

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Departamento de Estudios Socioculturales

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)
Programa de Construcción de Opinión Pública e Incidencia en los Medios

Mirar la ciudad con otros ojos. Memorias e identidades

Reconfiguraciones del sonido II
La escena musical emergente en el AMG

PRESENTAN

Abel Arellano Gaspar

María Casar Sainz

Citlali María Elena Castro Damian

Belén Díaz Haro

Judith Rodríguez Cendejas

Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales

Profesor PAP: Rogelio Villarreal Macías

Asesor: Andrés Villa Aldaco

Tlaquepaque, Jalisco, Otoño de 2018

Índice

Resumen	4
1. Introducción	4
1.1 Objetivos	5
1.2. Justificación	5
1.3 Antecedentes	6
1.3.1 Artistas y géneros musicales	7
El garage y punk	7
El folk y la neo-trova	8
Post-punk, shoegaze y darkwave	8
Psicodelia	9
1.3.3 Espacios	10
1.3.4 Medios y gestores	11
1.4 Contexto	11
Marco Arévalo, de Gant	12
Luis Villalobos, de Phi	12
Arturo Ortega, de Andromorfosis	13
Neptuna	13
Víctor Rosas, de ROSAS	13
Cascadia Rising	14
Alan Piper, de Andromorfosis y Depp Soil	14
Andrés Orozco, de Sutra	14
2. Desarrollo	14
2.1. Sustento teórico y metodológico	14
2.2. Planeación y seguimiento del proyecto	15
Plan de trabajo.	15
Desarrollo de propuesta de mejora.	15
3. Resultados del trabajo profesional	17
4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto	18
4.1 Aprendizajes profesionales	18
Abel Arellano Gaspar	18
María Casar Sainz	18
Elena Castro	19
Belén Haro	19

Judith Rodríguez	19
4.2 Aprendizajes sociales	¡Error!Marcador no definido.
Abel Arellano Gaspar	20
María Casar Sainz	21
Elena Castro	22
Belén Haro	¡Error!Marcador no definido.
Judith Rodríguez	23
4.3 Aprendizajes éticos	24
Abel Arellano Gaspar	24
María Casar Sainz	24
Elena Castro	¡Error!Marcador no definido.
Belén Haro	25
Judith Rodríguez	25
4.4 Aprendizajes en lo personal	26
Abel Arellano Gaspar	26
María Casar Sainz	26
Elena Castro	27
Belén Haro	27
Judith Rodríguez	28
5. Conclusiones	28
6. Bibliografía	29
Anexos	32

REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son una modalidad educativa del ITESO en la que el estudiante aplica sus saberes y competencias socio–profesionales para el desarrollo de un proyecto que plantea soluciones a problemas de entornos reales. Su espíritu está dirigido para que el estudiante ejerza su profesión mediante una perspectiva ética y socialmente responsable.

A través de las actividades realizadas en el PAP, se acreditan el servicio social y la opción terminal. Así, en este reporte se documentan las actividades que tuvieron lugar durante el desarrollo del proyecto, sus incidencias en el entorno, y las reflexiones y aprendizajes profesionales que el estudiante desarrolló en el transcurso de su labor.

Resumen

Este trabajo es una continuación de *Reconfiguraciones del sonido: la escena musical emergente en el AMG*, que realizamos en el PAP de Primavera 2018. En esa ocasión hicimos una investigación que comprendió cinco géneros: punk, post–punk, psicodelia, garage y folk. Para ello entrevistamos a músicos, gestores y dueños de locales que ofrecen oportunidades a las nuevas propuestas musicales de esos géneros. Ahora nuestro propósito es ampliar nuestra búsqueda y complementar lo que ya habíamos realizado, por lo que pretendemos continuar recabando información y testimonios para obtener como producto final un documental sobre la incipiente escena musical en el AMG.

1. Introducción

En la investigación previa tuvimos la oportunidad de sumergirnos en la escena musical del AMG. Pudimos entrevistar tanto a músicos como a promotores y dueños de locales, los cuales nos proporcionaron información a partir de sus propias experiencias, lo que nos sirvió para entender cómo funciona la escena. Gracias a esto encontramos un punto de partida para continuar con la segunda parte de esta

investigación y definir con mayor claridad la dirección que tendrá el documental, el cual le dará al proyecto la conclusión que buscamos.

