar equipo de sonido que rentan, incluyendo la condición de los boletos. En otras palabras, consiste en el hecho de que ciertas promotoras o *venues* inciten a las bandas principiantes a vender boletos, todo con el afán de tocar con otras bandas de mayor renombre.

La solución sería que los eventos sean en donde la gente ya esté convocada, llámese expos o ferias. Aunque, todo es cuestión de cultura, aquí es donde entran en juego de forma más profunda las redes, te preguntarás el por qué. Te explico:

En entrevista con Erik, vocalista de Allison, tocamos el tema de los espacios que se están abriendo poco a poco lejos de los monopolizados y me habló sobre la cultura.

“La gente le hace falta cultura de la música o de ir a ver bandas que les gustan, lo han hecho en internet; ahora las bandas las buscas en YouTube y te pones a ver sus conciertos y la verdad es que YouTube te da una pincelada de lo que una banda es en vivo pues es un poco triste porque te rompen la intriga de ir a ver a una banda; entonces eso también ha provocado ciertas cosas en cuanto a la gente vaya a ver shows...hacen falta foros, hace falta que la gente invierta en esta nueva etapa de la música.” (Entrevista a Erik Canales; julio 2016, Ciudad de México).

No obstante, para algunas personas e incluso músicos, las nuevas tecnologías son armas de doble filo, siguiendo con lo que me contaba Erik, él dijo algo clave: *“la escena, con toda esta red de comunicación entre todas las personas pues ha ido cambiando, y ahora creo que el avance de la tecnología ha permitido cosas muy buenas, cosas muy utópicas, ha rebasado todos los límites de la imaginación de casi todas las personas. La tecnología ha venido a cambiar de una manera genial y también de una manera súper drástica y terrible la manera de vivir de las personas”*.

Finalmente, México es una de las catapultas más importantes dentro de la industria, ¿o tú por qué crees que los artistas extranjeros al primer país que quieren venir son a nuestra bella Ciudad de México? Conozco la banda de unos amigos que llevan apenas dos años tocando en su natal Argentina, pero aún no los toman demasiado en serio, y por ellos dejaron de tocar en su país. Apenas el año pasado les sacamos 3 fechas en la ciudad y ahora comenzaron a buscarlos en radios y televisoras argentinas. México lo tiene todo, el público es abierto a propuestas, y por lo mismo es necesario que haya más lugares donde se presente la música sin mediadores o personas que estafen a los que comienzan.

“México se ha vuelto una ciudad, ya no de paso; ya es una ciudad donde puedes tocar de miércoles a domingo, eso es lo increíble de la CDMX, tiene foros suficientes para soportar giras de bandas de arriba hacia abajo, de bandas chiquitas, porque las bandas chiquitas hacen sus propias tocadas en fiestas o de repente usan foros pequeñitos o bares o de repente restaurantes

pero siempre encuentran la manera y en México es más fácil encontrar la manera de tocar un miércoles que encontrarla en San Luis Potosí o Guadalajara” (Entrevista a Erik Canales; julio 2016, Ciudad de México).

Los espacios y los medios para difundir la música crecen consecutivamente, a la par emergen bandas nuevas, que promueven su música por el puro amor al arte, y claro darse a conocer dentro de la misma escena.

La difusión es importante, por ello se le pone empeño para que haya espacios por la música.

No estaba en duda que podíamos lograrlo, la cuestión era cuanto nos tardamos.

Deshilando lo independiente. (prácticas, ambiente, difusión, tour, gastos, merch) LNG/SHT en Semana de las Juventudes 2016. Foto: Gabriela Mares.

¿Cuántas veces no has escuchado decir a algún amigo “quiero hacer una banda”, o el “a mí me hubiera gustado estar en una banda, pero todos lo hacen por *hobbie*”? Pues sí, para este negocio, que al final es lo que es, lo que se tiene que tener es demasiada paciencia y perseverancia. Son muchos los obstáculos que hay que aguantar para poder permanecer y ser conocidos en la escena. Es como la punta de un iceberg, solamente ves la parte que flota, lo grande se encuentra abajo.

Una banda independiente pasa por diferentes situaciones; la independencia es el estandarte, que se mueve como sea, en lugares grandes o pequeños, en diversos lugares de la república si comienzan a hacer un tour y ahí se puede dar cuenta de contrastes, que más adelante hablaremos. Una agrupación tiene toda la libertad de hacer lo que quiera, gracias a la independencia, pueden sacar sencillos o videos cuando quieran, incluso meterse a un estudio a grabar un EP o disco.

Hace POCPS años la música se escuchaba y veía diferente; eran verdaderamente pocos los lugares donde podías escuchar música en formatos subterráneos, eso llevó a cierto compañerismo de las bandas, pues lugar donde tocaba Hulespuma, era un lugar donde también podías escuchar a Gula o Elli Noise. Sin embargo, *esté acto de humildad* no permeaba a muchos de los jóvenes músicos que comenzaban con sus bandas. Como todo, existía la buena onda y los envidiosos, a ver que te tocaba.

Músicos cercanos a mí me platicaron que cuando comenzaban, por mera suerte, les toco relacionarse con buenas bandas que los contemplaban en sus eventos. Pues al final del día, la premisa que da inicio a esté movimientos es el “Nosotros queremos tocar, tocar donde sea”.

Una vez, me tocó escuchar en una grabación de un video de una banda llamada Masappan en el Foro Alicia a Jorge, mejor conocido como PPPEZ vocalista de la banda decir: “*Gracias a todos por venir a tirar paro con el video, la primera vez que tocamos aquí sólo había 5 personas con chela en mano. Chido por estar aquí*”.

A todos les cuesta llegar en donde quizás están o quieren llegar; hacerte de un nombre y que comiencen a contemplarte para shows cuesta:

“Yo me he roto, y he dejado mi vida y esto por esta escena y como voy a llegar y te voy a dar a ti el espacio abierto para que vengas”, comentaba Erik en entrevista. (julio 2016, Ciudad de México).

Afortunadamente, dentro de la escena independiente hubo una etapa en la que todas las bandas que tocaban en lugares como el Alicia, en fiestas en Satélite o en casas de amigos, literalmente salieron de este formato subterráneo de la mano. Cada semana se llevaban a cabo tocadas, precisamente Satélite era uno de los puntos principales de la escena, se creó un circuito, uno de bandas que siempre tocaban en fiestas. Ahí empezaron a conocerse bandas como Leche Betty, Resistol, Clasificación A, entre otros. En este punto, los mismos músicos comenzaron a echarse la mano unos a otros, para que en conjunto se creará la, afamada escena.

Allison es una de esas bandas que empezó por ese caminito y Erik nos cuenta

“Nosotros empezamos nuestros primeros shows solos en el Alicia y entonces era de que ok, vamos a hacer un show de nosotros y vamos a invitar a todas esas bandas, todos hacemos toquines de 8-9 bandas. A Nacho (fundador y dueño del Multifloro), le cagaba porque los shows duraban muchísimo tiempo y eran de puras bandas inexpertas que se tardaban 20 minutos pa acomodarse en el escenario; pero era increíble porqué algo estaba pasando en el momento y creo que nadie se dio cuenta de que ese género punk sofocó los medios de comunicación y lo sofocaron muchas personas; era un género que tenía todo para conquistar la escena nacional, todo para ser el género que llenara estadios.”

Los medios de comunicación, ¡ay los medios! Un tema más para hablar, pero que tiene que ver mucho con la difusión precisamente. Ya hablaremos de eso más adelante, mientras sigamos hablando de cómo se empezaba a gestar ese movimiento/escena de la mano de las experiencias de los mismos músicos.

Actualmente podemos ver que la escena persiste y resiste, que con el paso de los días se forman bandas nuevas y las que existen comienzan a ser conocidas y así se va dando el proceso en la industria musical independiente, llámese una transición del género y a la par, una transformación de la mano del avance tecnológico para el bien de la música, hasta cierto punto. Alguna vez me tocó escuchar en una conferencia de prensa a Roy Cañedo, baterista y voz de Thermo, una banda que también comenzó en el 94' comentando que como tal el género sólo se reactivó porque nunca se perdió, la causa de que se alejara un poco fue que la misma gente y los medios dejarán de lado la escena, "una escena *underground* siempre va a existir en todas las ciudades", puntualizó. El contexto también tuvo mucho que ver pues las condiciones sociales eran distintas; hoy en día realizar un tour en autobús resulta ser un tanto peligroso, además de la falta de conocimiento a nivel masivo y claro, las nuevas tecnologías que, juntan la manera de trabajo del antes con el ahora.

Resulta ser un argumento bastante válido lo que comentó Roy, además de que las bandas que surgen a principios del milenio y que actualmente siguen vigentes creen firmemente que "el género se gestó en el *underground*, las transnacionales no supieron manejarla y se masificó en lo independiente".

La industria dejó de ser la misma desde que hubo crisis económica desde el fondo del barco; cuando las disqueras dejaron de hacer negocio y la manera de trabajar cambió, cuando el *streaming* y las plataformas les dieron la vuelta.

Una disquera comercial tiene ciertas maneras de hacer las cosas, como por ejemplo la ubicación casi perfecta de los targets para música y eso, sobreexplotarlo para bien propio, utilizándolos en todas las revistas juveniles sin importarles la identidad de cada músico y en conjunto como banda. Al final, sobreexplotan al artista con el fin de sacar mucho dinero y del cual, el menos porcentaje es para la agrupación.

Esto es algo que hay que tener muy en claro, para una disquera, la industria de la música es un negocio, la carrera como artista, la identidad que construyes conforme

vas creciendo y como la moldeas al momento de convertirte en parte de un grupo, la forma en la que lleva eso en tu vida. Eso no les interesa a estas grandes personas que se “responsabilizan” de la música, sólo interesa vender y sacar el quintuple de lo que invirtieron en el artista.

Por desgracia para algunas disqueras comerciales que aún sobreviven pese al cambio de tecnología, quizás también un poco de mentalidad y la preferencia ahora por la música independiente; las disqueras comerciales optaron ya por crear una propuesta en la que no pierdan dinero de ninguna forma y esto es el contrato a 360. Pero ¿qué es esto del 360?, bueno pues de acuerdo con la experiencia musical, Erik vocalista de Allison nos platicó a grandes rasgos de que va este contrato.

En el contrato 360, las disqueras se dieron cuenta que era más viable continuar con sus ganancias incluyendo otros elementos al contrato; ganando así de mercancía, *booking*, publicidad, marketing, fechas, discos, todo lo que incluyese la industria. Sin embargo, las disqueras para poder ganar más lana hicieron alianzas con agencias de espectáculos, ejemplo es Sony que por allá de los dos miles (2008-2009) se alió con *They One* y está compró *Westwood*, agencia que organizaba fechas, en aquellos ayeres en el difunto Salón 21. Entonces, entraba lana de discos, de mercancía, de fechas, de publicidad. Por eso se llama de 360, porque recibes de todos lados y es por eso por lo que algunas de las disqueras aún se mantienen vivas por este tipo de contratos.

No obstante, otro caso especial en esto son los convenios que en algún punto de la vida de una disquera se realiza. ¿A qué me refiero?, algunas ocasiones las disqueras comerciales buscan “apoyar” o “beneficiarse” de alguna forma involucrándose con un sello independiente; esto es crear unión o convenio donde ambas partes puedan producir un álbum bajo el sello grande (comercial) pero también de la mano independiente.

En los ochentas fue donde más sobresalió dicha estrategia musical de negocio donde los sellos grandes comenzaron a difundir su música de un artista con una propuesta en donde lanzaban un mayor número de ganancias a través de menores lanzamientos de grupos; de forma que las disqueras independientes capturan el mercado que, por alguna forma, no les interesa a las grandes industrias.

Además, las disqueras independientes no son participes de la cadena de negocio entre las grandes industrias y las disqueras; gracias a la independencia hemos sido testigos de conocer ritmos importantes en los últimos 90 años como el blues, rock, hip-hop, grunge, entre otros.

Un dato importante es que debido a que las grandes compañías disqueras se especializan en la distribución y comercialización de productos musicales, los sellos independientes se especializaron en la producción de obras y han sido proveedores de material sonoro que las grandes compañías adquieren a través de licencias, acuerdos, compras de derechos, etc.

Seguro pensaste, ¿por qué dijo grandes agencias y grandes disqueras?, bueno pues estos dos no son la misma cosa. Una disquera o sellos discográficos son uno de los aspectos más importantes pues son las casas discográficas, como lo dice su nombre. Son grandes corporaciones de capital, en donde a principios de los 70's dieron cuenta que el verdadero negocio estaba en la distribución de productos sonoros, delegando la creación a productores musicales y artistas, justo como lo demuestran en su modelo de negocio: a) Área de producción: donde se lleva a cabo el proceso creativo en la elaboración de las obras sonoras, involucrando a productores, músicos, letristas, productores musicales, e ingenieros de grabación donde el objetivo principal es buscar o realizan canciones que los artistas puedan interpretar o ser hechos por los mismos artistas, escogido por la disquera y asesorado por un productor musical. B) Área de

comercialización: Esta parte es donde la disquera llega a un acuerdo con el artista firmando un contrato en donde algunas de las cláusulas son:

- 1.- El sello discográfico financia la realización del disco y es dueña del máster o grabación.
- 2.- El artista no tiene derechos sobre el máster y a cambio de esto recibe una prestación contractual, es decir, recibe un avance sobre futuras regalías que genere el disco tanto en venta como por interpretaciones en vivo o reproducción sonora en medios radiales o televisivos. Este puede estar entre el 4% al 20%, dependiendo de la trayectoria del artista del artista y poder de negociación para con la disquera.
- 3.- El artista solamente comienza a recibir regalías cuando los costos de producción del disco se han cubierto y un porcentaje de costos de la producción de los videos musicales.
- 4.- La discográfica se compromete en el mercadeo y publicidad del producto, donde se busca la construcción de marca, difusión en medio (tv, radio, revistas, etc.) y creación de una base de seguidores o fans.

Y, por último, c) Área de distribución: Donde el producto terminado bien sea una canción o álbum es llevado a tiendas para comercialarlo o bien, con el avance tecnológico a plataformas digitales como iTunes o *Deezer*.

Ahora bien, hablemos de lo que son las agencias discográficas; esta es una de las maneras en las que los sellos discográficos fortalecen la distribución de la música. De esta forma EMI tiene relaciones comerciales y dueña de Capitol, *Virgin* y Warner Music es de Atlantic o Sony/BMG de RCA.

En este negocio, las disqueras sacan grandes beneficios de las agencias pues proveen con nuevos artistas y nuevas producciones, además de que fortalecen el trabajo discográfico pues estas agencias tienen mayor presencia regional y llegan al consumidor de formas más directas, por último, las agencias proveen a las disqueras de productores musicales, cuyos trabajos musicales con otros artistas garantizan el posicionamiento de una canción dentro del mercado.

Llevar un sello discográfico, es un trabajo muy costoso y demanda mucho tiempo y pasión. Una de las razones por las que los sellos independientes tienen éxito es su relación por la visión de negocios que el equipo puede tener. Cuanto más investigación y planificación realice un sello joven antes de saltar al mundo de la comercialización de la música, mayor será la probabilidad de sobrevivir, y tal vez incluso prosperar en un negocio competitivo.

Como vemos, las dos opciones dentro de la industria tienen sus ventajas y desventajas, tan sólo con leer un poco de las cláusulas de un contrato nos damos cuenta de la forma en la que se trabajan dentro de las industrias y cómo la independencia está cobrando cada vez más vida y apoyo.

Ahora bien, no todo son las disqueras, ¿qué pasa con la difusión de las bandas, o como se administran con el dinero, de dónde sacan para irse de tour? El dinero es, aunque no queramos, un factor muy importante para que las cosas puedan realizarse; para que te vayas de tour, necesitas dinero, para que saques un disco, necesitas dinero, para hacer tus playeras, necesitas dinero. Para todo necesitas dinero.

Es por ello por lo que las nuevas tecnologías, llámese redes sociales o plataformas de *streaming*, están cobrando auge en las bandas independientes.

La posibilidad de poder comprar miles de canciones de forma inmediata y a bajo costo, o tener una amplia biblioteca musical en *streaming* es algo que vivimos en la actualidad, y que las bandas aprovechan. Esto significa una nueva imposición de un modelo uniforme de distribución de la música. Rebasando las ventajas que un disco o un canal musical pudiera darnos; singularidad, la posibilidad de crear listas de reproducción de varios artistas, y un proceso selectivo.

La distribución en la red es muy ventajosa, pues deja un beneficio económico amplio a los fabricantes de aparatos que reproduzcan en MP3, para los que lo distribuyen y para las productoras discográficas, tal es el caso como los sellos independientes.

Con un CD, el modelo de escucha era reducido, casi hasta 80 minutos; con el internet, la unidad de cambio es la canción; implicando una transformación profunda porque se impone un modelo, dentro de los hábitos de consumo musical; una sola canción es una

sola unidad pues tiene un compositor, un intérprete, un género y es totalmente independiente. Subir tu música a redes o plataformas sociales es más factible a que por ahora, se distribuye tu disco. Porque para esto necesitas invertirlo; crear una banda y hacer su propia música, como estos datos lo afirman, es inversión pura, de tiempo, pasión y claro, dinero.

Al momento de que estás haciendo tu banda y decides crear tu álbum, automáticamente sabes que le vas a invertir en un 1000% monetariamente a lo que estás haciendo. Por mencionar algunos gastos que esto implica es; producir tus canciones. No las vas a dejar hechas como lo hiciste en el programa de tu compu, porque necesitas arreglarlas para poderlas subir al *streaming* o a un disco. Algunos de los gastos que las bandas escatiman dependen de la zona, sus seguidores, los lugares donde han tocado, y su reconocimiento dentro de la industria. Pero hay de bandas a bandas; no es lo mismo lo que gasta Café Tacvba a lo que gasta Allison o una banda que apenas lleva un año tocando. Delux es una banda de Tijuana que comenzó en el MySpace hace ya más de 10 años, y que a la fecha cobra \$60,000 incluyendo su transporte; dicen que Aurum, banda de Guadalajara cobra \$25,000 o Allison que la última vez que pregunté cobraban \$75,000. Este monto, regularmente se utiliza para solventar gastos y claro, pagar a cada integrante como trabajo.

Quizás hasta cierto punto lo que inviertes con el paso del tiempo se te regresa, con las tocadas, el dinero de los shows, la venta de mercancía, etc. Lo que sí es que la vida de músico es cara. Una guitarra puede costarte máximo \$30,000, un amplificador \$27,000, estuches de pedales (bajo) \$1,300, producción de una canción \$14,000 con un productor musical profesional, la renta de un estudio para grabar el EP o disco, el cuarto de ensayo para los eventos, la renta de instrumentos o equipo de sonido en las grabaciones o conciertos, la inversión en la creación de mercancía oficial, el diseño e imagen del producto (la banda), etc.

Ser músico no es cosa fácil, ni nada barato; pero si es lo que de verdad se quiere hacer, no importa lo que cueste, sólo lo haces.

A veces, con lo que junta de un evento en algún lugar recóndito de la CDMX, se invierte en más mercancía o comienzan los ahorros para un tour fuera de la ciudad, y en estas

veces, es preferible hacerlo con bandas amigas o conocidos; el gasto es menor que cuando lo haces solo.

Además, en momentos como los que ahora se está dando la escena independiente, las agrupaciones ya populares, se han encargado de darles cobijo a las nuevas generaciones de bandas que se están produciendo, creando así una comunidad de más compañerismo y apoyo, cómo quizás en su momento de juventud hubieran querido que pasara.

En septiembre del 2016, se llevó a cabo la propuesta de un evento que se llamó “Punk Rock Fest.” en donde la mayoría de las bandas que estuvieron, fueron agrupaciones que comenzaron en el primer corriente de la música, cuando tocaban en fiestas o salones pequeños y que, con el transcurso del tiempo, todas ellas crearon un lazo de amistad. Las demás, eran agrupaciones relativamente nuevas, pero que ya sonaba su nombre en redes sociales y claro, ya contaban con una base de fans grande.

Tal evento fue un éxito; por lo que lo organizadores quisieron hacer la idea más grande, creando así un campamento y una gira con el mismo cartel y bandas nuevas en ciudades como Guadalajara y Monterrey. El campamento se llevó a cabo en abril de este año en Cuernavaca; con 3 escenarios, una vista increíble y un ambiente totalmente musical.

Hablando de eso, ¿cómo es el ambiente en la “dichosa escena” ?, te preguntarás; el paradigma de la escena en la independencia resulta ser un tema dual.

Cuando esta ola comenzaba, por voz de algunos músicos desde su experiencia y que lograron trascender hasta estos días; comenzó siendo un ambiente complejo pues había envidias y se sentía cierta competencia entre las bandas. De por sí la mala reputación del “mexicano” de ponerse el pie el uno al otro, por desgracia. Pero aquí sólo eran envidias.

Con el tiempo este ambiente se fue convirtiendo en algo amigable, donde las bandas que siguieron el camino abrieron paso para las bandas que continuaban el sueño. Hoy en día, este momento se sigue, como si fuera un requisito dentro de la corriente de la

independencia. El apoyo entre bandas es grande, al grado de que se forman circuitos de bandas o vínculos realmente sólidos entre los músicos.

Además de que, este vínculo se refuerza cada vez más pues la mayoría de las veces las agrupaciones invitan a bandas cercanas a compartir escenarios y así también apoyarlos de alguna manera a difundir su arte con otros escuchas que claro, es un tema que hablaremos más adelante; los fans o seguidores de las bandas.

Mientras el rock pague el rock pues vamos a seguir haciendo rock la neta. A lo mejor ganas menos, pero te diviertes un chingo.

Discurso de los músicos entrevistados. Así se observa la industria desde la perspectiva de los músicos. Nota Sonotra en Semana de las Juventudes 2016.

Foto: Gabriela Mares.

“Creo que aprendí viendo a las bandas de mis amigos más grandes y escuchando las historias de las bandas de punk rock que hacían su propia mercancía, ellos editaban sus discos y hacían sus giras entonces pues creo que fue parte de lo que siempre quise

hacer de mi banda y como el sueño con mis amigos de hacer todas nuestras cosas solos. Más bien creo que mi experiencia como independiente fue prueba y error, ver que podíamos hacer y cómo ir descubriendo siempre formas". (Charla con Aldo Camalle; abril 2017, Ciudad de México). Esto fue lo que me contó Aldo Camalle, vocalista de Tungas; una banda que inicio haciendo shows pequeños en fiestas y tocando en espacios como el Alicia o el Centro de Salud. Ahora con 11 años de carrera; el año

pasado pisaron el Festival Iberoamericano Vive Latino con un lleno rotundo en la Carpa Intolerante. Pequeños detalles, que a veces no nos damos cuenta.