Para seguir con una línea adecuada en esta continuación del proyecto indagaremos sobre las pretensiones musicales y económicas de los grupos entrevistados respecto de sus propuestas musicales y su porvenir en la escena. Aún hay muchos aspectos que no hemos investigado, que son rubros imprescindibles para seguir conociendo la escena local más allá de la superficie.

1.1 Objetivos

1. Tratar de ver las posibilidades de éxito de una banda musical tapatía tanto en el AMG como en la Ciudad de México, así como en el resto del país e incluso en el extranjero.
2. Si las bandas tienen objetivos comerciales, y si buscan participar en determinados espacios y festivales.
3. Después de tantos años desde la prohibición del rock a raíz del festival de Avándaro, ¿por qué sigue existiendo una escena underground?
4. Estudiar los subgéneros derivados de las mutaciones musicales en la escena de los últimos años, desde la combinación de géneros hasta su popularidad entre las bandas en los últimos años.

1.2. Justificación

A partir de la investigación del semestre anterior descubrimos que una buena parte de nuestros entrevistados considera que la escena en el AMG está segregada, a pesar de ser relativamente pequeña.

Al ver la escena musical en Guadalajara nos damos cuenta de que el rock y subgéneros como la psicodelia, el punk, el post-punk, el garage y el folk rock tienen públicos-nicho, es decir, cuentan con un segmento de público que no está del todo reconocido por la oferta general del mercado musical. Esto nos ha llevado a querer conocer más de los músicos que siguen interpretando estos géneros, a pesar de las adversidades y los diversos prejuicios que se tienen en torno a ellos.

Para continuar con la investigación nos planteamos las siguientes preguntas: ¿cómo es la escena musical en Guadalajara con respecto al punk, la psicodelia, el

garage, folk y el post-punk? ¿Qué es lo que deben hacer las bandas para darse a conocer y poder vivir de su música? ¿Qué es lo que les interesa a los grupos: grabar un disco, tocar en festivales o en bares, tener presencia en Spotify o en iTunes? ¿Cuál es el objetivo de las bandas con respecto al género que tocan? ¿Qué ocurre con las bandas que no logran el éxito? ¿Existe un mercado musical en Guadalajara que permita a esas bandas vender su música, o éstas deben emigrar a la Ciudad de México o incluso al extranjero?

Queremos mostrar la vida de los grupos de estos subgéneros musicales, desde los que apenas empiezan hasta los que han logrado ya algún reconocimiento, para poder darle voz a aquellos que gritan pero que muchas veces no son escuchados.

Escogimos estos géneros y subgéneros debido a que, personalmente, son los que más apreciamos y escuchamos, además de que algunos miembros de nuestro equipo de trabajo se mueven en este ambiente musical —razón por la cual tenemos contactos de músicos, promotores y gestores para entrevistarlos.

1.3 Antecedentes

En la investigación previa mencionamos la relación entre México y el rock a partir de los años sesenta, década en la cual el público de este género musical estaba constituido en su mayoría por jóvenes de clase media (Martínez Hernández, 2013). En los comienzos de la siguiente década, en septiembre de 1971 se realizó el legendario Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. En los años ochenta el rock ya se había convertido en una industria; surgió el sello *Rock en tu idioma* en 1987 y el género llegó a un público más amplio, multclasista. La comercialización llevó al rock a su mediatización, lo que provocó que surgieran grupos manejados por las disqueras que no tenían mucho poder sobre su imagen ni su música.

En los noventa, en la capital de México, jóvenes rockeros indigenistas y de izquierda organizaron conciertos para recaudar dinero y despensas para pueblos indígenas en Chiapas, especialmente para las comunidades zapatistas, pues simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgido en 1994. Dos de estos conciertos serían casi tan influyentes como el de Avándaro: *Sin permiso, por la paz y tolerancia* y el *12 Serpiente*, realizados el 27 de febrero y el 18 de mayo de 1995, respectivamente (Cerrillo, 2012). En 1998 surge uno de los festivales más

importantes del país, el Vive Latino, fundado por Jordi Puig, quien dice que los antecedentes directos de este festival fueron las Serpientes sobre ruedas de la UNAM y el Rockotitlán (Alanís, 2014).