Tal parece que el patrón dentro de la vida de un músico recae en el número de intentos de hacer una banda y ver cuál de ellas es la que vislumbra un futuro prometedor. Viéndolo en retrospectiva y acordándome de todos mis amigos músicos más lo que mis entrevistados me contaron; existen etapas en las bandas y que con el paso del tiempo se va notando la evolución, el sonido, la sincronía, la convivencia, etc. A la par de ellos intervienen, evolucionan y revolucionan elementos y herramientas que

al final del día resultan ser totalmente positivos para una difusión mayor de la música.

Los músicos a través de las experiencias, como lo comentaba Aldo, van construyendo sus herramientas y el camino. Sí antes necesitaban intermediarios esos mismos elementos resultaron ser armas para ser autónomas y gestionarse por sus propios medios.

hubo un momento en el que tener una banda y firmar con una disquera resultaba el sueño; el sueño de volverte famoso y vivir de la música. Pero nadie te habla de la otra cara de la moneda, de que a través de ti la disquera se solventa, eres el producto y al

que de alguna forma van a explotar para sacar el mayor presupuesto. Pero además de ello, ganas otras cosas como una forma de trabajo, saber hasta qué punto venderte, pero lo que se aprende de una forma gigantesca es la autogestión. El hacer las cosas de forma autónoma e independiente es lo que ahora se vislumbra en la mayoría de las agrupaciones. La industria está cambiando y con ello podemos ver que también la forma de ver las cosas desde la mirada subjetiva y claro, principal que es el artista.

En el encuentro que tuve con Erik, me contó sobre su experiencia al estar trabajando con una disquera comercial y el contraste al estar ahora como una banda independiente:

“Hacemos muchas cosas al estilo mejor (comercial), nosotros tenemos una plataforma de estructuras y de procesos que nos volvemos casi una disquera transnacional, sólo no tenemos el presupuesto que tiene obviamente una disquera transnacional pero hacemos la verdad casi los mismos procesos, hay otros que no podemos hacer igual porque obviamente no tenemos un departamento de gente que trabaje específicamente para nosotros pero contratamos agencias y creo que esto ha sido una gran clave para el éxito que hemos tenido en nuestra campaña y este nuevo álbum que acabamos de sacar” (Entrevista a Erik Canales; julio 2016, Ciudad de México).

La autogestión se traduce a un trabajo propio en donde diversas personas trabajan en conjunto para un fin dentro de la música; lo que ahora se hace es que se comienza a pensar la gestión con una perspectiva transdisciplinaria en donde la gestión se vuelve una práctica plural ampliando la visión en la industria. Quizás haya diversas estrategias para una autogestión eficiente, pero es un término subjetivo ya que cada músico o banda se acomoda u organiza su proyecto.

Beta en Semana de las Juventudes 2016. Foto: Gabriela Mares.

En estos últimos años el género se ha reactivado; si bien ha ocurrido una gran transformación en el ámbito gracias a las nuevas tecnologías, los cambios administrativos en las mismas disqueras, o los convenios que se llevan a cabo en diversas situaciones. Además de que las condiciones sociales son un tanto

diferentes a como solían ser hace 7 u 8 años.

La autogestión es independencia; y muchas de estas bandas o músicos se iniciaron con una disquera comercial y desertaron a esta idea de trabajar con alguien que se las sabe de todas en el ambiente comercial para poder ser los arquitectos de su propia carrera, así como defender los que son y que son.

“Estuvimos como dos años con una (Sony BMG), creo que nos salimos a principios del 2010 y pues, como que estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestro ritmo, a nuestros gustos. Como que tomar decisiones no dependía de nosotros sino de un montón de gente y acomodarnos a los tiempos de una empresa de ese tamaño, entonces para nosotros no funciono y decidimos salirnos” (Entrevista a Aurum; julio 2016, Ciudad de México). Esto me lo contaron los Aurum, una banda de Guadalajara que actualmente se encuentra *tourando* con Tungas en el Circuito Indio; una propuesta bastante interesante donde las bandas del circuito independiente rotan fechas con otras propuestas musicales en determinados puntos de la república mexicana. De alguna forma nos estamos dando cuenta del gran apoyo y como se está masificando lo independiente.

Cada día que vives en tu trabajo se traduce a la creación o emergencia de dos o tres bandas al día, ¿te imaginas lo que es eso?, esto es una de las causas por las cuales la creación de políticas públicas necesita estar abiertas a propuestas culturales como lugares en pro de la música u otras artes.

“En cuanto a espacios para la música creo que estamos muy en pañales; nos gustaría pues nosotros que somos una banda independiente todavía no nos hemos movido como sea, gran o pequeño en muchos lugares de la república nos damos cuenta de que está muy contrastado; vas y tocas en Veracruz y el lugar está increíble. Luego tocas una fecha en otro lado y el lugar está súper chiquito y no es que este mal, son shows diferentes son vibras muy distintas, pero si hacen falta muchos espacios. Foros medianos quizá para bandas de este tamaño como dice Piña, algo mainstream”, me comentó Pako de Say Ocean. (julio 2016, Ciudad de México).

Son los mismos músicos los que obviamente son los primeros que se dan cuenta en la falta que existe desafortunadamente hasta ahora en espacios. Sin embargo, poco a poco se han acondicionado lugares para la música como el Centro de Salud, El Mundano, incluso librerías, como el Péndulo y su Foro del Tejedor.

Se trata de vincularnos los unos con los otros, generar un cambio, hay muchos elementos de valía que están guardados en la autogestión que aún a la fecha se conservan y quizás éstas cosas son las que deben permanecer acerca de la música. Que no se pierda eso, el ser tú propio arquitecto de tu carrera eso es lo que debería de conservar por siempre. El que tu dirijas el barco hacía que aguas quieres que te lleve eso nunca debe de cambiar. “La gente lo sigue teniendo y creo que es un espíritu rebelde que vive en cada uno de nosotros y que esa voz nunca la debes de dejar de escuchar”, palabras sabías con la que cerramos la entrevista con Erik, vocalista de Allison.

Gracias por portar nuestro escudo; lo enseñas a todo mundo con orgullo.

El reverso del músico: sus seguidores, así se ve desde el público.

Semana de las juventudes 2016. Foto: Gabriela Mares)

Los fans. ¿Qué son los fans?, ¿en qué nivel entran estos seres tan llenos de energía que van para todos lados?, ¿qué tanto conocen a sus bandas favoritas?, bueno pues todas estas y más interrogantes podremos resolverlas aquí en donde hablaremos de ti, querido lector, que gustas de asistir a eventos regularmente o tiendes a escuchar tu cantante favorito en la comodidad de tu cuarto. No necesariamente debe ser en el ámbito musical, sino que esta situación también se nota en el deporte, sobre todo, pero nadie está exento de ser seguidor de un personaje público.

“Un fan (en plural: fanes); simpatizante, aficionado, seguidor, admirador o fanático es una persona que siente gusto y entusiasmo por algo”. El término se utiliza en particular en el deporte y el arte, para referirse a admiradores de una persona, grupo, equipo u

obra.” Así es, esta definición es la que podemos encontrar en Wikipedia o en un diccionario virtual. Y la verdad es que sí, ser fan a veces implica muchas cosas, sobre todo tiempo y dinero.

En estos tiempos vemos que hasta utilizan el término con el nombre de su artista favorito; me pregunto sí en años anteriores si te gustaba Aerosmith eras ¿“aerosmithers” ?, no lo sé. Lo que vemos en la actualidad es la facilidad ya de poder acercarte a tu artista no sólo personalmente sino virtualmente.

Las edades de los protagonistas de este reportaje oscilan en este reportaje abarcan entre los 15 y 30 años; o sea que podemos encontrar a más de dos generaciones deambulando en este mar de bandas. pero, para empezar, hay un lugar en específico que fue testigo de la resistencia, las identidades que poco a poco se iban formando y la música que cobraba fuerza; el chopo.

Un total referente cultural para las juventudes en la actualidad; y un lugar en donde fueron las primeras concentraciones de la diversificación de la música en aquél entonces.

El Chopo ya tiene toda una historia escrita, y la suya comienza por allá de 1980 en el mes de octubre.

Antes de que se cambiará de dirección este histórico tianguis; se situaba afuera del Museo del Chopo, en donde Jorge Pantoja convenció a la directora Ángeles Mastretta de permitir que hubiera un canal más de la comunicación para un intercambio cultural en el ámbito musical, es entonces cuando dio inicio este tianguis cultural. Aquí se rompieron varios esquemas de la misma cultura, entre ellos la apertura de una opción más de espacios donde se contribuyera a sedes para conciertos y rompieran el gueto de los espacios que en ese entonces había para el rock nacional.

A partir de esa fecha, la juventud ya tenía un punto cultural de encuentro. El tianguis cultural del Chopo ya había rebasado su nivel de convocatoria, sorprendiendo al mismo gobierno y a sus organizadores, razón por la que se prolongó a 2 años su estadía en las aceras del Museo del Chopo.

Sin embargo, problemas y disgustos del mismo personal del museo dieron pauta para que el mercado se moviera de lugar unas cuantas veces; la primera parada fue la calle Enrique González Martínez, donde se quedó el mercado hasta antes del sismo del 85; los vecinos se quejaban por tanto 'greñado' que invadía las calles, 'sus calles'. Además de que la misma delegación después desalojó a los futuros choperos. El peregrinaje apenas comenzaba...Un estacionamiento en Edison y Sadi, El Casco de Santo Tomás, el Kiosko Morisco de Santa María la Ribera y la Facultad de Arquitectura lo vieron pasar. Encontraron una zona industrial en la calle de Oyamel, pero esto sólo fue un capítulo difícil para los organizadores del Chopo; el primer sábado que se instaló en 1988, comerciantes y visitantes se agandallaron por una pelea de gente del Barrio del Nopal, lo sucedido fue terrible, por lo que el tianguis volvió a las andadas a buscar un nuevo espacio para residir.

Después de tanto buscarle, la espera valió completamente la pena, pues el Chopo resurgió en la calle de Aldama en la colonia Buenavista-Guerrero; justo donde lo conocemos. Y ahora se volvió una asociación civil (Guzmán; 2015: 10).

Como todo, no podemos estar exentos de trifulcas o eventos; el Chopo ha pasado por todo y resiste hasta la actualidad, con un poco más del cuarto siglo de existencia.

Pero ¿por qué estás hablando del Chopo si estás hablando de los seguidores?; bueno pues es que en este lugar tan emblemático comienza el resurgimiento de la escena, no sólo independiente sino también quizás en lo comercial.

La mayoría de las bandas que resurgieron a partir de los dos miles, fueron bandas que desde la preparatoria ya iban al Chopo a vender sus EP's parados toda la mañana en el tianguis, para dar a conocer su música y claro darse difusión a la Do it Yourself (Hazlo tú mismo). Recuerdo que una vez hace mucho tenía un amigo que era fan de Austin TV (que por desgracia ya no existe la banda) me dijo que una vez se los encontró ahí, comprando discos.

De vez en cuando puedes encontrarte músicos reconocidos en los pasillos del Chopo. Pero este mercado no sólo se trata de la música, sino de toda una cultura en general, tanto, que es sede de las diversas 'tribus urbanas' que permanecen dentro de la capital.

Saliendo del metro ya puedes observar cada sábado a los jóvenes y no tan jóvenes caminando rumbo a la calle Aldama, con amigos o parejas, personas que al pasar te ofrecen dulces, o marihuana, bandas que están ofreciendo los *flyers* de las próximas tocadas o incluso los mismos músicos se encuentran ahí para darle más promoción y regalar fotos a sus seguidores.

El Chopo es un referente cultural enorme, tanto que me atrevo a decir que quizás sea un elemento dentro de las identidades culturales que se forman poco a poco a través del consumo musical, o cualquier tipo de arte. Desde sus inicios, el Chopo poseía una carga ideológica 'segmentada' debido a las variedades de tribus que residían ahí, pues cada una tenía un pensamiento ideológico distinto o ideales, por lo que visitarlo era una magnificencia, ver como existía en un mismo espacio la convivencia de diversas tribus urbanas. Así mismo, cuando se comienza a construir una identidad, cómo se dijo con anterioridad, se está expuesto a aprehender elementos con los que el individuo se reconoce, por eso, desarrollo esta idea relacionándolo con el espacio dónde se desenvuelven los jóvenes, referenciando al chopo como un espacio cultural primordial.

Dentro de esta escena, los seguidores no son fans para la mayoría. Los han denominado amigos; porqué como tal, así los consideran; están conscientes del papel que los fans tienen en la vida.

“Me gusta darles tiempo, regalarles espacio de mi cuando en verdad se lo ganan, se lo merecen o hacen un esfuerzo por él, porqué al final del tiempo es algo que le he tomado aprecio conforme mi vida, me he dado cuenta en 13 años de carrera se han pasado de volada y de que lo más importante y lo único que tenemos en realidad es el tiempo, entonces con mis fans trató de regalarles ese tiempo de caridad, porqué cuando estamos en una firma de autógrafos regalarles un saludo, regalarles un momento con ellos real, tangible, no nada más firmarles un papel o tomarse una foto y ya; soy una persona muy consciente de que los fans son los que te hacen, el combustible que te deja avanzar tu auto, sin fans pues solamente te pondrías a hacer música y la dejarías colgada en la red hasta que alguien que le guste creo...es muy importante los fans en mi vida.” Así lo afirma Erik Canales, vocalista de Allison. (julio 2016, Ciudad de México).

Los fans nos identificamos con los mismos músicos o las canciones. Que por qué tu novia te dejó, que te cambiaron, que empiezas una nueva etapa o la diversión con los amigos; para cada situación hay una canción. O el vocalista de X

Semana de las juventudes 2017. Zócalo CDMX. Foto: Gabriela Mares

bandas trae una gorra negra siempre, van y la compran, mi banda WY favorita sacó nueva mercancía, terminando el show compro lo nuevo, etc. ¿Acaso esto tendrá que ver con la identidad de cada quién?

En entrevista, Mauricio, guitarrista de Delux nos comentaba que sí influía la música que escucha en su identidad conforme pasaron los años; te sientes identificado con el artista dependiendo de la situación en la que te encuentres y por lo que estás pasando en tu vida personal. Pero más adelante hablaremos a fondo de eso.

La identidad es esa con la que te construyes como persona a lo largo de la vida; lo que lees, lo que escuchas, lo que ves, lo que te nutre como persona, las enseñanzas, errores y experiencias. Y la música no está exento de esto, es por ello por lo que es uno de los elementos más importantes en la vida del ser humano pues no sólo nos identificamos con una canción sino también con otras personas que a la larga forman parte del círculo de interacción social.

Hace unos 300 años, William Congreve escribió en su 'Himno a la armonía': "la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma" (Schimdt; 2015: 130)

Es indudable, la música influye en la mente y en el corazón y puede utilizarse para predisponerlos a ambos positiva o negativamente. Por ejemplo, se cree que la exposición a ciertos géneros musicales favorece el desarrollo intelectual y emocional de los niños pequeños.

De la música cabría decir lo mismo que del lenguaje: cuando “habla”, las emociones “escuchan”. Efectivamente, la música habla a nuestras emociones, ¿pero ¿cómo?; existen elementos que intervienen en este proceso para lograrse identificar con una melodía o agrupación. Estos son; 1) los elementos musicales y el modo en el que se procesan en el cerebro, 2) las emociones y cultura que determinan como respondemos a la música y 3) el lenguaje que también condiciona nuestras reacciones.

Los mercados independientes cobran auge a partir del 2015, en donde aparecen los mini festivales; propuestas innovadoras donde dan espacio a las bandas emergentes para darse a conocer en otro tipo de público, además de salir de la idea de un lugar pequeño, recóndito dentro de las opciones escenarios para la escena. “Festivalitis”, es así como denominaron este cambio; festivales y eventos masivos se anunciaban en demasía.

La Ciudad de México regresa a lo básico, a lo DIY (Do It Yourself); esto debido la fe que se volvió a tener a los formatos subterráneos para la música y ese ‘compañerismo’ que hacía unos años se había perdido. Esta propuesta relativamente reciente, resultan congruentes con la escena independiente. Han provocado una nueva puerta a la escena indie.

No se trata de perder la objetividad en cada evento dentro de la capital, sino de ver más allá de nuestros gustos, abrir el panorama musical y ser totalmente abiertos a las propuestas que a diario buscan una oportunidad en dicha escena. Sin embargo, estos shows han fungido como showrooms de nuevas propuestas que eventualmente van creciendo. Un claro ejemplo de esto son dos propuestas que han logrado grandes oportunidades: Indie Market Day y Pizzatánicos.

Chingadazo de Kun-Fu en el Indie Market Day, un bazar de bandas que se lleva a cabo en el Foro Indie Rock de la CDMX. 2017. Foto: Gabriela Mares.

Ambas propuestas son opciones para las nuevas bandas de que puedan vender la mercancía oficial de su banda, buscar un espacio para poder preparar un set acústico y que más personas puedan escucharlos. El Indie Market Day es un evento que se realiza una vez al año gracias a Indie Rocks en el foro del mismo nombre. Desde una banda de pop hasta lo más punk rock del mundo, encontrándolos paraditos toda una tarde para que la gente se acerque a conocerlos, con agrupaciones ya un poco más reconocidas dentro de la escena, eso sí. Sin embargo, en Pizzatánicos es totalmente del circuito de bandas, ¿a qué me refiero con esto?, a que la banda que encuentras aquí, son grupos que están en el camino tocando oportunidades y a su vez, conviviendo con otros grupos que se encuentran en la misma situación y que comparten seguidores con las demás agrupaciones.

Beta en Semana de las Juventudes 2016. Santo Domingo, CDMX. Foto: Gabriela Mares.

Los mercados de música independiente surgen como una nueva tendencia; un espacio que desarrolla a través de colectivos indie o alianzas, eventos a favor de la escena independiente.

La mayoría de los seguidores, asisten a estas propuestas de comercio

independiente para conocer bandas semejantes a sus gustos, además de intercambiar palabras con su artista. Claro que las plataformas digitales también juegan su papel importante en este momento de la industria.

La autonomía ya es el estandarte principal y bajo su regazo están las alternativas para que la música se potencialice a gran escala y bajo sus propias reglas; quizá eso sea otra de las cosas que llamen la atención a los seguidores de este movimiento; la originalidad.

Una de nuestras entrevistadoras nos contaba cómo era la forma en la que se llegaba a identificar con alguna canción o artista; “creo que una canción, su letra. Sin embargo, la composición es muy importante, y a su vez que al presentarse en vivo “transmitan”; siempre he dicho que una banda puede tener la mejor ejecución, pero si no transmiten lo que sienten es como ver a un robot. A su vez creo ese aspecto de transmitir y dar todo en un escenario ya sea frente a 1 o 1000 personas, dice mucho de cuanto lo disfrutan y si es realmente lo que quieren”. (Entrevista a Sheila Peña; septiembre 2016, Ciudad de México).

Marcar la línea entre fan-amigo-seguidor es complicado. Toco esto porque estamos en un momento complejo en donde las redes sociales también se ocupan de forma negativa; escandalizando músicos, creando amenazas o bien peleas entre seguidores. De primera instancia debe haber un respeto para y con todos, no obstante, esto no suele suceder a veces debido a diferentes razones, entre ellas envidias, disgustos personales o bien la simple existencia de algún individuo; pero esto es otra historia. Lo importante aquí es la forma en la que se identificas con la música.

La enorme diversidad de sonidos musicales que los elementos mencionados anteriormente transmiten se percibe al examinar los instrumentos, los sonidos y las melodías que produce.

La armonía, disonancia y melodía son tres elementos que se observan, y al unirse se complementan. La constante interacción de armonía y disonancia crea una oscilante elevación de la tensión y esta se libera en las emociones. Este balance, lo notamos cuando la misma música nos hace sentir sentimientos desagradables gracias a la armonía. La melodía es la sucesión armoniosa de las notas dentro de la composición. Ahora bien, ¿pero esto cómo se involucra con el cerebro?; investigaciones científicas afirman que es el hemisferio izquierdo del cerebro el que interviene en el procesamiento de la música, y al derecho se cargan sentimientos y emociones. En la revista *Perceptual* expresan que *la música tiene el poder de originar sentimientos y emociones de forma rápida y efectiva* (Martínez; 2010: 64).

Aunque algunos difieran en opiniones, hay otros que argumentan que la pieza musical surte efectos parecidos en todos los escuchas, otros que mantienen una reacción diferente de acuerdo con el estado de ánimo o vivencias. Así tal vez al escuchar una canción triste, unos lo recuerden a una etapa de su vida, otros evoquen recuerdos de una persona especial o incluso hacernos llorar. La música ayuda a reflexionar y a relacionar palabras con ideas y emociones.

Del tingo al tango y córrele para estar hasta adelante

De los movimientos sociales y conciertos masivos. Zócalo CDMX, Semana de Juventudes. Foto: Gabriela Mares.

Me parece que estos eventos son la columna vertebral de lo que actualmente vivimos dentro de la industria musical tan sólo en la Ciudad de México; son vestigios que permanecen para enseñarnos que la música sigue siendo una herramienta social para expresar cualquier sentimiento, y claro, protestas.

No por nada hasta la fecha se siguen organizando eventos masivos en pro de la justicia, para la convivencia de la ciudadanía o cualquier índole. Eventos y situaciones sociales o políticas, son los momentos en donde la gente está reunida en un solo lugar.

El rock llegó para ser un instrumento social, un fenómeno cultural donde interviene la ideología, los paradigmas y por supuesto, el contexto. Los jóvenes que vivieron los

primeros masivos como Avándaro, los movimientos sociales del 51, 68, la represión, tan sólo formaron parte de un estado naciente, una generación que estaría al pie del cañón para el país y la situación que se los llevaba de las manos; era la esperanza viviente, aquellos que anunciaban grandes cambios y que, al fermentarse, la bomba explotó. Fue ahí donde el rock despertó almas, despertó identidades.

Los movimientos contraculturales provocados por la resistencia y a la par el contexto en el que la música se desprendía, fueron tan sólo elementos que tejieron al rock como una cultura dentro de la sociedad, vislumbrándola como una respuesta a la represión y una manera viable para acercar a las generaciones a las problemáticas sociales que al final de día estarían permeados por ello.

En este apartado se hablará de lo que son los conciertos masivos en la ciudad y los movimientos sociales que los han suscitado.

Hay un lapso en la historia de México en donde la ciudad padeció una carencia de conciertos durante muchos años, más o menos 15 años. En donde durante la década de los 80 había eventos tan esporádicos que se podían contar con una sola mano.

Sólo algunas agrupaciones lograron reunir público, como los que organizaron Sombrero Verde, Chac Mool y otras bandas en el Hotel de México por allá del 1984. Incluyendo también los eventos con entrada con donativo y que se llevaban a cabo en CU en 1994, en las islas o en el estadio de prácticas, o las tocadas en la escuela de antropología. Eran eventos donde con \$20 pesos entrabas y podías comprarte una cerveza para cotorrear, junto con las bandas que estaban por tocar y los chavos que al igual que ellos, asistían a verlos.

En fin, toquines había por doquier, la solidaridad se empezó a demostrar abiertamente, en donde con armonía, podíamos ser testigos de grandiosos conciertos que quedarán por siempre presentes en la memoria chilanga.

Los eventos que se realizaban se los llevaban al interior de la República porque la capital tenía un veto absurdo a expresiones multitudinarias juveniles. Todavía ni pensar en espacios grandes dedicados a la música como un Palacio de los Deportes o un Foro Sol. Una serie de festivales se llevaron a cabo en estados de la república; como el Festival

Amistad en Acapulco en el 86' organizado por el mismo gobierno, Armando Molina y uno de los hermanos Castro. Algunos de los grupos que se presentaron fue King Cobra, Quiet Riot y La Toya Jackson como teloneros internacionales, y nacionales El Tri, Taxi (Sabo y Manolo Ortiz) y Carros Usados que ni siquiera tocaron.

Más adelante, en el 88' Carlos Santana estuvo en el Estadio Nou Camp en León junto con Kenny y Los Eléctricos y Ritmo Peligroso.

Miguel Ríos fue el pionero en los eventos en la capital; se presentó en la Plaza de Toros en el 88' y abrió el camino para que los grupos de rock comenzarán a ser aceptados en la capital. Ese día la plaza se volvió un lodazal tras la tormenta que cayó, pero eso no fue impedimento para que se llevará a cabo el show organizado por Rock 101.

En el 89' trajeron a Rod Stewart a México, pero se lo tuvieron que llevar a Querétaro en el estadio Corregidora porque aquí en el CDMX por qué no hubo forma de que las autoridades dieran el chance de presentarlo aquí. Ese día hubo portazo, ¿te imaginas?, fue un revoltijo, los que tenían entradas no les afectó mucho, al contrario, algunos de los que se encontraban en las gradas, lograron estar en cancha. Las bandas teloneras fueron Neón y Bon y Los Enemigos del Silencio.

Con el panorama un poco más abierto y viendo lo que ocasionaban los eventos masivos, las disqueras comenzaron a traer agrupaciones que editaban, y para presentarlos eligieron el entonces Magic Circus, una disco que estaba en Cuatro Caminos. Ahí se presentaron por primera vez Soda Stereo y La Unión.

A la par de las nuevas propuestas de rock que llegaban a México, se comenzaron a abrir espacios para la música comercial, abaratándolos con los grupos juveniles del momento. Los lugares para el rock como Rockotitlan formaban parte del entorno, pero no se acreditaban como zonas para música de cultura pop. Ellos se mantenían en su ideología contra el sistema y haciendo música para los jóvenes que buscaban escucharlos.

Finalizando los 80's, con la campaña de Rock N' Tu Idioma se logró que diversas agrupaciones tanto mexicanas como extranjeras se presentarán diferentes sedes como el Auditorio Nacional que en ese entonces no tenía nada que ver con el Coloso de Reforma que tenemos ahora y se remodelaron en los 90's.

Es ese mismo recinto, ocurrió lo que ya era común a finales de los 70; un portazo. Se presentó Joaquín Sabina y muchísimas personas se quedaron a fuera sin boleto, por lo que se organizaron para el portazo. Quizás tú, querido lector nunca has estado presente en una aventura como está, pero un portazo consiste en reunirse con un grupo de personas (de preferencia muchas, muchas personas) a fuera del lugar donde se lleva a cabo el concierto y una vez que hay gente a montón, se intenta entrar al lugar al mismo tiempo.

Aquí aparece el Palacio de los Deportes, o rebotes como cariñosamente se le dice por su mala acústica. Este fue el primer lugar donde se empezaron a presentar bandas internacionales; INXS fue el primero y de ahí para adelante, se han llevado a cabo conciertos memorables.

Ahora bien, hablemos de uno de los Festivales más grandes, trascendentes e importantes para el rock en la bella Ciudad de México; él Vive Latino.

Ocurrió hace más de 15 años, en 1998 donde no se sabría en ese entonces en lo que se convertiría este festival. Jordi Puig fundador del Vive Latino relata que en ese año ya se estaba consolidando el rock en español y que a la par de ella está emergiendo una generación que carecía de poder de convocatoria a excepción de los eventos gratuitos y una vez en una junta comenzaron a preguntarse qué pasaría si reunían a todas aquellas bandas que ibas a ver a lugar como el Bulldog Café, Fixión, Sixtina y los lugares que había para la música. La idea de Jordi era copiar el formato de festivales de Europa. Actualmente no vemos ya esa restricción de los gobiernos hacía los jóvenes. En aquellos tiempos, hace veinte años sí era un tema porqué los jóvenes no se reunían mucho. Digamos que el antecedente y origen de un festival como él Vive eran los eventos gratuitos, llamados Serpientes sobre Ruedas de la UNAM o los festivales que se hacían en Rockotitlán. Entonces él Vive es como una inspiración europea.

En ese contexto, el rock en español favoreció el interés y la atención de la industria del entretenimiento; ya no sólo tenía una demanda rentable de consumo y difusión, sino que se hacía posible para la oferta comercial de un festival de música en vivo, atractivo para inversionista y patrocinadores.

El Vive Latino se ha caracterizado como el festival de rock más importante en Hispanoamérica y la parada obligada de artistas y bandas extranjeras.

Dicho festival no podría existir y no lo conoceríamos como hasta hoy, sin el referente de los eventos masivos y gratuitos que se llevaban a cabo, como se lee en líneas anteriores. Lo que sucedió fue que se quiso imitar la fórmula, realizando un espejo bajo la mirada neoliberal, capitalizando y explotando esta manera de organización de los mismos jóvenes defendiendo y apoyando ideales y movimientos como el zapatismo. Dicha capitalización de los festivales fue tan sólo la punta de lanza para que empresas nacionales y extranjeras vieran de forma más real a la industria musical como un negocio redondo.

Sin embargo, las cuestiones sociales, económicas, de entretenimiento han sido cambiantes, hasta la música ha pasado por grandes cambios, fluctuando el camino y a su vez transformándose; hoy en día, la escena del rock en nuestro país se encuentra dividida, Movimientos sociales existen y persisten. La escena es cada vez más fuerte, ahora la industria independiente tiene mucho de dónde escoger pues las bandas hacen música y los espacios cada vez son más accesibles para los mismos, Por otro lado, la gente piensa que está estancada por diversos factores, entre ellos los medios de comunicación y claro, la monopolización de espacios dedicados a la música. Así mismo, también se piensa que sí hay muchas agrupaciones en la escena, pero todas suenan igual; las influencias son las mismas, por lo que es difícil encontrar alguna banda que sea realmente buena.

Lo que sí es un hecho, es que la música en esta industria podemos rastrearla y ver que sigue en un frecuente movimiento, en búsqueda de un lugar para exponer su arte, su sentir, su pensar, su música.

¿La inexistente escena o la escena vive?

Evento Mad Punk enero 2018/ Leoh Strecci de la banda Sticky. CDMX.

Foto: Gabriela Mares.

Los jóvenes de la ciudad atraviesan por falta de oportunidades en empleos o estudios, incluyendo como está la situación en general de nuestro país.

La música, ha sido una alternativa artística para muchos de ellos con planes de crecer musicalmente, recorrer el país, tocar con sus bandas favoritas, sonar en la radio, etc. Son diversas metas para el puñado de bandas que eventualmente se van dando a conocer. Sin embargo, hay algunos proyectos que se quedan a mitad del camino o viendo el mecanismo de la industria, se detienen.

Si bien, la corriente independiente ahora mismo ha tomado un gran apogeo y un cobijo extenuante entre los jóvenes; como lo he dicho en mi reportaje, existen elementos con los que la juventud se reconoce con esta música. Además de las influencias por amigos

y familia, están las experiencias, los recuerdos, los libros, las películas que han visto son muchos factores. Pero ¿qué tan buena es la escena amigable que se deja ver ante los ojos de todos?

Si bien el formarse una identidad es un proceso autónomo y subjetivo, es algo por el que las personas pasan para formarse como individuos *independientes*. Los cambios por el que pasan las personas son inherentes, a ellos se debe la formación de una personalidad, un carácter, un gusto, entre otros elementos que los hacen ser quien son ahora. La identidad entonces, resulta ser una herramienta social que permea a todos; pero a las culturas juveniles es a las que más les suena reconfortante la idea de la identidad.

Existen opiniones divididas sobre lo buena o mala que es la escena independiente en nuestro país. Dejar un par de semanas la tesis mientras se encontraba en revisión con el profesorado, yo continúe asistiendo a eventos de la escena, bazares principalmente.

Me pregunto qué es lo que le pasa a la escena, ya que actualmente existen ya otras estrategias de consumo dentro de la industria musical, los bazares están representando a una industria que a pesar de tener tintes de lo que es una disquera comercial, persiste en tener un bajo perfil de independencia para mantener una “escena viva”.

Basándome en uno de mis entrevistados con mayor experiencia en la industria musical, Erik Canales de la banda Allison y con una trayectoria de quince años actualmente platicó:

“El rock ha ido...desde que yo era chico, ha ido mutando de una manera muy muy tangible, y es que cada digo a mi me ha tocado ver el cambio de la tecnología, por ejemplo, cuál era la manera de promocionarte antes de que hubiera internet, cuál fue la manera de promocionarte cuando ya había internet y cuál es la manera de promocionarte ahora que el internet se ha vuelto casi como el agua no?, la gente no tiene internet un día y se está volviendo loco, es estúpido pero bueno. La escena rock, con toda esta red de comunicación entre todas las personas pues ha ido cambiando, y ahora creo

que el avance de la tecnología ha permitido cosas muy padres, cosas muy utópicas...ha rebasado todos los límites de la imaginación de casi todas las personas; la tecnología ha venido a cambiar de una manera genial y también de una manera súper drástica y terrible la manera de vivir de las personas. La escena rock, ahora te puedes encontrar bandas que hacen un disco, y escuchas un disco increíble pero no significa nada en vivo, bandas que tienen una producción increíble de que su papá se gastó un millón de pesos en, malgastados en conseguirles un productor que les cobró carísimo, un estudio que se pagó al cuádruple y músicos que terminaron grabando el disco y al final salen con un disco increíble y los ves tocar en vivo y es una mierda, entonces creo que la escena le hace falta creo que otra vez le hace falta demostrar, hay muchas bandas increíbles y no estoy hablando en específico de una, no estoy hablando en específico de todas. Hablo de que ahora es más tangible...más eh fidedigno ir a ver a una banda que escucharla en un formato musical o sea escuchar un tema de una banda ya ahí radica la onda de “mmm vamos a ver a la banda en vivo. Me gusta, pero vamos a verla en vivo”, y ahí es donde entra toda esta onda de si suenan o no suenan.” (Entrevista a Erik Canales; julio 2016, Ciudad de México).

Podría yo hablar de ciertas polaridades de la escena del pop-punk independiente, pues una parte es todo este cúmulo de personajes y agrupaciones que se apoyan mutuamente para sobresalir en la escena en la que más de cincuenta bandas emergen cada día, y el otro lado, donde *tu escena no es mi escena*.

Datos duros y complicados están por venir dentro de este último apartado del reportaje; sucede que no todo es miel sobre hojuelas en la industria musical independiente del rock. La verdad es que además de investigadora, sí me siento seguidora de la industria. Desde la secundaria que llevo siguiéndola, he visto morir bandas, desaparecer agrupaciones, cambios de integrantes, etc. Pero ahora que en estos últimos años he podido vivir de más cerca la situación por la que pasa la escena es una gran estira y afloja que involucra a muchas personas.

“La escena. ¡Ay! Me encantaría hablar bien bonito de la escena del punk pero siempre fue muy cangrejera. No sé, las bandas eran muy envidiosas, nosotros nos tocó afortunadamente hacer buenas relaciones con muchas bandas y eso nos permitió que nos incluyeran en muchos espacios; también era un poco la energía que nosotros traíamos, queríamos tocar, tocar, tocar, nuestra ilusión era tocar, no parar de tocar más allá de otras cosas no?, todo lo demás sucedió por este espíritu real de decir “Nosotros queremos tocar, tocar donde sea”, entonces en ese tiempo todo mundo era muy envidioso porqué a todos...si a nosotros nos costó trabajo, a la escena que estaba antes de nosotros les costó el cuádruple el quíntuple entonces de repente era de “yo me he roto, y he dejado mi vida y esto por esta escena y cómo voy a llegar y te voy a dar a ti el espacio abierto para vengas...”, y entonces de repente era como muy cerrados pero afortunadamente en el momento en el que empezamos nosotros a tocar como que esa escena cambio, se...hubo una etapa en la que un montón de bandas, así un montón aparecieron y en toquines de punk rock hacíamos cada semana, en Satélite se hacían muchísimos, en Satélite había muchas bandas y había un circuito, un circuito de bandas que siempre tocaban, que tocaban siempre en esas fiestas tocaba Leche Betty, tocaban los Smartys, tocaba una banda que se llamaba Resistol, tocaba en ese mismo circuito de Satélite...Clasificación A, tocaba Zoogie, tocaba este Mayer tocaban muchísimas bandas ese circuito hizo mucho se abriera como la escena no?, la escena ya se empezó a volver como “vamos a unirnos para crear una escena y empezar”, y entonces nosotros empezamos nuestros primeros shows solos en el Foro Alicia entonces era de que “ok vamos a hacer un show nosotros y vamos a invitar a todas esas bandas...todos, hacemos toquines de 8-9 bandas”, a Nacho le cagaba porque los shows duraban muchísimo tiempo y eran de puras bandas inexpertas que se tardaban 20 minutos pa acomodarse en el escenario; pero...pero era increíble porqué algo estaba pasando en ese momento y creo que nadie se dio cuenta de que ese género de punk que sofocó los medios de comunicación y lo sofocaron muchas personas; era un

género que tenía todo para conquistar la escena nacional todo para ser el género que llenará estadios; me da mucho coraje que a la radio nacional no le gustaba el punk rock; a Rulo nunca le gustó el punk rock y por eso no ponía punk rock por sus huevos, y sí podía poner bandas de sus amigos suyos que ni siquiera tenían bandas, eran simplemente que grababan un proyecto, lo ponían y porque Rulo decía, lo ponían 7 veces al día y era de “wey, este wey no significa nada para la escena, no toca, no tiene fans, no hace mercancía, no tiene un disco, sólo tiene una rola que grabó y es tu cuate y te la dio y suena”, y entonces ese género lamentablemente murió sofocado, digo no murió, está renaciendo ahora, se ve porque las cenizas quedaron calientes de que hay mucha gente que está ávida por punk rock, del happy punk, y de toda esta onda que se desprende del punk...y no se dieron cuenta de que todo eso sucedió porque hubo un desplazamiento de ese cangrejismo, la gente se olvidó de toda esa ideología de mierda de hacer todo solamente por ti y empezar a cooperarse entre todos y eso hizo lo que hizo el movimiento, lo que fue la unión de muchas cosas por eso extraño la escena en esa etapa, una etapa increíble pero ahora la escena ya es muy diferente.” (Entrevista a Erik Canales; julio 2016, Ciudad de México).

Así es como un miembro de la escena actual independiente recuerda y observa el momento por el que pasa la industria. Sí, no niego que la unión que él menciona no exista, al contrario, debido a la gran falta de espacios culturales para la música, sobre todo para las nuevas propuestas, hay agrupaciones que han dado la oportunidad a nuevas bandas para compartir escenario y mostrar el talento que manejan. Además de los colectivos que progresivamente emergen, algunos como Punk Rock Sailors, Punkeando, Aquí No Hubo Escena, por mencionar algunos, que se dan a la tarea de apoyar nuevas propuestas mediante las redes sociales, o por el hecho de conocer a un músico reconocido dentro de la industria, es una alternativa más directa de poder salir del anonimato.

Tocando este punto, me parece que también existen otros personajes que se sienten parte de una escena musical directa por el simple hecho de ser

youtubers. Hay bandas, y no digo que sean malas, que entre sus integrantes cuentan con algún personaje público, y sienten que por ser parte ya de un grupo de personajes públicos, tienen la escena comprada, por decirlo así. Es decir, que este sector de músicos no tiene que sufrir lo que una banda que apenas inicia de la misma forma; buscar un lugar para tocar, rentar el equipo de sonido, buscar quien ayude con la creatividad de fotografía y video, lugares de ensayo, redes sociales, difusión, etc. Un conocido me comentaba “*mmm las bandas que salen con palancas youtubers o con dinero, la mayor parte de las veces no se sienten parte de una escena*”. No se sienten parte porqué quizás ya tienen la mitad del camino recorrido. Es aquí donde entra esta idea de *tu escena no es mi escena*.

Rock N' Patria. Banda Rodeo Way. SALA, CDMX. Septiembre 2016.
Foto: Gabriela Mares.

La dualidad dentro de la escena del pop-punk independiente sí existe, aunque nadie diga nada. Por un lado, y como lo platiqué en mis subtemas anteriores, la escena como tal se

apoya de un sinfín de creativos de diversos ámbitos, incluso de patrocinadores de moda para la juventud, quizás para enganchar a más personas con el producto. También están los espacios culturales dedicado a difundir nuevas propuestas codo a codo con bandas veteranas como el foro Alicia, o los nuevos espacios para la música, llámese Mundano, Multiforo 246 o Caradura, por mencionar algunos. Esto es una constante que se mueve progresivamente y a la par van apareciendo nuevas bandas que buscan un apoyo para darse a conocer.

Tanto, que se acercan a las agrupaciones cuando asisten a algún *show* para darles un EP con sus canciones. Sin embargo, ponemos el beneficio de la duda si los músicos de verdad los escuchan, yo sé de algunos que sí lo hacen.

La otra cara de la moneda es, una existencia palpable del término *escena*; subjetivamente todos los que asistimos a algún concierto, compramos la música o la mercancía oficial de la banda, los que realizan las sesiones fotográficas, los que hacen el arte de uno disco, todos ellos, forman parte de una escena, así las bandas sean totalmente nuevas y el sonido no sea el mejor, están dentro de una escena musical. Ahí sí está en toda la extensión de la palabra lo que significa una transdisciplinariedad.

Ahora bien, es el mismo término de la escena, pero en cuestión del sentido de pertenencia o reconocimiento social en donde utópicamente todos deberían formar parte; esto como tal, todavía no existe, desafortunadamente, y como lo platicó Erik en el testimonial de líneas arriba, existe un cangrejismo donde sí, unos se ayudan y apoyan, pero otros sólo jalan al de arriba para que nadie pueda sobresalir; hagamos cuentas, cada fin de semana hay entre tres y cinco eventos que meten entre 6 u ocho bandas a un cartel, eso deja a diez de treinta bandas tocando cada fin de semana, y no olvidemos los eventos entre semana donde de lunes a viernes hay entre tres o cuatro eventos con dos propuestas. La verdad es que son demasiadas bandas para tan pocos espacios para la música. Creo que por ahí va esa inconformidad de varias agrupaciones jóvenes, que sí forman parte de la escena musical mas no de la escena que transforma y se mantiene.

Otra de las observaciones es la repetición de agrupaciones en diversos *flyers* y eventos; por una parte, no es raro ya que hay bandas que tocan juntas por su lazo de amistad, por ejemplo, a mediados del año pasado Chingadazo de KunFu salió con Ultra P, una banda relativamente nueva de tour. A su regreso, continuó tocando con ellos. Pero, lo negativo en eso, es que se encasillan en bandas que ya podrían incluso buscar lugares y bandas donde tocar más grandes, dejando los espacios para las bandas emergentes; por lo que muchas veces no existe una rotación en cuanto a las agrupaciones.

“Entonces esa escena de apoyo y unidad no existe porque tu escena no es mi escena y no tenemos el mismo círculo de amigos, entonces no eres mi amigo y no me apoyas y yo no te voy a apoyar”.

Desafortunadamente esto es a lo que me refería en cuanto a polaridades en la industria. Es un círculo vicioso donde ninguna banda quizá sobresalga por el hecho de no apoyarse como se debiera para salir adelante en conjunto.

Pero esto es algo que no se verá de la noche a la mañana, será progresivo. Cuando el paradigma del “Hagámoslo juntos” en verdad signifique algo en cada uno de los individuos, se puede vislumbrar un cambio respecto a la industria y todas las personas involucradas. Mientras no podemos pensar en algo así, quizá la misma industria no se encuentre lista aún.

Pare de sufrir, aquí llegan los hallazgos

Capítulo 5: A manera de conclusión

A lo largo de esta investigación, nos dimos cuenta del contexto actual de la industria musical, específicamente de la escena punk/rock en la Ciudad de México, además de conocer la manera en la que trabajan y se emplean los individuos involucrados. Podemos afirmar que el género del rock parece que persiste y resiste a la llegada de nuevas ofertas musicales o avances tecnológicos.

Afortunada o desafortunadamente llegamos a la parte final de mi tesis, donde daré parte de lo que fueron mis hallazgos durante esta investigación. Para comenzar, quiero recordar la hipótesis que construí antes de enfocarme a profundidad a la investigación; en ella, tenía comprendido una serie de ideas y elementos que yo daba por hecho que pasaban, aunque una vez investigando, me di cuenta del error en el que estaba.

La hipótesis que supuse era que la industria musical independiente, tiene mucha audiencia debido a que, la música comercial ha perdido innovación en las canciones. Además de pensar que la escena independiente ofrece más facilidad para la construcción de una carrera como músico de forma autogestiva. En cuanto a la audiencia, los jóvenes, pensaba que la música de esta escena independiente forma parte de la construcción de su identidad y que, a partir de estudiar el consumo de esta música, podría entender las identidades juveniles.

Puedo decir que, durante el proceso de elaboración de la tesis, construí certezas como el hecho de que la música ha sido el reflejo de una sociedad que se transforma con el paso del tiempo, además de colocarla como una herramienta de expresión social.

En este caso, quiero pensar que, bajo los términos vistos en el estado del arte, hay dos ideas nodo que encajan con mi objeto de estudio; si bien el rock de forma general podría pensarse como una contracultura, legitimando el fenómeno que

produce el rock al ser una forma de *antítesis* que representa todo lo que no encaja con una cultura impuesta por la hegemonía. Bajo este precepto, entendemos a la escena independiente de punk rock como un *espacio* en donde convergen diversos estilos de vida, se dan interacciones sociales, y a la par se manifiestan identidades colectivas que generan ciertas actitudes o comportamientos que desafían el discurso del poder.