En los años 2000 el rock mexicano se diversificó tanto en sus propuestas musicales como en diferentes públicos. Muchas bandas adoptaron un nuevo romanticismo; dejaron de luchar contra el sistema y comenzaron a escribir canciones de amor y desamor. “La generación Zoe”, como se conoce a la generación que nació en los 2000, se caracteriza principalmente por la indiferencia de los grupos a buscar una salida sencilla y comercial y de un público pasivo que dejó de interesarse por los problemas del país.

Así, aquí abordaremos desde distintas perspectivas el estado de cada subgénero musical, comentaremos el trabajo de los grupos que entrevistaremos, y posteriormente sobre los espacios que existen en el AMG para esos grupos; finalmente, de algunos medios en los que se transmite la música y quienes los gestionan.

1.3.1 Artistas y géneros musicales

El garage y punk

El garage rock surgió partir de la primera invasión británica en los sesenta, que motivó a jóvenes amateur a ensayar en los garajes de sus casas con equipo usado. El sonido de este género se caracteriza por hacer uso de acordes básicos tocados con fuerza lo que da como resultado un sonido crudo y ronco, por eso es también llamado proto-punk.

En el reporte anterior habíamos definido al punk no sólo como un género musical, también como “un sistema social y económico donde sólo se busca la validación a través del mercado, surgen movimientos que van a contracorriente y buscan alterar el orden”. Se rige por la filosofía del *Do It Yourself*, es decir, la producción independiente sin necesidad de someterse a una autoridad o sistema.

Entre los artistas que hacen punk o garage en el AMG están Arturo Ortega —músico de noise, miembro de la banda Andromorfosis—, El Clan Trevi-Andrade, Acidez, Nelson y los Filisteos —que actualmente radican en la Ciudad de México— e Insolencia, entre otros.

El folk y la neo-trova

El folk no sería lo que es sin Bob Dylan —el llamado padre del folk rock—. En los años sesenta el género era una vía para criticar a la sociedad estadounidense, especialmente a la guerra de Vietnam. El público del folk eran universitarios y activistas de izquierda que rechazaban la música comercial (Díaz, 1975).

Dos de nuestros entrevistados —Marco Arévalo, de Gant, y Luis Villalobos, de Phi— están fuertemente influenciados por el folk y tienen como referentes a músicos como Nick Cave, Leonard Cohen y, por supuesto, Bob Dylan.

La trova es poesía con música. Nació en Francia en la época medieval. La primera trova contemporánea que se creó fue en Cuba poco después de la revolución, y sus letras eran de protesta. En México se popularizó a finales de los sesenta, después del movimiento estudiantil de 1968 (Música trova, 2015).

Uno de los artistas que entrevistamos y que es un buen ejemplo de la neo-trova es Víctor Rosas, quien se refiere a su proyecto musical como neo-trova o post-trova, pues trabaja en las letras de sus canciones y en la poesía que hay en ellas. Durante la entrevista habló de la escena de la neo-trova en Guadalajara, a la que considera un collage pero que en su mayoría es poesía contemporánea. Rosas trabaja sus letras con influencia de la poesía mexicana y diversos géneros, de lo que resulta un subgénero underground, por lo cual, dice, la neo-trova resulta un género poco conocido o reconocido. Las influencias de Rosas son sobre todo latinoamericanas, y, casualmente, su música se ha escuchado en el sur de América, en países como Chile y Argentina.

Post-punk, shoegaze y darkwave

Uno de los máximos ideales del punk en los años setenta era desestabilizar o dislocar a la industria musical. Irónicamente, poco a poco el mismo punk se encargó de ser una “inyección rejuvenecedora” para aquello que habían tenido la esperanza de destruir, y se convirtió en una parodia de sí mismo.

El movimiento se fracturó y surgió una vertiente denominada post-punk formada por nuevos artistas que comenzaron a incorporar la electrónica, el noise y el jazz, así como técnicas de producción antes solamente relacionadas con el reggae, el dub y la música disco (Reynolds, 2015).

El post-punk fue altamente influenciado por el modernismo del siglo XX. La literatura, el arte y el cine eran elementos imprescindibles en las composiciones líricas, mientras que la música se caracterizó por guitarras más rítmicas y sin pretensiones virtuosas y bajos con más protagonismo como voz instrumental principal (Reynolds, 2015).

El post-punk, el shoegaze y el darkwave están estrechamente relacionados, y hemos notado que estos tres géneros son tocados por bandas en el AMG que tienen influencias góticas.

Entre finales de los ochenta y principios de los noventa en Gran Bretaña surgieron grupos a los que se les llamó shoegazers —que literalmente significa “mirarse los zapatos”— debido a que los músicos estaban prácticamente inmóviles sobre el escenario y tenían la vista fija en el suelo. El sonido de este género es estridente, con drones, distorsión, feedback, y se distingue porque todos los instrumentos están al mismo nivel, es decir, ninguno suena más que otro —incluida la voz (AllMusic, 2018).

En los noventa el rock gótico se mezcló con el synth pop y el dream pop, lo que produjo el híbrido darkwave. Mientras que la primera ola del darkwave estaba más orientada al industrial y dance —Clan of Xymox, Psyche—, la segunda ola trajo consigo influencias clásicas y medievales —Dead Can Dance, In the Nursery (AllMusic, 2018).

Varias bandas de estos géneros han surgido en el AMG en los últimos años. Una de ellas es Cascadia Rising, dúo de darkwave conformado por Ixchel Méndez y Iorg Rvolt, y no obstante que ambos son originarios de Chihuahua, se consideran una agrupación tapatía. Otro proyecto es Gant, que se autodefine como shoegaze y darkwave con influencias psicodélicas y folk, aunque el público la suele catalogar como post-punk. Gant ha compartido escenario con bandas de psicodelia oscura como Virtual Haze y Has a Shadow —formados en Guadalajara— y de darkwave y minimal wave como Stockhausen, Frío y Vacío y Werner Karloff.

Psicodelia

La psicodelia surgió gracias a los avances químicos y tecnológicos de la década de los sesenta: por un lado el LSD y por el otro las nuevas posibilidades de amplificación, alteración y distorsión del sonido (Reynolds, 2013).

La psicodelia ha tenido un revival a escala global, y en la actualidad es Chile el exponente más importante de este género en América Latina.

En el AMG encontramos a la agrupación psicodélica Neptuna, compuesta por cinco mujeres jóvenes, todas vocalistas: Nathalia Romo es la baterista, Ana Sofía Guillén se encarga del bajo, Cyneli Chávez es la tecladista y Carolina Tene toca la guitarra. Sutra es otra banda de este género que, a pesar de no ser emergente, está en constante contacto con grupos que sí lo son. Además, algunos miembros de la banda tienen otros proyectos nuevos, como Andrés Orozco —guitarrista— quien creó su proyecto solista, Ion, y creó, con Arturo Ortega, el dúo Blunt Reynolds. Otras bandas de psicodelia del AMG son LeMat y UAY, entre otros.

1.3.3 Espacios

Uno de los lugares a los que acudimos cuando estábamos realizando el reporte de investigación previo a éste fue Bombilla 630, un laboratorio de sonido, foro alternativo y bar. Parecía ser un lugar prometedor para la escena underground tapatía, ya que se trataba de un foro mediano con dos escenarios; uno amplio en la parte superior donde se presentaban los músicos, y uno pequeño en la planta baja, que normalmente, salvo algunas excepciones, estaba reservado para DJs que ponían sobre todo techno, dark-wave y new-wave.

Otra de las ventajas de este foro es que, a diferencia de otros lugares de la ciudad, los dueños dejaban a criterio de las bandas si cobraban cover o no, y la mayoría de las ganancias eran para los músicos. Si no se completaba el aforo el dinero obtenido por el cover iba 30% para el lugar y 70% para la banda. Más tarde, comenzaron a cobrar 1,500 pesos por tocar y después pedían un depósito de 3,000. Finalmente, el lugar cerró por razones que aún no conocemos del todo.

La Bombilla cerró a mediados de 2018, sin embargo, en septiembre de ese mismo año los dueños de ese lugar y de Luz Negra inauguraron William Mulder y 242F. El primero es un bar terraza donde a veces tocan DJs y el segundo es un foro y discoteca donde, además de tener también un espacio para DJs, hay bandas en vivo.

Otros foros importantes para la escena underground del AMG son Palíndromo, Foro Andén Cultural, Foro Independencia, Rendez Vous Café, Pedro y el León, Castillo del Toro, El Scratch —que a pesar de que es un bar de blues y rock, los martes abren un espacio a bandas nuevas que quieran tocar, por lo que les

pagan 500 pesos—, así como lugares menos formales como casas y bodegas donde se organizan modestos conciertos.