Con base a esto, daré paso a mi primer hallazgo: **el discurso utópico de la escena independiente del punk rock.**

Han sido muchos los estudios sobre la industria musical independiente, además de que se ha generalizado cierta ideología con la escena musical; se trata del discurso de unión y fraternidad que progresivamente va permeando a las bandas que se apoyan mutuamente para salir y reconocerse entre la industria.

En primera instancia, suena a una idea inspiracional. Pero desafortunadamente, no es lo que yo vislumbré. Sí, existe una escena independiente, una que la componen diversos personajes creativos como fotógrafos, videógrafos, diseñadores, productores, músicos, agrupaciones, los seguidores; todos ellos complementan lo que significa una escena, los que la mantienen viva y activa, además de continuar trabajando por y para ella. La escena existe, pero está segmentada, dividida en pequeños circuitos y nichos de mercado.

Uno de los interlocutores de esta investigación, Erik Darío de la banda Allison, describía que, en sus años de comienzos con la banda, había un circuito de bandas que se movían para todos lados a tocar, dichas agrupaciones, eran las bandas amigas que se conocían, además de que, en sus inicios, la escena del punk rock fue muy cangrejera, es decir, que en vez de avanzar retrocede.

Cuesta aceptar que entonces, la industria, no es una escena en toda la extensión de la palabra. Al mencionar que se encuentra segmentada, me refiero a que también hay un factor que interviene dentro de la música y es la localización geográfica. Tal parece que la industria independiente se mueve sólo en lugares

clave y de 'buen ver' para fines propios y es ahí donde se ve reflejada esta segmentación.

El puño de bandas que se organiza y busca un espacio para tocar en la colonia Roma, Narvarte o Condesa, conoce a otras agrupaciones del rumbo y juntos buscan un espacio para tocar. Sin embargo, si una de estas bandas busca tocar en Neza o Coacalco, puede resultar un tanto complicado si no se conoce alguna agrupación de esa zona de la ciudad. Interfieren entonces relaciones sociales, vínculos entre los músicos que les permitan llegar a otros puntos de la metrópoli a tocar; si esto no pasara, se complicaría el momento por el cual tienen que pasar las bandas para buscar un lugar donde tocar. Una escena de Coacalco quizá no conoce la escena de Iztapalapa o la de Monterrey; es aquí donde mi hallazgo sobresale: sí hay una escena como función transdisciplinaria, pero no una escena de unión y apoyo, porque no se conoce en su totalidad la escena. Suena difícil escuchar todas las propuestas que existen y las que faltan por emerger, pero tan sólo en pensar que una escena aledaña a otra no se conoce, resulta triste para una industria que en la actualidad tiene todo para ir sobresaliendo.

Pese a esto, durante mis entrevistas me di cuenta de que las agrupaciones tienen cierto anhelo a como se llevaban a cabo las formas de difusión de la música independiente:

“.....antes de las redes sociales tenías que ir a entregar flyers a toquines de otras bandas y ahora ya con Myspace que fue la primera que se dedicó a impulsar la música después ya vinieron Facebook, Twitter, Youtube y todas las redes sociales. Ahí pues fue como abusar de la exposición que se te ofrece y ya la gente sabe qué es lo que toma y lo que al final...nosotros somos muy afortunados por la respuesta que hemos tenido. Sí, incluso ahorita hay muchísimas herramientas que sólo se enfocan en la música y que antes pues ni en pedo, y ahí era de como tú encuentres la manera de hacerlo y ahorita ya hay plataformas especiales para eso.” (Entrevista colectiva a la banda Say Ocean; septiembre 2016, Ciudad de México)

Parece que este punto es uno de los elementos que más ha transformado a la industria del punk/rock independiente. La tecnología ha rebasado incluso a la misma industria cultural. Los vínculos entre las bandas hace veinte años o más se basaban en ir a los lugares de entretenimiento para dar a conocer tu proyecto y a su vez escuchar las propuestas de los colegas. Ir y convivir, incluso hasta organizar fechas en un lugar era lo que verdaderamente valía. Antes del Internet el concepto de difusión era realmente palpable.

Otro ejemplo es el que Manuel, vocalista de la banda Dolores de huevos me platicaba:

“Cada sábado nos íbamos a parar al Chopo junto con Mon de Austin Tv a vender discos. Ahí estábamos, paraditos en el sol y con un discman para que la gente pudiera escuchar lo que hacíamos”. (Manuel Ávila de la banda Dolores de huevos; octubre 2016, Ciudad de México)

Las formas de difusión y acercamiento al público han cambiado. La industria podría verlo como antiguo, pero según lo veo, era la forma más real de llevar el arte a niveles más dinámicos y con la oportunidad de conocer otro tipo de público.

Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse, con tanto avance tecnológico, el Internet es el aliado perfecto para las nuevas generaciones de jóvenes que buscan seguir y apoyar propuestas *frescas* en la música.

Aquí el segundo hallazgo en la investigación: **las nuevas tecnologías como herramienta de saqueo de creatividad.**

Muchos de los jóvenes que nacieron entre 1990 y 2000, conocieron la forma en la que se difundía la música en esa época, aunque suene lejano. En el Tianguis Cultural del Chopo, se podía encontrar a las agrupaciones veteranas del día de hoy vendiendo sus Ep's o discos en pleno sol, las casas eran las que se utilizaban para realizar tocadás, donde en las mismas podrías encontrarte a músicos de otras bandas que iban a conocer las propuestas o bien, a apoyar a la banda nueva del amigo que se salió de la banda principal. Para que fuera más gente a los conciertos se imprimían los flyers y se volanteaba en la calle, o bien,

se hacía el uso del “boca en boca”, como chisme para que sobresalieran las bandas entre los jóvenes. Además, por lo regular siempre los eventos ocurrían en fines de semana.

Actualmente, las nuevas tecnologías han transformado las relaciones sociales. Con el auge del Internet y todas las maravillas que traía bajo el brazo, se ha facilitado de alguna manera la comunicación alrededor del mundo. Sin embargo, en cuanto a la industria musical, ha venido a revolucionarla y al mismo tiempo desquebrajarla.

“Antes...te explotaban las disqueras. O sea, un artista quería estar haciendo shows para poder sobrevivir. Luego, ahora son las compañías de tecnología que ofrecen...el streaming ¿no?, ahora ya las disqueras no le ganan, le ganan esas compañías de tecnología, está ganando la mayoría. O sea, realmente son los artistas los que ya tienen que descartar eso algún día por medio de ventas, hasta de tus propios discos, porque nadie compra discos ya, y bueno, existen otras oportunidades. Digo, puedes armar tu tiendita por internet y vender mercancía, ahora, ¿Qué implica eso?, tienes que...hacer inversión en tener mercancía para que la gente lo compre, tienes que buscarle, ¿no?...y digo, las bandas de ahorita que digo, tienen 15/16 años, en vez de andar de gira por todo el país, pues es muy fácil, ya pueden pensar en cosas que pueden generar más dinero y poder ir a lugares donde te va a dejar hacer shows y vas a poder recibir dinero de ese show.”
(Entrevista a Mauricio Pérez; septiembre 2016, Ciudad de México)

Las palabras anteriores las comparte Mauricio Pérez, guitarrista y vocal de la banda Delux; quien piensa que las nuevas tecnologías resultan un arma de doble filo, como intenta describirlo.

El Internet ha venido a hacer más apático al ser humano, enfocándome en la industria musical, al consumidor. La dimensión digital ha acercado a las personas que se encuentran lejos, y alejado a las que están cerca; eso mismo sucede en la música. Está muy bien que los músicos se valgan de las plataformas, es una

manera factible de llegar a escuchas de otros países o estados; el *streaming* ha venido a darle una abrupta despedida progresiva al disco físico. La idea romántica de conservar el disco de tu banda favorita poco a poco se está desvaneciendo, y lo vemos con las caídas de las tiendas de discos progresivas.

Sin embargo, cuesta trabajo observar la realidad, en la que, con sólo \$100 al mes, tienes tres millones de canciones a elegir, y si buscas una canción de algún artista, con sólo \$15 la descargas a tu celular; cuando antes tenías que comprar el disco entero por sólo una canción.

El *streaming* ha ido conquistando eventualmente la industria sonora, y no dudo que con el tiempo vayan desapareciendo los formatos físicos. Muchos me dirán “Oye no, porque el acetato ha regresado, y algunos músicos ahora volvieron al casete”, pues sí han regresado, pero ¿a qué costo? Suelen ser caros, los que he visto andan en los \$600/ \$700 más el costo del tocadiscos especialmente para los acetatos; el costo sigue siendo alto.

Empero, también la difusión ha sufrido una mutación debido a las tecnologías, ha hecho de la apatía el modus vivendi de algunas personas. Lo de hoy es, si se tiene un evento, se utiliza la cuenta de Facebook, creas el evento y mandas la invitación a todos los contactos de dicha red social. La realización de un flyer incluso puede que sea más barato actualmente, por el simple hecho de que el trabajo sólo es para utilizarlo en Internet. Ahora las bandas no necesitan ir a bazares o al Chopo a pararse y volantear el evento. Las nuevas tecnologías le han quitado la creatividad a los músicos y artistas para salir y realizar el verdadero trabajo de difundir su música y crear lazos con la escena que necesita ser empática con el otro. La convivencia y la comunicación son los elementos que se han ido perdiendo con el tiempo a partir de la facilidad con la que hoy en día se puede propagar un evento en el Internet. La veracidad de las cosas actualmente es totalmente palpable, como lo hemos visto, los mecanismos de comunicación mutan progresivamente, pero las personas que consumen y se comunican a través de los canales comunicacionales, permanecen siendo ellos mismos; no existen cambios o mutaciones en la vida o el estilo de los individuos.

La idea se puede simplificar en que los mecanismos de comunicación cambian con el paso del tiempo, se complejizan y complementan de forma rápida y eficaz al ser humano, a sus necesidades, mientras que el individuo permanece con su estilo de vida, actitudes y experiencias, no incide en ningún momento la tecnología dentro de la vida del personaje.

Me he puesto a escuchar los discos de varias bandas, tanto veteranas como recientes, he escuchado opiniones, he leído libros y todo recae en el siguiente hallazgo: **la falta de originalidad en la escena independiente.**

Me he puesto a pensar en el por qué la mayoría de las agrupaciones suenan igual. Es comprensible que cuando se inicia en el camino de la música te vales de las bandas que son influencias, son las que te hacen *querer ser*.

Esto, es totalmente lógico, incluso porque viene desde la configuración de la mente humana; el ser humano posee una mentalidad subjetiva, pero en la psique se maneja de forma general, retomemos un poco de lo que hablaba Freud del psicoanálisis, si bien la mente se configura en tres niveles, yo, ello y super yo, este último es el que posee el mecanismo de la configuración de una identidad o una influencia:

“El yo entraña un sistema de censuras y restricciones que regula el paso de las representaciones más atávicas e instintivas (Ello) a la parte que se mantiene en relación con la realidad (yo). Estas normas provienen, la internalización del superyó de los padres y posteriormente del contexto sociocultural, de tal manera que la persona adquiere unos modelos que hace propios” (Giardini; 2017:74).

El individuo tiene la capacidad de tomar de la cultura colectiva y el entorno, los elementos que más se acoplen a su estilo de vida y manera de ser, su identidad. Por lo que en la mayoría de las agrupaciones independientes se tiene entendido que en un inicio es aceptable que las bandas suenen igual a sus influencias, pues se supone que, con el paso del tiempo, estas encuentran un sonido propio que las hace diferentes a las demás agrupaciones. Pese a esto, la mayoría de las bandas actuales poseen un sonido homogéneo y que le gusta a la gente.

La escena de los años anteriores se construyó a partir del contexto social por el que se pasaba, por las disputas y la represión con la que se vivía, por ello la escena en se tornó fuerte y en unión para un fin común, la libertad de expresión.

La realidad actual no está tan alejada de la que se vivió en aquellos años, pues la represión hacia la cultura se vive y se siente cada día, esto debido a la clausura paulatina de los pocos espacios dedicados a la cultura o a las artes. Así mismo, podemos pasar por alto también la falta de apoyo económico para los espacios aún existentes de dispersión y fomento a la cultura, esto es una problemática que eventualmente se sufre cada vez más; se trata más bien dentro de esta dimensión de una fractura al crecimiento cultural de parte de las personas involucradas hacia las artes debido a la falta de apoyo, la escena no sufre, el problema es a la inversa en este aspecto.

Pero en el movimiento actual puede que cierto porcentaje del total de la escena del punk/rock no conozca los antecedentes o las situaciones que llevaron a la industria a ser lo que fue en ese tiempo. Razón por la cual, la escena se segmenta y limita a ciertas bandas, por eso la repetición constante de bandas en los eventos y en los mismos lugares.

La globalización es el fenómeno mayoritario que ha ocasionado tantos avances tecnológicos y, por lo tanto, la mercantilización y macdonalización de las industrias. Se trata principalmente, de una forma de ver el mundo a través de dimensiones como la economía, la tecnología y la misma cultura. Esta última ya totalmente moldeada para satisfacer y alienar a la sociedad al consumo.

Es más bien la consecuencia de tanto progreso de la mano humana, en donde se busca un avance para un bien común para la humanidad, dejando ver, además, problemáticas que a futuro se tienen que afrontar con base a principios económicos, políticos y tecnológicos, replanteando cuestiones que favorezcan no a todos sino a unos cuantos.

Bueno, ese es otro hallazgo, pero lo mencionaré dentro de este, **la falta de espacios para la cultura** en general es algo que se ha venido viviendo desde sexenios anteriores. Se trata no sólo de un problema social sino político.

“El gran problema de México es, más allá del cangrejismo popular entre la población, este cáncer político que tenemos de personas que sólo llegan al poder para saquear lo más que puedan de este país. Entonces, pues nada, creo en general que hacen falta espacios, creo que nunca sobrarán espacios, nunca sobrarán los espacios para tocar; porque entre más espacios haya, más bandas van a haber para llenar esos espacios. Creo que una inversión específica del gobierno podría empezar una inyección fuerte de capital; no importa donde sea...que lo pague Slim, él tiene un chingo de lana, pero que haga foros, en lugar de centros comerciales que haga foros. No sé, en zonas de recuperación de la ciudad se podrían hacer foros; como ese foro de Bajo Circuito que al final se volvió un negocio, ya no tiene nada de recuperación ni espacio cultural, simplemente les dieron a unas personas un espacio para ocupar debajo de un puente y pusieron un negocio y ya no sirve pa’ nadie; pero a lo que me refiero, sí alguien invirtiera un capital en espacios públicos para tocar rock and roll creo que sería un gran avance, se podría dar el efecto bola de nieve, no sabríamos donde podría terminar”, comenta Erik Canales. (Entrevista a Erik Canales de Allison; julio 2016, Ciudad de México).

Desafortunadamente, las políticas estatales de nuestro país no tienen un estatuto o un papel en donde se reconozca a los espacios culturales como eso, culturales. Los comprenden como bares, por eso muchas veces se ha visto y escuchado que clausuran el Foro Alicia. Dentro de la ley no están tipificados los espacios culturales, salvo muy pocos y esos son los del mismo gobierno, como las Casas de Cultura. Este problema es familiar para todos los que asisten a los conciertos de las agrupaciones, sobre todo porque regularmente los eventos se realizan en los mismos lugares que los jóvenes conocen; al menos en la Ciudad de México, el bar Caradura, Multiforo Alicia, Multiforo 246, El Mundano, La Capilla de los Muertos, El Centro de Salud, El Foro Indie Rocks, El

Departamento, Santa Leyenda, Mooi Collective, Pata Negra, El Plaza Condesa, son los lugares que más se ubican geográficamente dentro de la ciudad para tocar, siendo los mismos que las agrupaciones recientes contemplan. La mayoría de estos, están catalogados como bares, por lo que muchas veces se han visto clausurados por el mismo gobierno. Además, algunos de los mencionados son de fácil registro para hacer eventos, ese es un buen punto para la música. Lo malo, es que no hay muchos espacios para la música u otros artes. No sólo en la CDMX sino también dentro de la república mexicana, y los músicos han sido testigos de ello:

“Yo creo que eso (espacios para la música) hace falta mucho en México, de hecho, o sea no a la CDMX porque esta es de las ciudades que más foros tiene o más lugares que le abren las puertas a las bandas independientes y que no importa el género dejan que se presenten y hagas sus shows, pero todo este tiempo que nos ha tocado viajar a varias partes del país, hemos dado cuenta que hay muy pocos lugares donde puedan tocar bandas, como te digo, independientes o géneros no muy comunes...son muy pocos los espacios, los foros que hay, siempre que vamos a esos lugares, casi siempre tocamos en el mismo lugar porque no hay otras opciones. Entonces creo que eso sí, sí hacen mucha falta en el país más foros”, comentó Eduardo Vela, miembro de Aurum. (Entrevista colectiva a la banda Aurum; agosto 2016, Ciudad de México).

Sería utópico pensar en políticas públicas que vean por la cultura en nuestro país, sobre todo para la música. Pues, debido a la falta de oferta cultural en cuanto a espacios, los mismos músicos han optado por generar un plan o un nuevo modelo de eventos pensados exclusivamente en casas comunes, en hogares; siendo estos una forma más íntima entre músico y seguidores.

Como consecuencia, podemos concluir en esta investigación:

- Si como tal no existe una escena, es porque no existe un vínculo real entre las agrupaciones y se cierran sólo al entorno en el que se desenvuelven.

- Si no hay oferta en espacios para la música es debido a que las mismas agrupaciones, como ofrecen lo mismo en cuanto a sonido, no afecta que haya más o menos espacios pensados para ellos.
- Si el *streaming* está desbancando a la industria disquera, es debido a la falta de trabajo palpable hacia el músico y su arte. Ahora que la industria independiente se incrementa por la libertad y la decisión subjetiva del músico, las plataformas digitales surgen como una herramienta de venta y estrategia para solventar otros gastos, además de las grabaciones en estudio y las producciones.

La música es un negocio, no se puede negar. Se trata de una mercantilización de la música en grandes escalas, gracias al poder de las Industrias Culturales, esas con las que la producción y la difusión hacen que la comercialización del arte sea un eje de la economía mundial. Generando identidades consumistas del producto; convirtiendo entonces a la música en un accesorio más de identidad para la sociedad.

Por otra parte, algo que sí admiro de la escena independiente es la transdisciplinariedad con la que actualmente se está trabajando; los nuevos paradigmas de trabajo incluyentes, dejando de lado el “Hazlo tú mismo”, por el “Hagámoslo juntos”. Son las maravillas de la autogestión que permiten a un grupo de personas trabajar en conjunto por un fin colectivo.

Se trata no sólo de una extensión del Hazlo tú mismo, sino de una forma de trabajo más incluyente y es gracias al Internet, de nueva cuenta. Esta herramienta ha servido para ser una punta de lanza para diversos personajes que trabajan en forma conjunta, a través de experiencias y consejos constructivos para el otro.

No cabe duda de que la industria musical independiente está pasando por un momento fatídico y es necesario abrir el panorama respecto a las bandas que hay y las que están por salir. La escena independiente se mantiene por los seguidores, por el gusto a la música. Lo mejor sería reconocerse en el otro y salir adelante en unión, retomando quizás las formas de trabajo de las primeras

escenas que había y reconocían lo que sucedía en la dimensión social que, a través de su música, buscaban un momento mejor para la industria.

Algo más de lo que me di cuenta a la par de mi investigación, es el nuevo formato de publicidad y mercadotecnia que se está dando dentro de la industria musical independiente: los bazares de bandas.

Si bien estos mercados de la música se comenzaron a dar hacía tres años atrás de manera subterránea y de forma clásica, es decir, con encuentros íntimos con las bandas, conversaciones con los mismos y si te iba bien, algún *souvenir* de la agrupación, los bazares se vislumbran ahora como una forma de consumo alternativa para la música.

Los mercados de música independiente surgen como la nueva tendencia, un espacio desarrollado por colectivos independientes o alianzas con empresas o músicos a favor de una escena independiente; los bazares de bandas más recientes, y que han tenido mayor auge, son organizados por el colectivo Pizzatanicos y Drink & Draw; la razón de este proyecto es una reactivación del género, así como la convivencia más abierta con los seguidores de la escena, una venta exclusiva de la mercancía que preparan las agrupaciones para los shows y de paso, una comida o una cerveza.

Más que nada, se trata de universalizar una mercantilización de la música a través de las prácticas sociales de un grupo de personas que responden a un consumo de música con la que se identifican.

Volvemos a lo mismo, el rock surge como una alternativa de expresión, respondiendo a las necesidades de un sector, de forma contestaria por y para los jóvenes respondiendo a un sistema. Sin embargo, esta idea de aspiración a algo mejor se encuentra desvaneciéndose progresivamente; la multitud que sigue a las bandas, en su mayoría lo hace por gusto superficialmente, no se encuentra una profundidad en las letras o melodías de las canciones; la identificación comienza cuando una experiencia subjetiva se convierte en algo tangible del artista que lo hace público, colectivo; de ahí que las personas se

identifiquen con canciones, letras o melodías. No se comprende el contexto en el que se desarrollan las escenas a lo largo del tiempo.

Algunos de los seguidores que asisten a este tipo de eventos en pro de la escena, son en su mayoría los que comparten los mismos gustos por las diferentes propuestas musicales. Es decir, son contadas las bandas que son famosas y se han vuelto “una moda” dentro del entorno del punk/rock independiente. Dichas bandas tienen los mismos seguidores que una banda que apenas lleva la mitad del camino transitado. Es un buen inicio, debido a que la audiencia joven está abierta a nuevas propuestas de música y se dan el tiempo de escucharlas. Sin embargo, la parte negativa que le observo es esta falta de originalidad de la que hablo en líneas anteriores; el público ya no es exigente y se conforma con las propuestas que recibe, mismas que suenan en dos o diez bandas nuevas.

Quizás la única forma de salir de este círculo vicioso de escenas es aceptar la realidad por la que se pasa, de tantas bandas con el mismo sonido, el compañerismo intermitente por el que la industria vive y la falta de exigencia en la música. No sólo basta con escuchar el mismo sonido con las quinientas bandas que escuchas, falta creatividad y constancia para que las cosas puedan ser lo que deberían ser.

Así pues, y para concluir globalmente con este informe de investigación, puedo afirmar que la industria musical independiente está pasando por un momento complejo. Además de ver concretamente a la música como una oportunidad económica, existe el descontento por una escena quebrada, fragmentada y con una falta de compañerismo y humildad que podría mejorar la vida del punk rock independiente.