1.3.4 Medios y gestores

Javier Audirac es un gestor musical que ha estado involucrado en la organización de varios conciertos y festivales en Guadalajara. Desde hace cinco años trabaja en la producción del festival Doña Pancha, el cual presenta la oportunidad de escuchar proyectos nuevos o subterráneos que difícilmente podrían apreciarse en la escena más popular.

Enrique Blanc es otro gestor importante en el mundo artístico de Guadalajara debido a sus actividades como periodista, crítico musical, escritor y locutor. Ha escrito los libros *Bailando por nuestra cuenta*, sobre Café Tacvba, *Puro power mexicano: conversaciones con Molotov* y, entre otros, *De mis pasos: conversaciones con Julieta Venegas*. Tiene un programa en Radio UDG llamado “Radio al cubo” y otro de televisión en Canal 44 llamado “Urban Beat”; en ambos presenta agrupaciones musicales locales y de otras partes.

Ixchel Méndez, miembro de Cascadia Rising, es también gestora cultural; organiza conciertos y es fundadora de Oh My Goth Fest, el cual tendrá su segunda edición en noviembre de este año.

Andrés Orozco es guitarrista de la banda instrumental Sutra y se encarga de gestionar el espacio 9 Corners, donde se organizan toquines, bazares y exposiciones de arte.

1.4 Contexto

La mayoría de los músicos entrevistados residen en la zona centro de Guadalajara, en Santa Tere o en la zona de Chapultepec, lugares donde se desarrolla mucha de la escena musical del AMG.

Hay un gran número de proyectos musicales en la ciudad, aunque pertenecen a diferentes circuitos, los cuales se dividen por género o bien por lugar. La mayoría de los grupos que hemos conocido —alrededor de veinte— se mueven por la zona Centro/Chapultepec. Otros grupos, como Antisocial Zombie Club —de surf/psychobilly— se ubican en la colonia Tabachines. Nos hemos dado cuenta de que incluso los grupos que no pertenecen a la zona Centro/Chapultepec/Santa Tere

han tocado en foros que se ubican ahí, ya que es donde hay más lugares, festivales y otras actividades dedicadas a la música independiente. La razón que hemos encontrado para que estos grupos no toquen con frecuencia en esa zona es la falta de interés y que muchas veces no es costoso tocar en lugares lejanos, pues eso implica transportar equipo de audio y dinero.

Nuestros entrevistados músicos hasta ahora han sido jóvenes cuyas edades rondan entre los veintiocho y los cuarenta años de edad, y la mayor parte de ellos no viven únicamente de la música. Nos interesa que la voz conductora del documental sean los músicos, por eso a continuación ahondaremos en los perfiles de nuestros entrevistados.

Marco Arévalo, de Gant

Marco Arévalo fundó Gant como un proyecto solista a finales del 2015, aunque éste no se consolidó hasta 2016, año en el cual publicó su EP *Light For The Blind* y empezó a tocar en vivo, por invitación de Arturo Ortega.

El proyecto inicial de Gant era el country/folk, pero debido a que Marco Arévalo no consiguió, en un principio, otros músicos que se unieran a la banda él comenzó a hacer la música por sí solo, lo que derivó en cajas de ritmos —a falta de baterista— y sintetizadores —que proporcionan una gran variedad de sonidos. El sonido de Gant se volvió más oscuro con inclinaciones hacia el post-punk, el darkwave y el shoegaze.

Además de ser músico, Marco Arévalo es un artista audiovisual egresado del Centro de Artes Audiovisuales (CAAV), por lo que combina imágenes y sonidos para Gant, pues su intención es que el proyecto no sea únicamente musical.

Luis Villalobos, de Phi

Luis Villalobos comenzó con Phi originalmente como un proyecto solista, pero paulatinamente más músicos se fueron uniendo a la banda hasta ser lo que es en la actualidad. Además de Phi, Luis tiene un proyecto solista llamado Villalobos.

Las influencias de la banda van desde Facundo Cabral hasta Dead Can Dance. Gant se puede definir como dark folk y world music, y sus presentaciones en vivo se caracterizan por las luces apagadas.