El desarrollo de esta escena, su nutrición y enriquecimiento pasan por contar con políticas públicas concretas en apoyo a la cultura musical de nuestro país, pues son las agrupaciones o los miembros de cualquier tipo de escena artística, que notan la falta de espacios para la cultura, cuando es esta la que a lo largo de

tanto tiempo le ha brindado una identidad y una memoria colectiva a la sociedad mexicana para poderse reconocer en ella y en el otro individuo.

Las culturas juveniles están en un excelente momento para exigir música con más calidad, mayores espacios para la cultura y un bienestar mejor. Quizás lo que verdaderamente se necesita sea una configuración desde adentro de la escena musical para cambiar lo erróneo y continuar con una industria sana y llena de diversos géneros.

Los hallazgos se encuentran puestos sobre la mesa, lo que se necesita es que exista un cambio en el que se pueda legitimar la importancia de un espacio para la cultura, permitiendo así la creación no de una sino de muchas escenas de música independientes en México.

Bibliografía

- Adorno, Theodor. (2010). *La Industria Cultural, ilustración como engaño de masas*. Recuperado en http://rubenkotler.com.ar/attachments/180_industriasculturales.pdf

- Arce, Tania. (2008). Subcultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿Homogenización o diferenciación? *Revista argentina de sociología, Vol. 6 (no. 11)*. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-32482008000200013

- Arrington, Michael (2011). Exclusive: The Blake Financial Numbers From The Myspace Sale Pitch Book. Recuperado en: <https://techcrunch.com/2011/04/12/exclusive-the-bleak-financial-numbers-from-the-myspace-sale-pitch-book/>

- Ahrens, Jan. (2017). Consejos periodísticos: El País de los estudiantes. XII Edición. Recuperado en https://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_Reportaje.pdf

- Agustín, José. (1996). *La contracultura en México (Historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipetecas, los punks y las bandas*. Grijalbo. México.

- Appadurai, Arjun (2001). 2. Dislocación y diferencia en la economía cultural global. *La modernidad desbocada. Dimensiones culturales de la globalización (41-61)*. Argentina: Ediciones Trilce / Fondo de Cultura Económica

- Ayala, Manuel. (2014) ¿Underground, contracultura o tribus urbanas? *Erizo.org*. Recuperado de: <http://erizo.org/underground-contracultura-tribus-urbanas/>

- Bauman, Zygmunt. (2007). *Vida de Consumo*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

- Bisbal, Marcelino. (2010). *De Cultura, Comunicación y Consumo Cultural. Una misma perspectiva de análisis.* Recuperado en <http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer10-03-bisbal.pdf>

- Britto, Luis. (1991). *El imperio contracultural: del rock a la Postmodernidad. La Habana.* La Habana, Cuba: Editorial Arte y Literatura.

- Byrne, David. (2014). *Cómo funciona la música.* Ciudad de México, México: Sexto Piso.

- Cabello, Antonio Martín. (2004). *La Construcción de la Identidad Juvenil a través de la música.* Recuperado en <http://www.fes-sociologia.com/files/res/4/11.pdf>

- Creds, Diccionario Enciclopédico Universal. (1972). Tomo IV. Barcelona. Pp. 2088.

- Creds, Diccionario Enciclopédico Universal. (1972). Tomo V. Barcelona. Pp. 2618.
 - Cruz, Maria (2006). *Fundamentos y carencias de los Estudios Culturales.* Universidad Carlos III de Madrid. Recuperado en <file:///C:/Users/gabri/Downloads/Dialnet-FundamentosYCarenciasDeLosEstudiosCulturales-2166201.pdf>

- Durán, Ricardo. (2015). *Rock Latino 80's. Rolling Stone, vol. III.* pp. 8-126.

- *Estadísticas a propósito del... día internacional de la juventud (12 de agosto).* (2017). Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf

- Feixa, Carles. (1998) *De jóvenes, bandas y tribus.* Barcelona, España: Ariel.

- Feixa, Carles. (1998) *El reloj de arena. Culturas juveniles en México*. Ciudad de México, México: SEP, Causa joven.
- Feixa, Carles. (2000). *Generación @ la juventud en la era digital*. Bogotá, Colombia: Nómadas.
- Franco, Ximena. (s.f.) Tribalismo y tribus urbanas. *Saber sin fin*. Recuperado de: <https://www.sabersinfin.com/articulos/documentos/503-tribalismo-y-tribus-urbanas?showall=1&limitstart=>
- Freire, Juan Manuel (2005, Octubre). Franz Ferdinand. *Rockdelux*, 233.
- Funes, Susana. (2013). América latina. Sonidos independientes, apropiación rock. *Rockdelux*. Recuperado de: <http://www.rockdelux.com/secciones/p/sonidos-independientes-de-america-latina-apropiacion-rock-mas-alla-de-las-etiquetas.html>
- Galván, Gus. (2012) El rock en América latina: Una posible nota introductoria. *Distintas latitudes*. Recuperado de: <https://distintaslatitudes.net/el-rock-en-latinoamerica-una-posible-nota-introductoria>
- García Canclini, Néstor. (1995). *Consumidores y ciudadanos*. Ciudad de México, México: Grijalbo.
- García Canclini, Néstor. (1999). El Consumo Cultural: una propuesta teórica. En Sukel, Guillermo. (Coord.), *El Consumo Cultural en América Latina*. Bogotá, Colombia. Recuperado en <https://es.scribd.com/doc/85202259/El-Consumo-Cultural-Una-Propuesta-Teorica-nestor-Garcia-Canclini>

- Giardini, Anna. (2017), Sigmund Freud: El fundador del psicoanálisis. Barcelona. Salvat.
- Gutiérrez, Jacinto. (2014) Sociología del Consumo Cultural. *Manual Atalaya*. Recuperado en <http://atalayagestioncultural.es/capitulo/sociologia-consumo-cultural>
- Gutiérrez, Vicente. (2017). Resurge la Industria Musical en México. *El Economista*. Recuperado de <http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2017/04/26/resurge-industria-musical-mexico>
- Henostroza, William (2011). Myspace. Recuperado en: <https://www.webespacio.com/myspace/>
- Hernández, Abel. (2014) Sobre lo indie en España (I). *El cultural*. Recuperado de: <http://elcultural.com/blogs/la-columna-de-aire/2014/10/sobre-lo-indie-en-espana-i/>
- Hernández, Gregorio. (2015). Dimensión simbólica de objetos de consumo y formas de clasificación social. *Revista Espacios*. vol. 36 (no. 13)... Recuperado de <http://www.revistaespacios.com/a15v36n13/15361315.html>
- Herrera, José Luis. (2009). Filosofía y contracultura. *Quaderms de filosofia i ciència*, vol. 39.
- Hormigos, Jaime y Martín, Antonio. (2004). La construcción de la identidad juvenil a través de la música. *Revista española de sociología*, vol. 4.

- Lehmann, Paulo y Rojas Loreto. (2004). *Comunicación, contracultura y rock metálico: dos publicaciones underground valdivianas*. (Tesis de pregrado)- Recuperado de: http://cybertesis.uach.cl/sdx/uach/notice.xsp?id=uach.2004.ffl523c-principal&qid=pcd-q&base=documents&id_doc=uach.2004.ffl523c&num=&query=underground&isid=uach.2004.ffl523c&dn=1
- Leoz, Aiser. (2017) Periodismo musical: el concepto indie en la prensa musical especializada. Estudio de la revista Rockdelux. *Cuadernos de etnomusicología*, no. 10. Recuperado de: http://www.sibetrans.com/etno/public/docs/20-asier_1.pdf
- Maffesoli, Michel. (2002) *Tribalismo posmoderno*. De la identidad a las identificaciones. en Chihu, Aquiles (coord). *Sociología de la identidad*. Ciudad de México, México: UAM Iztapalapa/Porrúa.
- Maffesoli, Michel. (2004). *El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas*. Ciudad de México, México: Siglo XXI.
- Marcial, Rogelio. (1992) Juventud y expresiones juveniles: Un acercamiento al fenómeno juvenil en México. *Relaciones*, vol. 12, (no. 50).
- Morán, Martínez, María. (2010). Psicología y arte: La percepción de la música. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, *Revista Ciencias*, No. 100
- Paytrees, Mark. (2014). *La historia del rock: la guía definitiva del rock, el punk y otros estilos*. China. Parragon.

- Quiña, Guillermo. (2007). Las múltiples dimensiones de la música independiente. *Revista Versión, no. 33*.
 - Ramírez, Juan Rogelio. (2006). Música y sociedad: la preferencia musical como base de la identidad social. *Sociológica 21, no. 60*.
 - Reguillo, Rossana. (1991). *En la calle otra vez. Las bandas, identidad urbana y usos de la comunicación*. Jalisco, México: Iteso.
 - Reguillo Rossana. (2002). *Emergencia de Culturas Juveniles*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
 - Reguillo, Rossana. (2012). Navegaciones errantes. De músicas, jóvenes y redes: de Facebook a YouTube y viceversa. *Comunicación y Sociedad, no. 31*.
 - Rugerio, Jorge. (2016). 30 Fragmentos del rock mexicano con Jorge Rugerio. Recuperado de: <http://www.imer.mx/rmi/30-fragmentos/>
 - Salcedo, Benjamin. (2015). *Rock Latino: Vol. III: Los años ochenta*. Rolling Stone México. Punto Angular.
 - Urteaga, Maritza, y Ortega, Enedina (2004). Identidades en disputa: Fresas, wannabés, pandros, alternos y nacos. En Reguillo, Rossana, et al. (coords.), *Tiempo de híbridos. Entre siglos jóvenes México-Cataluña*. Ciudad de México, México: Instituto Mexicano de la Juventud.
- Woodside, Julián. (2016). Apuntes sobre la Industria Musical en México. *Yaconic*. Recuperado de <http://www.yaconic.com/apuntes-sobre-la-industria-musical-mexico/>

Zavaleta, José Luis. (2009). Filosofía y contracultura. Francia. Recuperado de:
https://www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v39p73-82.pdf

ANEXOS

**Entrevistas a las bandas y seguidores de la
escena musical independiente**

PREGUNTAS DE ENTREVISTA

Experiencia con una disquera comercial e independiente.

- 1.- ¿Cómo observas la escena del rock independiente en México?
- 2.- ¿Qué opinas de la apertura de espacios para la música lejos de los lugares monopolizados o privados?
- 3.- ¿Las nuevas tecnologías son apoyos para las bandas emergentes?
- 4.- ¿Ha habido un antes y un después en la industria?
- 5.- ¿Cómo es la interacción con tus seguidores?
- 6.- ¿Qué opinas de las plataformas digitales de música?
- 7.- ¿Hay fórmula para la música?
- 8.- Tus seguidores, ¿cómo consumen tu música?
- 9.- ¿Crees que tu música genere o forme parte para la construcción de identidades en los jóvenes que asisten a los shows?

Erik Darío (músico, líder de la banda Allison. Con quince años de carrera y productor musical).

Experiencia de trabajar con una disquera comercial.

E. Creo que para mmm como vox populli se volvió en algún momento que firmar con una disquera comercial era el sueño, el sueño de cualquier banda. Y sí o sea, fue algo muy especial porqué todo mundo piensa que porqué una disquera te firme te vas a volver famoso...vas a vivir de la música; y hay cosas que tienen verdad pero también tiene muchas otras cosas, otras ventanas, caras e historias de las que no se hablan tan abiertamente ¿no? Sí ganas un presupuesto, sí ganas la atención de un departamento de trabajo, de gente que tiene "experiencia". Entonces pues si es como...es padre trabajar con una disquera; te enseña muchas cosas, te enseña mucho de...la autogestión, o sea a reafirmar cosas de la autogestión porqué nosotros somos una banda que...pues hacer nuestra merch, hacer nuestra promoción, hacer nuestras rolas, hacer nuestra producción, etc. ¿no? Pero obviamente no se habla nunca de esa parte en la que sucede que la disquera pues, vas a llegar con una selección de canciones al final y de la que esa selección de canciones te van a decir "esta no" y a lo mejor esa era la canción que más te gustaba etc. ¿no?, cosas así. Pierdes libertad no un poco, sí pierdes libertad, te sometes al yugo de un equipo, a veces un grupo de gente que no tiene ni siquiera ningún tipo de conocimiento musical, o sea llegas a su poder, él decide sobre ti; es cuando el sueño ya se vuelve una cosa...ya cuando empiezas a ver la realidad desde el sueño. Entonces pues sí es una experiencia padre en el aspecto de que pues una disquera te presta, te da el presupuesto y te pone su sistema para que tú hagas tu trabajo, si eres una buena banda si tu música tiene onda o la hiciste con el corazón pues trasciende ¿no?, trasciende.

De otra manera si empiezas a verte falso, a dejar permear de más sobre tu expresión pues ahí es cuando las cosas comienzan a volcar y a ponerse turbias, incluso la energía de tu banda se ve mermada por todas esas cosas que te contaminan. Por ejemplo, cuando eres joven no tienes problema en decir "ok esta canción la hicimos entre todos porqué la hicimos entre todos colaboramos" pero después cuando te das cuenta de que todo eso también se vuelve un negocio pues empiezas a ponerte más ambicioso "no,

este porcentaje es mío porque yo compuse esta parte"; ahí empieza como toda esta onda de los conflictos ¿no?, el "que hice yo que hiciste tú", "El que cosas hicimos nosotros". O sea son las cosas en las que la disquera empieza a involucrarse o a entrometerse en tu vida como banda y es ahí donde empiezan algunos problemas. Generalmente con tus bandmates o con tu equipo de trabajo. Es una experiencia padre; pero con el tiempo te vas dando cuenta de que pues, en la industria de la música hay mucha gente que no sabe de música y eso es triste porque te sientes como que no puedes ir a ningún lado o con alguien que te comprenda y la gente que te comprenda a veces renunciaron a la industria de la música y hacen otras cosas de su vida ¿no?

Experiencia como independientes.

E. Independientes. Por ejemplo ahora Allison está estamos este Fir hizo una disquera independiente se llama Nítido Records y entonces pues, él está ahora en este viaje de ser disquero y la verdad, el primer proyecto que firmó en esa disquera pues fue Allison y creo que lo ha hecho muy bien. Hay cosas de que Fir se ha dado cuenta que hay cosas que no se pueden hacer de la manera...hacemos muchas cosas al estilo *major*, nosotros tenemos una plataforma de estructuras y de procesos que nos volvemos casi una disquera transnacional, sólo no tenemos el presupuesto que tiene obviamente una disquera transnacional pero hacemos la verdad casi los mismos procesos, hay otros que no podemos hacer igual porqué obviamente no tenemos un departamento de gente que trabaje específicamente para nosotros pero contratamos agencias y creo que esto ha sido una gran clave para el éxito que hemos tenido en nuestra campaña y este nuevo álbum que acabamos de sacar y es en que este momento por ejemplo, tenemos muchas agencias trabajando para nosotros; una de marketing, una de redes sociales, un agente de prensa, un agente que hace que se encargue específicamente de la merch, etc. Entonces cuando vemos que una agencia no funciona bueno hacemos swich, cambiamos, ¡ah! Y de ventas también. Entonces esta persona no está vendiendo, bueno la cambiamos, esta persona no está subiendo a redes sociales, no entendió más o menos como está la onda, cambio, entonces así ya tenemos más control sobre las cosas que hacemos y sobre cómo queremos dirigir la carrera de exposición de la banda.

Una disquera tiene ciertas maneras de hacer las cosas, por ejemplo, las disqueras transnacionales hacen mucho el que tienen una estructura "ok si ya sabes que este grupo el target es para chavitas ah pues vamos a sobreexplotar a estos weyes en todas las revistas para chavitas y apareces en todas las revistas para chavitas porqué a lo mejor por casualidades de la vida saliste con ojos verdes y medio güero y dijeron "ah estos weyes van a pegar con las chavitas", ok entonces a la mierda tu identidad rockera o sea no cuidan -eso es algo que tienen las transnacionales- no te cuidan, te sobreexplotan para ellos sacar la mayor cantidad de dinero porqué eres un negocio; creo que eso es un buen paréntesis para la pregunta anterior; hay que tener muy claro de que para una disquera eres un negocio, tu carrera como artista, tu identidad artística, la manera en que compones, la manera en la que haces tus cosas, no les importa; ellos lo único que quieren es que tú vendas el triple el cuádruple de lo que invirtieron para poder ser un negocio, entonces creo que eso lo tiene que tener muy claro cualquier persona que quiera entrar a una disquera transnacional, para ellos no les importas. Yo he platicado con gente que ha estado sentando en la mesa el día que a Juanes le dijeron que ya no le iban a dar dinero para un nuevo disco. O sea yo te puedo poner lo de mi punto de vista ¿no?, cuando a nosotros de repente nos peleamos con la disquera, nuestro último disco nos dieron \$70,000 para la promoción que es nada, absolutamente nada; pero por ejemplo Juanes que es un artista que vendió no sé cuantos millones de copias y que un artista que porqué no le funcionó un disco le digan "ya no te vamos a dar, no te vamos a dar porqué el último disco no jaló. Como ya no jaló no nos interesa si vas a vender o no, lo que nos interesa es ya no perder. Ya ganamos contigo, no nos importas más, a lo mejor tu música ya va a trascender, ya va a pasar de moda"; y no les importa el talento, la trayectoria, la capacidad de Juanes de poder hacer otro disco bien cabrón, no les importa porqué en realidad para ellos es un negocio y tú como artista siempre estás a merced y vulnerable a todas las cosas que pasen alrededor de ti ante si estás deprimido, sí tienes una crisis nerviosa, ante una sequía inspiracional. Hay veces que por más que quieras hacer música en ciertos procesos no vas a poder porqué si a lo mejor tu perro se murió hace una semana y tu perro era el que te daba las ideas para hacer tus rolas, pues eso no le importa a las disqueras, es un disco malo ellos te van a

castigar por eso "no vendiste el paso a lo mejor te vamos a quitar la mitad de presupuesto, que tal que no vendes y nosotros perdemos pero no les importa invertir". Hay una etapa de la música en la que creo que fue la última etapa genial de las disqueras y fue la época de los 80's. En los 80's se daban el tiempo de desarrollar un artista, de al menos hacer 3 discos con un artista con la misma intención, con la misma potencia y por ejemplo si esa técnica, esa ideología de disqueras de los 80's no hubiera existido, tal vez nadie hubiera conocido a bandas como Def Leppard, nadie hubiera podido haber conocido a bandas como no sé esté Faith No More, como Metallica porqué en los ochentas por ejemplo el primer disco de Def Leppard, lo voy a poner mucho como ejemplo: el "*On Through the Night*" fue un disco que bueno, tenía como que la esencia de la banda, la potencia de rock inglés, influenciado un poco por el sonido americano pero muy cargado hacía las influencias de Led Zepellin y toda esta corriente que venía propagándose de los 70's a los 80's, de los 60's tardíos a la década de los 70's. Y bueno, el *On Through the night* fue un disco que hizo que la banda tuviera trabajo, empezara a caminar. El segundo disco fue el "*High & Drive*" un gran disco, fue igual, ya empezaban a encontrar su sonido, su onda y el estilo de composición y bueno fue un gran disco avanzó, se vendieron buenas copias, les dio la oportunidad de venir a Estados Unidos y hacer una gira, incluso -no recuerdo bien ese dato-bueno, el punto es de que cuando llega "pyromania" la banda ya estaba, ya estaban bien amarrados como músicos, ya estaba una alineación fija porqué se salió un guitarrista de la banda, este, Pete Willis. Y entonces ya para el tercer disco ya era una banda asentada, ya tenían bien claro el rol de cada uno y bueno viene pyromania y ese fue un hit, fue un hitazo fue un disco que les dio ya una gira bien potente en Estados Unidos, ya con este disco se fueron a Japón, se fueron de gira por Asia pero si esa ideología no hubiera existido desde ese tiempo se hubieran apagado porque la ideología de ahora es: sacas un disco, no pegan con el primer disco, el que sigue, y formados un montón más, porqué lo que queremos es hacer un negocio, no nos interesa desarrollar artistas, no nos interesa que tú y tu banda sean recordados por siempre.

Yo creo que tiene que estar muy claro en toda la cultura de como vemos el trabajo de las disqueras transnacionales; entonces bajo esos preceptos ya podemos avanzar a la siguiente pregunta.

¿Cómo observas la escena rock independiente en México?

E. El rock ha ido...desde que yo era chico, ha ido mutando de una manera muy muy tangible, y es que cada día a mi me ha tocado ver el cambio de la tecnología, por ejemplo, cuál era la manera de promocionarte antes de que hubiera internet, cuál fue la manera de promocionarte cuando ya había internet y cuál es la manera de promocionarte ahora que el internet se ha vuelto casi como el agua no?, la gente no tiene internet un día y se está volviendo loco, es estúpido pero bueno. La escena rock, con toda esta red de comunicación entre todas las personas pues ha ido cambiando, y ahora creo que el avance de la tecnología ha permitido cosas muy padres, cosas muy utópicas...ha rebasado todos los límites de la imaginación de casi todas las personas; la tecnología ha venido a cambiar de una manera genial y también de una manera súper drástica y terrible la manera de vivir de las personas. La escena rock, ahora te puedes encontrar bandas que hacen un disco, y escuchas un disco increíble pero no significa nada en vivo, bandas que tienen una producción increíble de que su papá se gastó un millón de pesos en, malgastados en conseguirles un productor que les cobró carísimo, un estudio que se pagó al cuádruple y músicos que terminaron grabando el disco y al final salen con un disco increíble y los ves tocar en vivo y es una mierda, entonces creo que la escena le hace falta creo que otra vez le hace falta demostrar, hay muchas bandas increíbles y no estoy hablando en específico de una, no estoy hablando en específico de todas. Hablo de que ahora es más tangible...mas eh fidedigno ir a ver a una banda que escucharla en un formato musical o sea escuchar un tema de una banda ya ahí radica la onda de "mmm vamos a ver a la banda en vivo. Me gusta, pero vamos a verla en vivo", y ahí es donde entra toda esta onda de si suenan o no suenan. Yo veo mucha esperanza en la escena del rock, veo mucha gente muy talentosa, gente increíble, gente buena onda, gente que, también hay algo que me encanta de esta nueva etapa del internet y es que rompió paradigmas. Ahora es más fácil que en un concierto el headliner

sea Snoop Dog con Los Tigres del Norte, y abajó también tocó Proyecto 1 con Sepultura y en otro escenario toca Molotov y en otro escenario toca Technicolor Fabrics y en el otro Allison ¿sabes?, eso no pasaba hace 15 años; la gente totalmente estaba como pues muy segmentada; o eras metalero o eras punk ó ¿punk y metaleros? Putazos, ¿ó ska con punks? Putazos; o sea, no podías mezclar la escena y eso era un poco triste y ahora esas barreras se hayan roto se me hace increíble, esas son las cosas que más me gustan. De que ahora ya no hay la clasificación de género. Antes los géneros servían para definir en qué sección de la tienda ibas a estar, ahora ya las tiendas se están yendo a la mierda, todo el mundo está con los pelos de punta por qué no saben hacía donde va el negocio, ya las disqueras no saben hacía donde va el negocio, todo se está reescribiendo y esto es algo que puso a temblar a todos ¿no? Se fue EMI, se fue BMG, bueno y todas las que desaparecieron ARISTA, POLIGRAM, todas las disqueras que han ido desapareciendo no...cada vez los ratones van saltando más del barco porqué el barco se está hundiendo, entonces las disqueras empezaron a hacer nuevas maneras de tranzarse a las bandas, a los artistas con esta nueva forma de firmarlos a 360 y etc. Porqué la cosa se está reescribiendo y nadie sabe hacía donde va, ahora los grupos y la gente creativa son la gente que está reescribiendo la historia sobre cómo se vende la música. Tonces, yo veo la escena del rock como, con mucha esperanza, creo que son buenos tiempos para la música, igual y no para el negocio de la música porqué cada vez veo que es más difícil para un músico sobrevivir; pero la música sí pinta días prometedores.

Descríbeme un poco esto del 360, ¿cómo es esto?

E. Pues, nosotros por ejemplo fuimos la última banda en Sony México en firmarse bajo un contrato en el que "ok, son tres discos. De esos tres discos, ustedes este...recibes una bicoca, o sea no recibes nada, el 8% del 25%...o sea el 75% es para la disquera, de ese 25% de ganancia, tú ganas el 8% que es nada. O sea, nosotros por haber vendido disco de oro, hemos de haber recibido, partido entre tres porqué nada más estamos Fir, Manolín y yo, \$50,000; siendo que, en ese tiempo, nuestro disco costaba \$110 por 50,000 (copias vendidas) precio a la gente, o sea, nosotros vendimos

\$5.500,000, el valor total del disco. De esos 5 millones y medio, nosotros recibimos \$150,000. Ese es el negocio de las disqueras. Entonces, cuando las disqueras se dieron cuenta de que ya no estaban vendiendo discos, porqué obviamente hubo un...el negocio lo arruinaron ellos, de entrada, cuando se dieron los cambios de tecnología por ejemplo, cuando salió el cd, la tecnología era muy cara para tener un cd. Yo mi primer disco, que fue un LP el Histeria de Def Leppard, cuando lo compré me costó \$27,000 antes de que cambiara la moneda en México, yo tenía...eso fue en el 88, con todos mis domingos me compré mi primer disco. Al año siguiente yo me compré mi primer CD que fue el "On Trought the night", y ese disco me costó \$120,000. De \$30,000 que costaba un LP a \$120,000, costaba 4 veces más un CD que un disco acetato; entonces, viene toda esta revolución de vamos a cambiarle al formato ya no vamos a usar viniles y vamos a usar un CD, ok. Se empieza a desarrollar la tecnología obviamente hay un avance y con el avance empiezan a bajar los costos, la gente lo puede comprar más y entonces las disqueras se empiezan a hinchar de lana, le empieza a caer muchísimo dinero porqué están en el cambio de tecnología y pues porqué en esa tecnología tienen totalmente el dominio ellos. Con el avance de la tecnología viene, empieza a bajar el costo, pero cuando empieza a bajar el costo, la música nunca bajó de costo, la música se seguía vendiendo al mismo precio del CD, ¿entonces qué pasa?, la tecnología baja de precio, la gente se hace de esa tecnología para poder quemar un disco y la música no bajaba, o sea el tener un disco pirata...el tener un disco pirata los primeros discos piratas que salieron me acuerdo que costaban \$40 y un disco seguía costando \$120 en las tiendas, entonces ese fue el final. Cuando las disqueras se engolosinaron y no bajaron el precio de la música, en ese momento la tecnología y la piratería destruyó el sistema ahí se vino abajo...obviamente ahí ya había claudicado el cassette, ya se había ido a la mierda el acetato y con gente que ya tenía la capacidad de clonar discos, obviamente el mercado se empezó a bajar los costos porqué ya había personas que podían pagar la tecnología para quemar el disco, entonces ahí fue un despapaye. Entonces en México, un sistema en el que vender piratería en la calle, con esa laguna legal, de que no puedes levantarlos o no los puedes castigarlos severamente, pues todo fue al carajo, las disqueras se empezaron a ir en picada y ahí

empezó el "ok ¿Qué vamos a hacer?", ya no estamos ganando de discos, y a los artistas les dabas todo los de sus shows, su merch, porque era como "pues no nos metemos en broncas porque estamos ganando el 80%...el 98% del producto, no te preocupes, no te metas en nimiedades" pero cuando empezaron a no generar dinero de discos, ahí empezaron a ponerse en pánico empiezan los contratos 360: gano de merch, gano de booking -porque también ellos tenían sus agencias que vendían; se empezaron a hacer alianzas como lo que hizo Sony de que hizo una agencia que se llamaba They One y They One la compró Westwood – ese fue un negocio medio turbio que hicieron ahí- pero el punto es de que Westwood tenía una agencia de que vendía fechas y en esa agencia que vendía fechas, firmaban a los artistas de Sony, y entonces de esa manera ya tenían...entraba lana de merchandising, entraba lana de fechas, entraba la lana de los discos, entraba la lana del publishing, que es otro negocio, y entraba lana de todos lados, por eso llama 360 porque recibes de todos lados y ahí empezaban a firmar otros artistas bajo ese mismo contrato y ahora es la manera en la que se hacen las disqueras; la disquera te firma 360 porque si no le conviene, según ellos "no recuperan" o no te pueden robar igual entonces esa es la manera en la que ahora trabajan las disqueras.

¿Qué opinas de la apertura de espacios para la música lejos de los lugares monopolizados o privados?

E. Creo que es muy importante, hablando de espacios para tocar, todo es una cuestión de cultura. La gente le hace falta la cultura de la música o de ir a ver a las bandas que les gustan lo ha hecho el internet, ahora las bandas, las busca en Youtube y te pones a ver sus conciertos y la verdad es que, qué youtube te de una pincelada de lo que una banda es en vivo pues es un poco triste porque te rompen la intriga de ir a ver a una banda; entonces eso también ha provocado ciertas cosas en cuanto a la gente vaya a shows, es por eso que ahora los chicos milenials, los youtubers hacen shows en vivo, ¿pero qué vas a ser de show en vivo? O sea, hay algunos que si rifan y hay otros que fracasan rotundamente ¿Por qué? Pues porque la gente va a ver esas personas es gente que no quiere salir de su casa, gente que le da play y lo ve "ah, está

bien padre" Marindio Rodríguez no sé, no conozco, tengo algunos amigos pero no los voy a citar; entonces ah está bien padre, le doy click, lo veo pero se va a presentar en tal lugar "ah pues pa que si ya lo vi". Llegas a esos eventos de esos chicos, pues no están editados, no pueden hacer toda esa serie de cosas que hacen en su video; solamente son unas personas que esta paradas ahí, quieren hacer sus mismos monólogos y no tienen chiste o sea no son artistas, son gente que se sueltan muy bien cuando están solos ante una cámara, no tienen esa dificultad del escenario, el miedo escénico; a lo que voy es que...creo que me desvié un poco del tema pero bueno...en realidad creo que hace falta, hacen falta foros hace falta que la gente ok, de presupuestos, se invierta en esta nueva etapa de la música. Creo que, algo que estábamos hablando hace rato era que México se ha vuelto una ciudad, ya no de paso; ya es una ciudad donde puedes tocar de miércoles a domingo; eso es lo increíble de la Ciudad de México; tiene foros suficientes para soportar giras de bandas de arriba hacia abajo, de bandas chiquitas, porque las bandas chiquitas hacen sus propias tocadas en fiestas o de repente usan foros pequeñitos o bares o de repente restaurant bar pero siempre encuentran la manera y en México es más fácil encontrar la manera de tocar un miércoles que encontrarla en San Luis Potosí o en Guadalajara incluso no?, creo que el gobierno debería de hacer más espacios para toquines, para fomentar...es por ejemplo Brasil, Brasil ha hecho una inversión increíble en tener un montón de skateparks ¿Qué pasa con esto?, la inversión de skateparks hace que haya más skaters, hace que haya más concursos de skates, que hayan mejores exponentes de skate y de surf, y eso genera; genera más allá de dinero porqué genera algo específico en la gente porqué genera energía que hace que la gente tenga ese espíritu de salir a exponer que son grandes patinadores. Creo que eso también debería pasar en la CDMX, por ejemplo como este foro de la Casa del Lago, que es un foro gratuito que se cobra un fin obviamente por los gastos técnicos, no sé bien muy bien acerca del asunto pero bueno, creo que sería importante que el gobierno invirtiera como en skateparks como en hacer foros para que bandas, no estén pensando en el ocio, en las drogas, en estar haciendo videos de youtube, que en lugar de eso se pusieran a hacer música no? Y eso fomentaría de alguna manera la música, creo que todo va en cuestión de educación;

lamentablemente en este país los presupuestos de educación, los presupuestos que se destinan a causas públicas para la cultura pues son presupuestos pusilánimes. El gran problema de México es, más allá del cangrejismo popular entre la población es este cáncer político que tenemos de personas que sólo llegan al poder para saquear lo más que puedan de este país. Entonces, pues nada, creo que en general creo que hace falta espacios, creo que nunca sobrarán espacios, nunca sobrarán los espacios para tocar; porqué entre más espacios haya, más bandas va a haber para llenar esos espacios. Creo que una inversión específica de gobierno podría empezar una inyección fuerte de capital; no importa donde sea...que lo pague Slim, él tiene un chingo de lana pero que haga foros, en lugar de centros comerciales que haga foros. No sé, en zonas de recuperación de la ciudad se podrían hacer foros; como ese foro de Bajo Circuito que al final se volvió un negocio, ya no tiene nada de recuperación ni espacio cultural, simplemente les dieron a unas personas un espacio para ocupar debajo de un puente y pusieron un negocio y ya no sirve pa nadie; pero a lo que me refiero sí alguien invirtiera un capital en espacios públicos para tocar rock and roll creo que sería un gran avance, se podría dar el efecto bola de nieve, no sabríamos donde podría terminar.

¿Cómo era la escena cuando empezaste?

E. La escena. ¡Ay! Me encantaría hablar bien bonito de la escena del punk pero siempre fue muy cangrejera. No sé, las bandas eran muy envidiosas, nosotros nos tocó afortunadamente hacer buenas relaciones con muchas bandas y eso nos permitió que nos incluyeran en muchos espacios; también era un poco la energía que nosotros traíamos nosotros, queríamos tocar tocar, tocar, nuestra ilusión era tocar, no parar de tocar más allá de otras cosas no?, todo lo demás sucedió por este espíritu real de decir "Nosotros queremos tocar, tocar donde sea", entonces en ese tiempo todo mundo era muy envidioso porqué a todos...si a nosotros nos costó trabajo, a la escena que estaba antes de nosotros les costó el cuádruple el quíntuple entonces de repente era de "yo me he roto, y he dejado mi vida y esto por esta escena y como voy a llegar y te voy a dar a ti el espacio abierto para vengas...", y entonces de repente era como muy cerrados pero afortunadamente en el momento en el que empezamos nosotros a tocar

como que esa escena cambio, se...hubo una etapa en la que un montón de bandas, así un montón aparecieron y en toquines de punk rock hacíamos cada semana, en Satélite se hacían muchísimos, en Satélite había muchas bandas y había un circuito, un circuito de bandas que siempre tocaban, que tocaban siempre en esas fiestas tocaba Leche Betty, tocaban los Smartys, tocaba una banda que se llamaba Resistol, tocaba en ese mismo circuito de Satélite...Clasificación A, tocaba Zoogie, tocaba este Mayer tocaban muchísimas bandas ese circuito hizo mucho se abriera como la escena no?, la escena ya se empezó a volver como "vamos a unirnos para crear una escena y empezar", y entonces nosotros empezamos nuestros primeros shows solos en el Foro Alicia entonces era de que "ok vamos a hacer un show nosotros y vamos a invitar a todas esas bandas...todos, hacemos toquines de 8-9 bandas", a Nacho le cagaba porque los shows duraban muchísimo tiempo y eran de puras bandas inexpertas que se tardaban 20 minutos pa acomodarse en el escenario; pero...pero era increíble porqué algo estaba pasando en ese momento y creo que nadie se dio cuenta de que ese género de punk que sofocó los medios de comunicación y lo sofocaron muchas personas; era un género que tenía todo para conquistar la escena nacional todo para ser el género que llenará estadios; me da mucho coraje que a la radio nacional no le gustaba el punk rock; a Rulo nunca le gustó el punk rock y por eso no ponía punk rock por sus huevos, y sí podía poner bandas de sus amigos suyos que ni siquiera tenían bandas, eran simplemente que grababan un proyecto, lo ponían y porque Rulo decía, lo ponían 7 veces al día y era de "wey este wey no significa nada para la escena, no toca, no tiene fans, no hace mercancía, no tiene un disco, sólo tiene una rola que grabó y es tu cuate y te la dio y suena", y entonces ese género lamentablemente murió sofocado, digo no murió, está renaciendo ahora, se ve porque las cenizas quedaron calientes de que hay mucha gente que está habida por punk rock, del happy punk, y de toda esta onda que se desprende del punk...y no se dieron cuenta de que todo eso sucedió porque hubo un desplazamiento de ese cangrejismo, la gente se olvido de toda esa ideología de mierda de hacer todo solamente por ti y empezar a cooperarse entre todos y eso hizo lo que hizo el movimiento, lo que fue la unión de muchas cosas por eso extraño la escena en esa etapa, una etapa increíble pero ahora la escena ya es muy diferente.

¿Las nuevas tecnologías son apoyos para las bandas emergentes?

E. Sí, la tecnología ha ayudado mucho a que las bandas nuevas, emergentes se apoyen de eso y salgan adelante. Por ejemplo yo pongo el caso muy tangible de Say Ocean, que son una banda de Guadalajara, los pongo como ejemplo porqué ahorita estoy trabajando con ellos, les estoy produciendo su nuevo disco; y yo los veo y es como...ellos son esta nueva corriente de bandas que tienen las dos partes, ellos tienen esta manera de trabajar de darle, de sumarse con los demás, tienen muy poco tiempo, aproximadamente como año y pico y ya sus shows se llenan, tienen muchos fans y también ellos hicieron esta parte de ser youtuber's hay un par de ellos o namás uno creo que han hecho videos para youtube, y bueno, ese tipo de cosas son herramientas para que una banda salga más rápido que se apoye de esas tecnologías para promocionar su banda entonces creo que definitivamente la tecnología sí ayuda mucho a las bandas; ya hablé de la parte B que también es un poco de la parte que le quita esta originalidad, le quita brillo; pero creo que sí definitivamente la tecnología ayuda a las bandas.

¿Cómo es la interacción con tus seguidores?

E. Pues...yo la verdad soy una persona que no le gustan mucho las redes sociales, como que en cierto momento tuve mi furor y atendí a todo lo que tenía que aprender, ahora cierro periódicamente el Facebook por qué no me gusta estar enclaustrado en la computadora, bastante tiempo tengo que estar en la computadora en el estudio de grabación y trabajo, y checar mis mails, todas las cosas que tengo que hacer...entonces pues, mi relación con los fans ha sido importante, a mí, soy una persona que me gusta darles tiempo regalarles espacio de mí cuando en verdad se lo ganan, se lo merecen o hacen un esfuerzo por él porqué al final el tiempo es algo que le he tomado aprecio conforme mi vida, me he dado cuenta en 13 años de carrera se han pasado de volada y de que lo más importante y lo único que tenemos en realidad es el tiempo entonces con mis fans trato de regalarles ese tiempo de caridad, porqué cuando estamos en una firma de autógrafos regalarles un saludos, regalarles un momento con ellos real, tangible no nada más firmarles un papel o tomarse una foto y ya, en realidad no sé,

se me hace muy vacío pero si trato de estar al pendiente, de leer algunas cosas que me ponen y sí, sí soy una persona que soy muy consciente de que los fans son los que te hacen, el combustible que te deja avanzar tu auto, sin fans pues solamente te pondrías a hacer música y la dejarías colgada en la red hasta que alguien que le guste creó...es muy importante los fans en mi vida.

¿Hay fórmula para la música?

E. No hay una fórmula para la música.

Hay una receta, hay una receta que es lo que más funciona y es hacerlo con pasión. Sin expectativas de nada, cuando tú puedes apartar de tu cabeza, de tu corazón la parte B, la parte banal de este negocio, es cuando realmente pasan cosas. Sí tu primer enfoque es ser famoso, tener fans o pensar en las cosas B de la música, creo que ya vas por el mal camino; creo que lo más importante de una banda es hacer música con el corazón y a partir de eso y si pudieras quitar todas tus ambiciones, todas las cosas que no vas a sacar de la música por sí sola, creo que esa es la mejor manera de hacerlo una esperanza podrida o unas metas que no sean la misma música creo que ahí está ya mal el asunto. Tienes que amar la música, antes de hacer música, tienes que consumir música todos los días, y tienes que estar consumiendo bandas y música nueva para poder apreciar lo que sucede a través de la música, entonces no hay receta, no hay fórmula solamente hay pues, un norte y ese norte es el corazón.

Tus seguidores, ¿cómo consumen tu música?

E. Pues los fans la consumen, supongo que se la pasan de mano en mano, redes sociales, plataformas digitales, realmente no me importa si la compran o no. Los discos se volvieron nada más un vehículo para llevar la música de tus manos, del estudio a la gente; creo que ahora lo más importante es que la gente tenga la música que decidan entre ellos, que se quieren quedar de esa música; entonces me gustaría pensar que en algún momento la gente entienda esto de una manera tangible y que si tienen la música gratis que vayan a los shows porque, como hablábamos hace rato no hay manera más real que apreciar una banda más que en el escenario; esa es la manera en la que la música debe ser consumida en los toquines, en los shows, no de las plataformas digitales porqué son otro negocio otro medio grande de comunicación que se está

comiendo las regalías de la gente que compone pero totalmente todo debe estar enfocado en...a que consumas música en vivo ese es el fin en el que me encantaría que un día la gente tenga en mente; que la música, está bien que la tengas en tu reproductor y la escuches pero también debe ser el vehículo para que tú venzas esa barrera de decir "ok voy a ir consumir esta música en vivo", la música en vivo es totalmente el empaque se debe de consumir.

¿Tú como la consumes?

Yo consumo música mucho de la manera pre-milenial, yo tengo mis bandas favoritas obviamente y cuando un disco me gusta lo compro. Me doy la oportunidad de escuchar el disco a lo mejor en plataformas digitales, cuando de repente hay torrents donde se puede escuchar la música y bueno, hay escucho la música y de repente si tengo la oportunidad y si está el disco porqué hay muchas bandas de que consumo el disco que no tienen en plataformas digitales o a la venta en Itunes entonces cuando puedo comprarlo lo compro, pero generalmente si voy a ver las bandas en vivo.

¿Crees que tu música genere o forme parte para la construcción de identidades en los jóvenes que asisten a los shows?

E. Yo hice dos discos de mucha basura emocional, no basura emocional, más bien hice dos discos totalmente ensimismado en las relaciones de pareja. Cuando tenía...yo soy una persona que ama el amor, me gusta estar enamorado, me gusta estar involucrado en las relaciones interpersonales y algo que me di cuenta en el tercer disco es que no había escrito nada para la demás gente, había escrito la única rola que había hecho para los demás había sido "Algo que Decir" que era una rola que hablaba de alguna manera del cómo...de ese momento en el que tus padres se separan y tratar de no entrometerte en su vida no?, la gente no me hablaba de otras canciones más que de esa "oye esta canción me ayudo a superar de este problema" "mis papás se divorciaron", entonces me empezaron a caer 20's, no estaba haciendo nada por la demás gente. Después llegó a mi cabeza unos videos, información y también empecé a leer y hay algo que dice Alejandro Jodorowsky que dice "que lo que no le das a los demás, no te lo das a ti mismo", hablando específicamente de esto es, yo no estaba haciendo música para sanar, para curar a la gente.

¿Reconoces el cambio que ha habido en la industria musical?

E. Por supuesto. Es tangible, es un cambio que es imparable y que tarde o temprano se va a ajustar a como las cosas tienen que estar. Digo, siempre hemos estado a merced de las corporaciones grandes de los gobiernos impositivos, siempre hemos estado a merced de estas grandes cosas que no se componen de una sola persona. Pero creo que, la energía es, la vida se basa y se rige en esta dualidad infinita, interminable y creo que todo se trata de hacer un equilibrio y poco a poco las cosas se están equilibrando, si las disqueras ya no están funcionando es porqué se tiene que equilibrar, tiene que darle de ganar al artista, no pueden hacer negocio del arte. Entonces, si reconozco el cambio, es un cambio tangible, real y que nos va a llevar, espero, a mejores horizontes.

¿Qué elementos crees que sigan permaneciendo en la música desde que ustedes empezaron?

E. Nosotros empezamos en esta escena independiente de la CDMX y hay muchos elementos de valía que están guardados en la autogestión que aun a la fecha se conservan y creo que esas cosas deben de permanecer acerca de la música, que no se pierda eso, el ser tú el propio arquitecto de tu carrera eso es lo que se debería de conservar por siempre no?, el que tu dirijas el barco hacia qué aguas quieres que te lleve eso nunca debe de cambiar. La gente lo sigue teniendo y creo que es un espíritu rebelde que vive en cada uno de nosotros y que esa voz nunca la debes de dejar de escuchar.

FICHA DE REALIZACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN: JUEVES 14 DE JULIO 2016.

BANDA: ALLISON. SE HABLÓ CON EL VOCALISTA Y PRODUCTOR MUSICAL ERIK CANALES.

DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA DE LA ENTREVISTA: SE LLEVÓ A CABO EN EL PARQUÉ MÉXICO DE LA COL. CONDESA.

CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA: LA AUTOGESTIÓN ES UN FACTOR IMPORTANTE. SIN EMBARGO, HAY ELEMENTOS DENTRO DEL ÁMBITO ECONOMICO INDEPENDIENTE QUE SE ASEMEJA AL DE LAS DISQUERAS COMERCIALES.

LAS PLATAFORMAS LLEVAN UNA ESTRUCTURA QUE BENEFICIA MÁS AL MÚSICO, PERO AL FINAL DEL DÍA TODO ES UN NEGOCIO. AUNQUE LAS DISQUERA PASARON POR UNA ETAPA BUENA Y AHORA VAN EN DECLIVE.

LA MÚSICA ES MEJOR CONSUMIRLA Y CONOCERLA EN VIVO, ES MÁS RENTABLE Y FIDEDIGNO. AUNQUE LA ESCENA SE HA VISTO SEGMENTADA.

FALTA INVERSIÓN A LUGARES Y FOROS SUFICIENTES PARA FOMENTAR LA MÚSICA.

AURUM (banda de Guadalajara).

Experiencia en una disquera comercial.

Pues no fue muy grata; estuvimos como dos años con una; creo que nos salimos a principios del 2010 y pues no sé, como que estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestro ritmo a nuestros gustos...como que tomar decisiones no dependía de nosotros sino de un montón de gente y acomodarnos a los tiempos de una empresa de ese tamaño, entonces para nosotros no funcionó y decidimos salirnos.

Independientes.

Creo que es mucho más cómodo que todas las cosas son los objetivos los vas poniendo, y dependan realmente de ti. Sí estamos trabajando con un booking, con un management pero la relación es mucho más suave más relajada y ellos fungen como un apoyo a lo que queremos hacer nosotros tonces las decisiones importantes como quiera siempre las tomamos nosotros y pues ese apoyo extra nos lo da el booking y el managment, para nosotros es mucho más cómodo trabajar las cosas así.

¿Cómo observan la escena del rock independiente?

Creo que está más fuerte que nunca, hay un montón de bandas independientes que están haciendo cosas bien grandes, vendiendo un montón de discos y haciendo shows enormes creo que eso demuestra que no necesitas ya exactamente una disquera, se necesitaban fuerzas...tal vez ya hay otras formas de llegarle a la gente.

¿Qué opinan de los espacios alternativos lejos de los espacios monopolizados?

Yo creo que eso hace falta mucho en México, de hecho, o sea no a la CDMX porqué está es de las ciudades que más fotos tiene o más lugares que le abren las puertas a las bandas independientes y que no importa el género y dejen que se presenten y hagas sus shows, pero todo este tiempo que nos ha tocado viajar a varias partes del país hemos dado cuenta que hay muy pocos lugares donde puedan tocar bandas, como te digo, independientes o géneros no muy comunes...son muy pocos los

espacios, los foros que hay, siempre que vamos a esos lugares casi siempre tocamos en el mismo lugar por qué no hay otras opciones. Entonces creo que eso sí, sí hace mucha falta en el país, más foros.

¿Las nuevas tecnologías son apoyos para las nuevas bandas?

Sí, yo creo que sí. Nosotros empezamos con Myspace que fue nuestra catapulta para que nos conociera gente y ahorita ya hay otras cosas...Instagram, Facebook, twitter, y pues si lo sabes usar, pues obviamente hay muchas bandas que de ahí se apoyan hay otras que en Youtube, cosas así. Les sirve para agarrar seguidores y pues está bien. Yo creo que es el arma más grande que tienen las bandas independientes, no hay de otra. Todos los medios, todas las redes sociales son lo más fuerte que tienen, además de tocar, obviamente.

¿Ha habido un antes y un después en la industria?

No sé, antes como cuando nos firmaron, firmamos con esa disquera me acuerdo que era muy importante tener tu contrato discográfico y lanzar tu disco. Y ahorita como que realmente no, o sea ya no funciona, así como que la industria y antes era como súper importante tener tu video en ese canal (MTV) como que si llegabas a entrar tu video ahí pues ya. Y ahorita como que ya nadie busca estar ahí.

Yo creo que si hay un antes y un después porqué esa fue una experiencia importante que cuando empezamos a tocar, yo creo que es el sueño de todo el mundo que empieces a tocar, te firme una disquera transnacional, que te firmen un disco, que hagan un video, y es una experiencia que queremos vivir nosotros...ya la vivimos, no fue de nuestro agrado pero aprendimos muchísimo, a la gente con la que estuvimos involucrados y ya después de las mismas cosas de los errores que vivimos ahí ya no nos volvieron a pasar, ya como que teníamos muy en mente lo que ya habíamos vivido con ellos.

¿Cómo es la interacción con sus fans?

Pues no sé, como que siempre ha sido como muy directo desde el inicio, te digo, nosotros empezamos con myspace, después Facebook y nuestro Instagram y siempre nosotros somos los que subimos todo, si alguien responde somos nosotros, cuando mandan inbox obviamente intentamos contestar. Si estamos como muy al tanto de lo que nos dicen.

En los shows también pues siempre tratamos de después de tocar quedarnos donde está la merca y pues estar ahí conviviendo un rato porque sabemos que es importante eso. También cuando vemos un artista que nos gusta pues nos gustaría convivir tantito con él o no sé, saludarlo o un rollo así y tratamos de hacer eso nosotros.

¿Cómo creen que consumen su música sus fans?

Creo que el streaming está muy fuerte, donde más vemos que se consume nuestra música pues en los streaming. Está bien chido, también cuando hacen listas de bandas con varias...porque me acuerdo que cuando nosotros empezamos a bajar música era bien difícil conseguir las canciones o conseguías versiones que sonaban bien feo y así.

¿y ustedes como la consumen?

Creo que igual, en spotify. También. A veces de escuchar, saca algo nuevo una banda que me gusta y pues en youtube te va sugiriendo otras bandas parecidas y pues ahí vas como navegándole y no sé, también bajo torrents, compro discos, este...yo creo que de todas formas.

Identidades.

No sé si forme identidades, pero sí me queda claro, por lo que me han dicho la misma gente que va a los shows y que hemos visto, se identifican ellos con las canciones por eso están ahí, porque saben que hay alguien que siente algo parecido. Entonces, no sé si estemos formando a personas eso no creo, no creo que sea tan fuerte pero sí que estamos haciendo algo que la gente se identifique y les sirva para expulsar lo que trae.

Cuando hemos visto que se tatúan frases de canciones o el logo de la banda que ni siquiera nosotros lo tenemos tatuado y ellos sí está chido.

¿Hay fórmula para la música?

Cada quien tiene su manera de hacerla y tiene su "propia fórmula" se puede decir pero varía, depende...creo que la fórmula finalmente es que la canción te ha sentir algo.

Tal vez se podría decir que el género ha evolucionado tal vez la esencia es la misma.

La música creo que la tratamos de experimentar el sonido, pulirlo porque no nos gustaría estancarlo siempre en lo mismo.

FICHA DE REALIZACIÓN

FECHA: LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2016.

BANDA: AURUM. SE HABLÓ CON TODOS LOS INTEGRANTES.

ANTONIO ALTAMIRANO/VOZ.

EDUARDO VELA/ GUITARRA.

PAUL RICHARDS/BAJO.

SE LLEVÓ A CABO EN UN CAFÉ STARBUCKS DE LA COL. CONDESA.

PLATICARÓN SOBRE EXPERIENCIA DENTRO DE UNA DISQUERA COMERCIAL Y AHORA SU CAMINO COMO BANDA INDEPENDIENTE.

EL "DO IT YOURSELF" (HAZLO TU MISMO) SON OBJETIVOS SUBJETIVOS QUE SE LE PONEN A LA ESCENA, ADEMÁS DE UN ESTANDARTE. Y LAS PERSONAS QUE APOYAN O ESTÁN DE RESPALDO A LAS BANDAS FORMAN PARTE DE LA ESCENA.

ESTA MISMA LA ENCUENTRAN MÁS FUERTE QUE NUNCA Y LOS INVONVENIENTES QUE OBSERVAN ES LA FALTA DE ESPACIOS, NO IMPORTANDO EL GÉNERO.

LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y REDES SOCIALES SON HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y ES EL ARMA MÁS FUERTE LAS BANDAS DE ESTÉ TÉRMINO TIENE.

LA INTERACCIÓN EN DICHAS PLATAFORMAS LA ENCUENTRAN MÁS IMPERSONAL, POR ESO EN LOS SHOWS EN VIVO SE DEDICAN TIEMPO A SUS SEGUIDORES PARA PLATICAR.

SAY OCEAN (Banda de Guadalajara.)

¿Cómo observan la escena rock independiente?

Pues ahorita está en una posición bastante fuerte, ahorita parece ser ya después del declive cuando la música entra al internet se convierte en un método muy fácil de conseguir así sin pagar por ella...pues obviamente las disqueras o sea las casas grandes que producían a grandes artistas pues obviamente ya no lo ven tan rentable y pues el rock es un género que no tratan de impulsar tanto porqué igual no es ni nada a un nivel mainstream entonces la música independiente es la manera, la mejor manera que tiene una banda para poder dar a conocer su música con el mismo medio que es el internet, este...apoyándose en la función del boca a boca y así crecer sin rendir cuentas a nadie al final pues el flujo económico, el flujo de vender...no tiene que pasar a otras manos antes de que las aprueben, tú tienes decisiones, tú tomas todas las decisiones y al final tomas todas las consecuencias porqué al final por buenas o malas que sean.

¿Qué opinas de la apertura de espacios para la música independiente?

Creo que estamos muy en pañales, nos gustaría pues...nosotros que somos una banda independiente todavía que nos hemos movido como sea, grande o pequeño en muchos lugares de la república nos damos cuenta que está muy contrastado; vas y tocas en Veracruz y el lugar está increíble, luego tocas una fecha en otro lado y el lugar está súper chiquito y no es que este mal, son shows diferentes son vibras muy distintas, pero si hacen falta muchos espacios. Foros medianos quizá para bandas de este tamaño como dice Piña algo mainstream. Estamos con mucha carencia en toda la república.

¿Cómo ha sido su experiencia siendo banda independiente?

Ha sido bastante buena. Que tenemos toda la libertad de hacer lo que queremos, podemos sacar sencillos cuando nosotros queramos, podemos grabar video cuando nosotros queramos, todavía ni siquiera había pasado un año que sacamos el EP y ya nos habíamos metido a grabar el disco sólo porqué quisimos.

Entonces creo que, o sea ha sido buena experiencia porque creo todos estamos bien contentos con la libertad que ofrece pues la música independiente.

¿Las nuevas tecnologías son apoyos para bandas independientes?

Sí, mucho. La verdad es que antes no era tan fácil eh pues mover tu música y llegar a nuevos oídos porqué sólo era de boca en boca "oye tengo una banda independiente", entonces...antes de las redes sociales tenías que ir a entregar flyers a toquines de otras bandas y ahora ya con Myspace que fue la primera que se dedico a impulsar la música después ya vinieron Facebook, twitter, youtube y todas las redes sociales. Ahí pues fue como abusar de la exposición que se te ofrece y ya la gente sabe que es lo que toma y lo que al final...nosotros somos muy afortunados por la respuesta con la respuesta que hemos tenido. Sí, incluso ahorita hay muchísimas herramientas que sólo se enfocan en la música y que antes pues ni en pedo y ahí era de como tú encuentres la manera de hacerlo y ahorita ya hay plataformas especiales para eso.

¿Ha habido un antes y un después?

Sí. Yo creo que en donde se marcó la línea del antes y el después fue en nuestro primer tour porqué acabamos de lanzar el EP. Hicimos nuestro primer tour una semana después; creo que ahí nos dimos cuenta que sí valía mucho la pena.

Y en nuestra generación creo que el antes y el después ha sido Myspace, era la fuente sin falla donde encontrabas las bandas que te gustaban. O sea estaba muy específico ante nosotros, se creaban como unidades muy específicas...los hiphoperos usaban myspace, los comediantes usaban myspace...los emos usábamos myspace entonces pues creo que sí, el antes y el después usaban Myspace.

¿Cómo es la interacción con sus seguidores?

Bien chido, creo que nos llevamos como amigos con ellos porqué así es como los consideramos y nos hacen memes todo el tiempo, se burlan de nosotros como cuando vas a una fiesta y te diviertes con tus amigos justo lo mismo. Ese es el contacto como muy cercano – hay mucha confianza ¿no? -

¿Qué opinan de las plataformas digitales?

Pues ahorita ya es muy fácil llegar a ellas y en realidad te sirven muchísimo por qué no te casas con sólo una plataforma sino tú música la tienes que poner en todas las plataformas para que así sólo le vaya llegando a la gente. Aprovechas todos los medios para darle la mayor difusión posible.

Está bien chido, o sea sólo necesitas un correo electrónico para registrarte y la música que quieres mover y ya; la mayoría de las plataformas son gratuitas para los artistas o por lo menos no te cobran como derecho al piso, te cobran por comisión pero ellos también se aseguran que estés generando ingresos y que estás haciendo lo tuyo.

¿Cómo es el proceso para entrar a spotify o iTunes?

Quizá hay páginas agregadoras, el proceso no es nada difícil es fácil...puedes hacerlo en plataformas independientes como toolcore (toolcore.com) te registras. Subes tu música y a partir de ciertos meses empiezas a generar ciertas ganancias y o sea cualquiera lo puede usar. O sea para ellos mientras más artistas tengan es mejor y tienen la puerta completamente abierta.

¿Hay fórmula para la música?

Sí, constancia. No hay otra. Si haces las cosas bien pues te va a ir bien en el momento, en algún momento cuesta más trabajo, trabajar con las personas indicadas las cosas bien y pues si vas a esforzarte en hacer algo que valga la pena ¿no?, o sea te va a costar el mismo trabajo ir a grabar a la casa de tu amigo que ir a grabar un estudio bien y la diferencia es monumental, entonces todo es invertirlo. Invertir tiempo, esfuerzo, constancia, todo.

Sus seguidores, ¿cómo consumen su música?

Pues ahorita afortunadamente para nosotros los músicos ya está de moda otra vez comprar discos, entonces nosotros vendemos el disco en línea o en los shows...en los shows cualquier persona puede acercarse comprar el disco, se lo lleva si lo quiere firmado pues lo firmamos o sino, estamos en todas las plataformas digitales. Nuestra

generación pues ya está muy acostumbrada a consumir música por internet y nosotros hicimos un punto de no desaparecer y estar haciendo presencia en internet para que la gente pueda tener pues el acceso más fácil a nuestra música.

El internet te acerca, o sea si no tienes chance de ir a un show, pues quizá hay chance que gente de otros países nos escuche -porque no hemos salido de aquí- la única manera es que ya sea comprando el disco en Itunes o de que piratearlo en Youtube, pagando por él en Bandcamp como muchas plataformas.

¿Ustedes como la consumen?

De la misma manera, igual por internet...yo soy muy fan de Spotify

¿Construcción de identidades?

Sí, nos estamos dando cuenta de que sí afortunadamente. Tuvimos la oportunidad de ser como la banda escape para algunos, que nunca habían ido a un show y ahora ya van y les gusta nuestra banda, también les gustan las bandas que abrieron o las que tocaron después y así como que se van metiendo más en la escena en donde nosotros nos movemos. Se forman identidades comunitarias porque van niños con playeras de Lng/Sht, Joliette, No Somos Marineros y también nos van a ver a nosotros.

Sí, hace 10 años nosotros éramos niños y de alguna forma si influyen en las vidas, quizás no cambien vidas, a lo mejor sí.

¿Qué elementos creen que sigan permaneciendo en la música?

Creo que hacerlo por diversión, es la constante. Y creo que las bandas exitosas que he tenido el chance de conocer son bandas que en el escenario las ves y la están pasando increíble. Ha sido como una constante de que pues igual, sí claro tienes que comer, tienes que pagar una renta, pero también tienes que estar tocando y satisfecho de lo que haces.

FICHA DE REALIZACIÓN

FECHA: MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE 2016.

BANDA: SAY OCEAN. SE ENTREVISTÓ A LOS 4 INTEGRANTES.

ANDRÉS "PIÑA"/VOZ.

PAKO/GUITARRA Y COROS.

DANIEL/ GUITARRA

FRANCISCO/ BATERIA

LA ENTREVISTA DE LLEVÓ A CABO EN UN CAFÉ STARBUCKS CERCA DEL METRO MIXCOAC.

EN RESUMEN, NOS COMENTAN QUE LA ESCENA ESTÁ MÁS FUERTE QUE NUNCA.

EL DECLIVE DE LA INDUSTRIA COMERCIAL FUE CUANDO SALIO EL INTERNET. A TRAVÉS DE SUS EXPERIENCIAS EN GIRA HAN CONTRASTADO ESPACIOS Y CONCUERDAN EN QUE LOS SHOWS SON MUY DIFERENTES, INDEPENDIEMENTE DE LOS ESTADOS, PERO QUE SIGUE HACIENDO FALTA ESPACIOS.

LA INDEPENDENCIA ES UNA BUENA EXPERIENCIA Y DA LIBERTADES A LOS MÚSICOS.

LAS PLATAFORMAS OFRECEN MAYOR DIFUSIÓN, PERO ELLOS CREEN QUE TAMBIÉN ES BUENO CONTINUARLO COMO ANTES, ATRAVÉS DE FLYERS IMPRESOS, DE BOCA EN BOCA O CLARO, REDES SOCIALES.

DENTRO DE LA INDUSTRIA SÍ HAY UN ANTES Y UN DESPUÉS GRACIAS A MYSPACE.

LA INTERACCIÓN CON SUS FANS ES BUENA; LOS RECONOCEN COMO AMIGOS, CON CONFIANZA.

LAS IDENTIDADES SE FORMAN A TRAVÉS DE ESCUCHAR Y CONOCER, DESDE LAS INFLUENCIAS. ASÍ SE CREA UN IDENTIDAD COMUNITARIA.

DELUX (banda de Tijuana)

Experiencia con una disquera comercial e independiente.

Mo. Mira, la experiencia de grabar con una disquera...mmm bueno, de firmar con la disquera...creo que es algo que tuvimos que hacer en su momento porqué, ya llevábamos 6 años de trayectoria independiente...hicimos todas las cosas correctas, pero llegamos en un punto en que ya, ya nos habíamos cansado, en realidad lo que queríamos ya...entregar las llaves y nos llevará donde tendríamos que estar. Este...que no funciona así jajaja, pero del 2000 que empezábamos al 2006 no se acostumbraba hacer giras. O sea, hicimos un trabajo increíble de estar, apenas estaba...creo que ni Myspace había o sea era el Messenger, así conectábamos a gente "¿quieres hacer shows?" o sea no hay no había promotores, obviamente no estábamos en un nivel donde pudiéramos ir con con productoras grandes, todo era así o sea...como dicen al "Do It Yourself".

Entonces...de tanta friega y tanta chinga que al estar trabajando lo último que ya, ya lo que queríamos era entregar las llaves a alguien "sabes qué encárgate" y...sí, pasó. Hasta cierto punto sí, sí funciona...inicialmente. Porqué si nos, nos dieron más exposición, salimos en Telehit, MTV, radio...este...pero también fue un momento en que las disqueras estaban recortando mucho presupuesto y creo que ahí...los tiempos no nos ayudaron mucho y aparte firmamos con un manager que realmente no era el indicado para nosotros y este....yo creo que ahí fue donde más bien, no tanto fue firmar con la disquera y no con el manager correcto y no se dieron las cosas.

1.- ¿Cómo observas la escena del rock independiente en México?

Mo. Mira, te soy sincero estoy súper desconectado.

Leo. Pero lo que hemos estado escuchando y ahorita que acabamos de llegar a las CDMX es de que...pues están creciendo bastante ¿no? Hay muchas bandas echándole ganas ehhs pues posicionándose en la escena local y pues saliendo también; y eso pues nos ayuda a todos ¿no?, a poder seguir...a crecer la escena y ojala pueda haber un crecimiento.

Mo. Y creo que, volviendo al tema en Estados Unidos, la gira del Warp Tour, este año trajeron un chorro, desde el año pasado, trajeron a muchas bandas de este género...son ciclos...creo que ahorita está empezando un ciclo de música de...este tipo de música.

Vienen bandas de....ya tenemos 15-16 años, y bandas nuevas que fueron influenciadas por bandas similares a las nuestras...Panda, División, Allison, Thermo, Insite... vienen bandas nuevas que están agarrando cosas de otros que tocan más pesado, junto con tal vez lo que en su momento hicimos nosotros y como que a la gente le está volviendo a gustar esta onda.

2.- ¿Qué opinas de la apertura de espacios para la música lejos de los lugares monopolizados o privados?

Mo. Pues creo que...hacen falta más foros como pues el Caradura ¿no?, como el Alicia este...

Leo. Siempre han faltado y faltarán; ehh, si hay lugares y si se está ampliando un poco porqué pues ahorita ya las redes ayudan a que se pueda jugar todos sin monopolio y sin las compañías grandes. Pero...pues apenas es el inicio o sea apenas se está empezando a crecer y apenas se está empezando a crearse más lugares que no eran tan conocidos, están empezando a ser más conocidos, y eso pus ayuda a que pues...en poco tiempo podamos disponer de más foros o lugares.

3.- ¿Las nuevas tecnologías son apoyos para las bandas emergentes?

Leo. Definitivamente.

Mo. (Interviene), yo digo que son armas de doble filo. En mi opinión.

Continúa Leo, pues lo que...lo que ha hecho las redes es abrir las puertas a muchas bandas que no tenían a lo mejor la oportunidad de tocar en una disquera o de poder llevar su música a otras partes.

El problema es de qué también pues...se satura. Hay tantas bandas y tantas cosas que es muy difícil colocarlo y distribuirlo a los momentos y a la gente correcta para que...pues para que la gente los escuche. Son tantos, que muchas veces la gente dice "no, ya no sé ni que escuchar".

Mo. No, y aparte o sea antes...te explotaban las disqueras. O sea un artista quería estar haciendo shows para poder sobrevivir. Luego, pasaron ahora son las compañías de tecnología que ofrecen...el streaming ¿no?, ahora ya las disqueras no le ganan le ganan esas compañías de tecnología, está ganando la mayoría. O sea que, realmente son los artistas son los que ya tienes que descartar eso algún día por medio de ventas, hasta de tus propios discos, porque nadie compra discos ya, y bueno existen otras oportunidades. Digo, puedes armar tu tiendita por internet y vender mercancía, ahora que implica eso?, tienes que...hacer inversión en tener mercancía para que la gente lo compre, tienes que buscarle no?...y digo, las bandas de ahorita que digo, tienen 15/16 años en vez de andar de gira por todo el país pues es muy fácil, ya pueden pensar en cosas que pueden generar más dinero y poder ir a lugares donde te va a dejar hacer shows y vas a poder recibir dinero de ese show.

Pero faltan foros también.

4.- ¿Ha habido un antes y un después en la industria?

Mo. Por supuesto...y viene otra cosa más.

Leo. Sí, y es un inicio esto. O sea apenas está comenzando es una evolución que tiene qué...ya ya no se puede echar para atrás todo va para adelante y agarrar un poco de las dos cosas.

5.- ¿Cómo es la interacción con tus seguidores?

Leo. Pues, tratamos de hacerla como siempre eh....convivir con ellos en lugares donde tocamos y pues obviamente en el tiempo que tenemos disponible, estar con ellos en las redes lo más que se pueda y tratar de comunicarnos eh con ellos.

Mo. Es un poco más difícil ya, antes, digo, andábamos de gira y llegábamos a un lugar y estábamos ahí todo el día desde temprano y nos quedábamos a disfrutar todo. Había más oportunidad. Pero ahora ehhh también pues ahora la gente te escribe...

Leo. Es más impersonal...ehh pero pues hacemos lo más que podemos porque si les gusta tener esa relación y convivir con la gente.

7.- ¿Hay fórmula para la música?

Mo. Pues...no, porqué hay muchos gustos diferentes...bueno, de que hay una fórmula hay una fórmula porqué si te fijas de la mayoría de las canciones que gustan, tienen algo similar, tienen una estructura. Yo creo que hay varios tipos de personas y diferentes gustos que realmente pues hay para todos. Obviamente, la "música popular" pues a más gente le gusta y hay por ahí la receta mágica, que no hemos encontrado jajaja, ni la queremos encontrar, hacemos música que nos gusta eh queremos cantar.

8.- Tus seguidores, ¿cómo consumen tu música?

Leo. Pues...eh, ahora sí que pues...en Itunes, Spotify en las tiendas virtuales.

Normalmente traemos discos para los shows, hay veces que se nos acaban pero tratamos de traer.

9.- ¿Crees que tu música genere o forme parte para la construcción de identidades en los jóvenes que asisten a los shows?

Mo. Yo creo que sí porqué a mí las bandas del género nuestro que yo escuché y con las que crecí me influenciaron a mí. Yo toco guitarra por las bandas que escuché. Yo compongo el tipo de música, aunque sea indirectamente por...las influencias. Y sí, marcan etapas de tu vida y mantiene la nostalgia ¿no?, las memorias.

Creo que en la etapa de la secundaria-preparatoria eres más susceptible a...estás encontrando tu identidad. O sea que sí, por supuesto. Las bandas a las que te apegas yo creo que son las que dices "no pues son las mejores", por eso la gente dice "ahhh no el mejor disco es el primero", aunque suene re jodido, pero se identifican porqué en ese momento se identificaron con esa canción o ese disco.

FICHA DE REALIZACIÓN

FECHA: SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 2016.

BANDA: DELUX.

INTEGRANTES:

LEO/ GUITARRA Y COROS.

MO (MAURICIO)/ GUITARRA Y VOZ.

ALEX (BAJO)

DAMIÁN (BATERÍA)

LA ENTREVISTA SE LLEVÓ A CABO A LA SALIDA DEL PLAZA CONDESA EN LA AV. NUEVO LEÓN, PUES A LA BANDA SE LE ENTREVISTÓ HORAS ANTES DE SU CONCIERTO EN EL BAR CARADURA, ALEDAÑO AL PLAZA CONDESA.

LA AGRUPACIÓN PLATICA QUE HAN NOTADO UN GRAN CRECIMIENTO DENTRO DE LA ESCENA, LOGRANDO QUE LA ESCENA LOCAL SE POSICIONE. LOS FESTIVALES COMO EL WARP TOUR EN ESTADOS UNIDOS SON PAUTA PARA EL BROTE DE BANDAS Y LOS FESTIVALES CONSOLIDAN A BANDAS NUEVAS.

CON LAS REDES SOCIALES HAY MAYOR DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS, AUNQUE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SEGUIDORES SE HAYA VUELTO IMPERSONAL.

SIEMPRE HARÁN FALTA ESPACIOS, AUNQUE LAS REDES SOCIALES SIRVEN DE APOYO PARA RECONOCER LUGARES PARA LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA.

DENTRO DE LA INDUSTRIA MÚSICAL, APENAS COMIENZA Y CLARO QUE EXISTE UN ANTES Y UN DESPUÉS DENTRO DE LA MISMA.

LAS IDENTIDADES SE CONSTRUYEN A PARTIR DE LAS INFLUENCIAS, QUE TIENE QUE VER CON LAS ETAPAS DE LA VIDA; EJERCIENDO COMO UN ELEMENTO PARA LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDA

ENTREVISTAS A SEGUIDORES.

Alan Leal.

20 años.

Estudiante y músico.

1. *¿Desde cuándo sigues la escena independiente en México?*

Uy, la independiente fue como cuando iba en primero de secu (hace 8-9 años) jajaja Primero conocí bandas con disquera como Panda, DM (División Minúscula), etc. Pero después me adentré más y conocí bandas como Gula, Colchón, Bye Sami, etc.

Aunque era una disquera "independiente" (Class Music) y existía otra disquera "independiente" como Movic Records...no se si sea una escena plenamente independiente, ¿me explico?

O sea, Movic y Class movía a Thermo, Panda, División, Finde, Insite y todos los del Tributo a Bronco.

2. *¿Cómo describirías la escena independiente?*

Yo creo que no hay una escena general, no podríamos meter a todas las bandas independientes en una sola escena, simplemente por los diversos géneros que existen. Yo creo más bien que existen muchas micro-escenas que se dan principalmente por regiones y géneros. Es decir, es más fácil que las bandas de Coacalco se conozcan entre ellas y hagan eventos juntos de vez en cuando y salgan a otros lugares, pero entre ellos ya se conocen, ya saben como son. Y si siguen armando eventos juntos es porqué ya existe cierto vínculo de amistad.

Creo que eso es fundamental para poder describir una "escena"; amistad y confianza entre las bandas.

3. *¿Corriente, movimientos, género o escena?*

La palabra escena sería la adecuada. Pero creo que se ha distorsionado mucho con el tiempo, ¿sabes? Muchos dicen "apoyando la escena", pero como te dije, no existe una escena general. No puedes decir que apoyas a una escena porqué realmente NO CONOCES TODA LA ESCENA. Hay un chingo de bandas a las cuales podrías apoyar.

Así que, en lo personal, la palabra escena se me hace medio doble-moralista. Creo que movimiento podría ser más sincero, de que es lo que somos, bandas en una constante búsqueda. "En Movimiento".

4. *¿Dentro de este ambiente que problemas existen?, tanto con lugares, organización o bandas.*

Hay un chingo de problemas de organización de oportunidades, incluso cosas que no tienen que ver directamente con bandas. Por ejemplo, hace un mes le robaron el carro a un organizador terminando un evento. Obvio los rateros no tenían nada que ver con el show.

Pero pues existen otros problemas como la falta de oportunidades. Es difícil colarse a tocar con grandes bandas; el medio que más se presta para eso es el boletaje. Sobre eso existen muy diversos puntos de vista, hay quienes están a favor porque dicen que realmente vale la pena pagar para tocar, pero yo creo que eso no es lo correcto. Creo que para poder tocar con una banda "grande" tienes que empezar a hacer ruido desde tu micro-escena, desde tu movimiento. Mientras más ruido hagas, mientras más movido estés, mientras mejor hagas las cosas, poco a poco voltearán a verte.

Y pues, entre bandas siempre va a existir cierta tensión, creo que el problema con muchas bandas es que les falta un chingo de humildad, o como les decimos algunos, "se sienten muy rockstar". Pero creo que hemos logrado dejar esos problemas a un lado, pero creo que eso no se ha dado con nosotros.

5. *¿Cómo consumes la música?*

Muy pocas veces de manera física, en su mayoría es de manera digital. Pero creo que lo que la gente debe hacer es consumir la música en su estado más puro: en vivo.

Ir a toquines, debe hacerse un hábito cada vez mayor entre la gente, creo yo.

6. *¿El streaming y las plataformas son buen mercado para el movimiento independiente?*

Claro. ¿Tú crees que LNG SHT haría 100 fechas al año sin streaming ni plataformas? Él es el claro ejemplo de cómo hacer las cosas, creo yo.

Una banda/músico tiene que hacer lo que ama; tocar. La clave es tocar cada que puedas, en donde puedas, no importa si te ven sólo 15 personas. Tú ve a tocar, disfrútalo, vende merch para alivianar gastos.

7. *¿Qué elementos son necesarios en una banda o canción para que te identifiques con ellos?*

Que sea sincero, que no pretenda ser como alguien más, sino que pretenda ser como ellos mismos.

Creo que definitivamente hay de todo y para todos pero algo que te va a dar a recordar en cuanto a canciones es escribir un letra sobre alguna experiencia o un sentimiento, si a ti te paso, tal vez le paso a alguien más y ahí es cuando hay un "vínculo", si lo acompañas de un coro pegajoso o una frase repetitiva, tienes algo que se puede quedar grabado en la mente de alguien también es muy importante como te desenvuelves en vivo.

Muchas veces la gente te buscará en internet o te va a ir a ver de nuevo por como tocaste en vivo.

8. *¿Qué opinas de los nuevos espacios que han "abierto" para la escena independiente?*

Pues yo creo que están chidos. Todo lugar que se preste para la difusión de nuevas bandas, sin importar el género, sin buscar lucrar tan cabrón como otros lugares, vale la pena ser reconocido.

9. *¿Por qué comprar mercancía de las bandas?*

Porqué es una manera de pagar los gastos que toda banda realiza, además de que últimamente se ha optado por vender mercancía de buena calidad, tanto en diseños como ropa.

10. *¿Tú por qué crees que la mayoría de los shows son sólo para mayores de edad?*

Operativos jajajaja.

La mayoría de los venues venden alcohol, porqué es parte de su negocio, es una manera de poder pagar gastos de rentas y esas cosas. Entonces muchas veces los

menores entran a esos lugares y compran alcohol. Si eso sucede y hay operativo, el lugar es clausurado.

Entonces por prevención lo hacen. La mayoría de los eventos para todas las edades son los miércoles, domingo o tardeadas.

Cristóbal Cueva.

18 años.

Estudiante y parte del colectivo 30V.

1. ¿Desde cuándo sigues la escena independiente?

Hmmm como seguidor desde el 2008, quizá antes. No lo recuerdo bien. Pero ya bien, que me empecé a meter, a conocer bandas nuevas, y a relacionarme con ellas... como desde 2013-2014.

2. ¿Cómo la describirías?

Como un rompecabezas a medio armar. La escena es buena, llena de gente con iniciativa y con buenos ideales, pero que lamentablemente aún está demasiado fragmentada. Muchos promotores o colectivos siguen viendo más por sus propios intereses que por hacer algo con la música nacional, que es lo que en realidad importa. Pero desde mi punto de vista ahora que ando en esto de la organización de shows, y no solo como músico, me doy cuenta que las piezas van encajando poco a poco, y mientras surgen nuevos colectivos, y los viejos se van juntando, todo llega a su lugar.

3. ¿Corriente, género, movimiento o escena?

Ahhh. Yo lo veo como un movimiento. Pues al final lo que los músicos buscan es generar algún sentimiento/pensamiento en la mente de los escuchas. Transmitir. Y los colectivos y promotores es lo que deben ayudarlos a lograr ¿Y qué es eso si no un movimiento?

4. ¿Cómo consumes la música?

Debo decir que desgraciadamente no tengo la solvencia necesaria para comprar 😞 Pero hago stream, youtube, bandcamp, etc. Y trato de ir a la mayor cantidad de shows posible, fuera de los propios.

Si tengo dinero, y la banda vende su disco físico también me gusta comprarlos. Tengo pocos, pero son preciados.

5. *¿Qué elementos son necesarios en una banda o canción para que te identifiques con la música o banda?*

Que sean reales. Que no traten de imitar o de "parecerse" a alguien solo por querer "pegar". Para mí, una banda es buena cuando es auténtica y hace todo con el corazón, sólo porque aman hacerlo. No por querer sonar a alguien o parecerse a algo más. Me gustan las bandas que evolucionan, que crecen. Aquellas bandas que escuchas y sabes que quizá no los conoce mucha gente (aún) pero que sientes la energía y las ganas de hacer las cosas. Esas son las bandas que valen la pena.

6. *¿Qué opinas de los nuevos espacios que han "abierto" para la escena independiente?*

Desgraciadamente aun no conozco todos, pero me da mucho gusto que estén saliendo nuevos lugares en donde puedan presentarse propuestas musicales. Hay mucho talento nacional, y el apoyo es estrictamente necesario para que todos esos proyectos nuevos florezcan. Los foros que ya son icónicos serán siempre una base fundamental para el movimiento musical nacional, pero la creación de nuevos espacios no hace más que añadir impulso al avance que se ha logrado en los últimos años. Todo el tiempo se ven carteles con bandas conocidas y otras nuevas, algunos en los emblemáticos lugares ya conocidos, y otros en espacios completamente nuevos. A mi parecer, es perfecto.

7. *¿Por qué comprar mercancías de las bandas?*

Porque al ser bandas independientes, ya sea completamente o respaldadas por alguna disquera DIY, todo el dinero que se invierte en la generación de esa mercancía, en la maquila de discos, en la organización y producción de shows, todo, o gran parte ese dinero sale de los bolsillos de la propia banda. Y la verdad es que al menos durante los primeros años de vida de una banda, los shows no van a ser pagados, o el ingreso será mínimo. Es por eso que el comprar mercancía es tan

importante. Es dinero que ingresa directamente a los bolsillos de la banda. Quizá con ese dinero estén terminando de pagar el estudio donde grabaron, o la maquila de sus discos, o la van en la que llegaron al show. Siempre que exista la oportunidad, comprar merch a una banda habla bien de ti, pues es la mejor manera de mostrar tu apoyo a ellos. Además de que un disco o un sticker son muy padres, una playera o un pin puedes llevarlos puestos, y quizá alguien te pregunte por la banda que viste ese día... y así lograrás apoyarlos incluso de una manera más.

8. ¿Sabes cómo es el ambiente en la escena independiente?

Desde hace aproximadamente un año puedo decir que sí. Soy músico además de promotor, y eso ya es decir algo. La verdad es que aún persisten demasiadas cosas que hacen que el ambiente sea pesado. El amiguismo, los prejuicios, y la falta de empatía y solidaridad por parte de algunos colectivos/promotores han ocasionado una mancha roja enorme, que afortunadamente hemos empezado a borrar a base de trabajo arduo, poco a poco, pero con firmeza. Los nuevos colectivos, juntos. Se trata de unificar el movimiento, no dividirlo más.

9. ¿Tú por qué crees que la mayoría de los shows son sólo para mayores de edad?

Eso es por la regulación. Lamentablemente la legislación mexicana tiene un gran fallo en la parte cultural. A la gran mayoría de foros culturales los tienen catalogados como "bares". Y pues por eso se exige identificación para entrar. Sobre todo si el lugar vende alcohol.

10. ¿Qué inconvenientes ves en este ambiente?

En realidad ninguno. Al menos yo, en todos los shows en los que he estado, tanto propios como ajenos, he sentido un ambiente de fraternidad. Por eso le pusimos todos somos uno a nuestro festival. De eso se trata la música y al final es lo que debería ser el motor que moviera a todos. Hacer amigos y disfrutar de la música.

Si los shows son todas las edades, siempre se trata de proteger a los más chicos. Y en shows para mayores pues se trata de cuidarnos entre todos.

Los mismos ya mencionados anteriormente. Se deben erradicar el amiguismo y las puertas cerradas. Propuestas hay muchas, y mente abierta es lo que se necesita. De ahí en fuera creo que este movimiento independiente mexicano va viento en popa, con fuerza y con muchos proyectos nuevos, algo que no se veía desde hace un buen tiempo.

11. *¿El streaming y las plataformas son buen mercado para el movimiento independiente?*

En definitiva, sí.

Porque hoy en día cuando descubres una banda nueva, o alguien te la menciona... lo primero que harás es buscarla en spotify, a veces incluso antes que en youtube. Si no está en Spotify, irás a bandcamp, por ejemplo. Y de ahí a todos los otros lugares. En definitiva, si un proyecto musical está en las plataformas digitales, alguien va a escucharlo. Podríamos decir que más que sea un buen mercado... es algo que ya ha vuelto necesario.

Fernanda Cardiel Hernández.

Estudiante de prepa.

17 años.

¿Desde cuándo sigues la escena independiente en México?

Yo conocía esta escena desde el 2008 gracias a mi hermano, pero la comencé a seguir en el 2013 ya que estaba más grande. Comencé a seguir a una banda que se llama Allison y por ellos fui conociendo a las bandas teloneras y me parecieron demasiado buenas y que valía la pena apoyarlas.

¿Cómo la describirías?

La describiría como una forma de vida porque gracias a esta escena te puedes dar cuenta de muchas situaciones que no todos los músicos se atreven a decirlo a través de sus canciones.

Lo independiente, ¿Corriente, género, movimiento o escena?

Escena. Los músicos nos muestran sus propuestas y nosotros buscamos nuevos sonidos.

¿Cómo consumes la música?

Pues como estamos esta época del internet la consumo de manera digital, ya que ahora es una gran plataforma para las bandas. Pero también compro discos de mis bandas favoritas.

¿Qué elementos son necesarios en una banda o canción para qué te identifiques con la música o banda?

Para mí son indispensables 3 elementos: el ritmo, la letra y el significado que le da el músico a esa canción. Me gusta sentir como vibra mi corazón al ritmo del bajo, como un solo de guitarra me enchina la piel, como la batería me va dando la fuerza para seguir brincando en un show. Es bonito que te sientas tan identificado con una canción

que sientas que fue escrita para ti y saber la historia detrás de esa letra sin duda es de lo más hermoso.

¿Qué opinas de los nuevos espacios que han abierto para la escena independiente?

Esta de maravilla que hagan estos espacios para las bandas. Muchas bandas son mejores que artistas internacionales, pero desgraciadamente les falta la publicidad y el espacio para que crezcan y se puedan dar a conocer...

¿Por qué comprar mercancías de las bandas?

Pues esta parte de la mercancía es importante porque prácticamente las bandas se apoyan mucho de esto para poder pagar su equipo, hospedaje, comida, gasolina, entre más cosas que son indispensables para ellos. También es importante comprar su mercancía oficial y no mercancía pirata.

¿Sabes cómo es el ambiente en la escena independiente?

Yo me imagino que es pesado y pesado en el sentido de que los músicos se dan unas buenas chingas porque prácticamente ellos tienen que hacer todo y bueno si ya cuentan con un staff creo que les facilita mucho las cosas. Pero si no creo que es muy cansado para ellos.

¿Tú por qué crees que la mayoría de los shows son sólo para mayores de edad?

Esto para mí siempre ha sido un problema ya que yo soy menor de edad y siento que es por el lugar en donde se da el show. Normalmente son en bares o antros entonces creo que por la venta de bebidas alcohólicas y por el horario lo hacen así... Pero creo que está mal, muchos chavos como yo tenemos la ilusión de ver a nuestros músicos y ver que los shows sean para mayores de edad es algo cruel...

¿Qué inconvenientes ves en este ambiente?

Que la sociedad no los apoya, los ve mal por el simple hecho de no ser "famosos" ... Se guían mucho por la apariencia y por ello no les dan chance de mostrar su talento.

¿El streaming y las plataformas son buen mercado para el movimiento independiente?

Por supuesto que sí. Como ya lo había mencionado antes, el internet ahora prácticamente lo es todo, el internet ahora mueve al mundo y en estos tiempos así se dan a conocer las nuevas propuestas musicales.

Sheila Peña

20 años.

Estudiante de universidad

¿Desde cuándo sigues la escena independiente en México?

Desde hace aproximadamente dos años y medio, tiene relativamente poco, pero el he visto como se va desarrollando y crecer a bastantes bandas 😊

¿Cómo la describirías?

Creo que se fue consolidando poco a poco, unida en algunos aspectos, sin embargo hay bastantes personas que dicen "apoyar" y solo lucran con ella. Afortunadamente cada vez son más personas/bandas que notan eso y no son parte de esas "fechorías" jajaja.

Me agrada que entre bandas hermanas se apoyen y que cada vez sea más la gente que este abierta a escuchar propuestas nuevas. Creo que la escena va creciendo poco a poco.

Lo independiente, ¿Corriente, género, movimiento o escena?

Creo que movimiento que se divide en escenas

¿Cómo consumes la música?

Pff... Medios digitales y si esta la oportunidad de comprar el disco lo hago, más que nada porque me agrada coleccionar discos y sé que es un ingreso extra para la banda

¿Qué elementos son necesarios en una banda o canción para qué te identifiques con la música o banda?

Creo que una canción, su letra. Sin embargo la composición es muy importante, y a su vez que al presentarse en vivo "transmitan" Siempre he dicho que una banda puede

tener la mejor ejecución pero si no transmiten lo que sienten es como ver a un robot. A su vez creo ese aspecto de transmitir y dar todo en un escenario ya sea frente a 1 o 1000 personas, dice mucho de cuanto lo disfrutan y si es realmente lo que quieren

¿Qué opinas de los nuevos espacios que han abierto para la escena independiente?

Fuera de espacios creo son las mismas bandas y personas que apoyan, haciendo colectivos y demás. Me gusta y creo son buenísimos siempre y cuando no lucren en forma de "apoyo"

¿Por qué comprar mercancías de las bandas?

Como te decía creo es un medio extra de ingresos para ellos, además que súper seguido tienen diseños bien padres. Y de cierta forma así también los apoyas desde económicamente, hasta portar su playera, supongo debe tener cierto peso emocional en ellos. Por ejemplo, a veces si voy por la calle y veo una playera de alguna que alguien trae puesta y me gusta, inmediato busco la banda para escucharla, también es como un medio de difusión móvil por así llamarlo jajaja. A su vez esto pues les da empleo a diseñadores y quien maquila las playeras.

¿Sabes cómo es el ambiente en la escena independiente?

Supongo que llega a ser hostil sin embargo como te decía, afortunadamente cada vez es más unida, entonces debe ser agradable y sincero a fin de cuentas todos se unen por un mismo fin.

¿tú por qué crees que la mayoría de los shows son sólo para mayores de edad?

Más que nada por los venues, sabemos que la mayoría de eventos enfocados en escena independiente son en bares o demás, ya sabes la disposición oficial, ganancia en ventas de alcohol y eso. Hace un tiempo pensaba que era porque quizá menores de edad no iban a eventos, sin embargo últimamente he notado que cada vez son más los que piden sea all ages. Y cuando llego a asistir a eventos veo que hay más pequeños, lo cual está padre porque es una generación nueva que va apoyando. Y real se entregan

totalmente, desde pagar su entrada, comprar merch, etc. hasta armar su ST y demás
Son muy unidos. Y eso está muy padre

¿qué inconvenientes ves en este ambiente?

No veo algún inconveniente creo que cada uno es responsable de sus actos, así que
en ningún ambiente veo inconvenientes

¿El streaming y las plataformas son buen mercado para el movimiento independiente?

Quizá, pues es una forma rapidísima para poder escuchar el contenido de una banda.
Es la forma rápida de darse a conocer, creo cada herramienta sirve para algo, sabemos
que redes sociales son una buena forma de promoción, siglo juntas con tu contenido
es una buena manera de darte a conocer. Aunque limita a que la gente compre los
discos y eso.