Los miembros de Phi, además de Luis Villalobos, son Alicia Rtrvrs (percusiones), Francisco Chávez–Lizardi (bajo), Ben Mula (guitarra eléctrica), José Luis Arana (fagot) y David Blanco (sintetizador).

Phi es parte del catálogo de Futurística Records, un sello discográfico fundado por David Blanco que, además de Phi, toca en Los Savants y tiene su proyecto solista, El Camino.

Arturo Ortega, de Andromorfosis

Arturo Ortega es más conocido por su proyecto solista de noise RR. Ha colaborado con músicos del AMG como Alan Piper y Andrés Orozco. También es un artista visual que incorpora imágenes a sus presentaciones en vivo. Es miembro de Andromorfosis, una banda de punk/noise rock. El elemento noise lo incorpora a través de sintetizadores, osciladores, pedales y voz.

Neptuna

Neptuna es una banda de psicodelia conformada por cinco mujeres: Nathalia Romo, la baterista, Ana Sofía Guillén, en el bajo, Cyneli Chávez, tecladista, y Carolina Tene, en la guitarra. Todas son vocalistas.

Tienen cerca de un año como banda y ya van por su segundo tour por la Costa Este de Estados Unidos, gracias al colectivo Seattlelajara, que promueve el intercambio entre agrupaciones mexicanas y estadounidenses.

Víctor Rosas, de ROSAS

Víctor Rosas es músico, actor y diseñador. No se considera a sí mismo un melómano, se acercó a la música a través del teatro. Sus influencias son distintas a las de los otros entrevistados, ya que cita a la canción sudamericana como un referente importante.

Es mesero y barista en Palíndromo, lugar donde se ha presentado varias veces. Es parte, al igual que Phi, de Futurística Records. Recientemente se unió a Fonobisa —un músico electrónico— para combinar la post–trova, la poesía con la música electrónica.

Cascadia Rising

Es un dúo conformado por Ixchel Méndez —voz, performance— y Iorg Rvolt —producción y voz. Tienen influencias góticas; Ixchel Méndez tiene como principales referentes a Nina Hagen y Lydia Lunch. Los dos integrantes son de Chihuahua pero desde hace años radican en Guadalajara.

Alan Piper, de Andromorfosis y Depp Soil

Alan Piper tiene entre sus influencias a Pink Floyd, Nirvana y Syd Barrett, lo que se refleja en su música, que va desde el stoner y psycho-grunge —en su primera banda, Freak Piper y más tarde Depp Soil— hasta el punk y el noise rock —Andromorfosis. Además de músico, es un artista visual.

Andrés Orozco, de Sutra

No consideramos a Sutra como una banda emergente del AMG, aunque sus integrantes están muy relacionados con nuevas agrupaciones. Esto se debe en gran medida a que el hogar de Sutra es las 9 Corners, lugar que sirve como sala de ensayos así como sede para toquines, fiestas y bazares.

Sutra es una banda de rock instrumental psicodélico. Han hecho tours por Estados Unidos y Europa, y tocaron en la edición 2017 del Festival NRMAL. Andrés Orozco es el guitarrista y tiene otros proyectos como Ion —solista— y Blunt Reynolds —junto con Arturo Ortega.

2. Desarrollo

2.1. Sustento teórico y metodológico

Simon Reynolds es un crítico esencial para entender y definir los subgéneros de del post-punk, el shoegaze y la psicodelia.

Conforme hemos avanzado en la investigación nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los periodistas musicales hablan sobre la historia de la música y no se centran tanto en la actualidad. Enrique Blanc, periodista musical veterano, nos comentó que actualmente no hay muchos jóvenes que se dediquen al periodismo musical enfocado a la escena underground del AMG.

Encontramos que la mayoría de la información actual sobre agrupaciones musicales independientes se encuentra en medios digitales. Algunos de ellos son

Noisey (perteneciente a *Vice*), *Cultura Colectiva*, *Kavolta*, *El Club del Rock*, *Indierocks* y *Digger*. Lo que hemos encontrado en estos sitios son, sobre todo, artículos de bandas independientes de México. Has a *Shadow*, por ejemplo, ha aparecido en un par de artículos de *Noisey México*.

En cuanto a los referentes visuales para el documental, tenemos a *Gimme Danger* (2016), de Jim Jarmusch, que cuenta la historia de Iggy and the Stooges, el cual nos parece relevante debido a que es un trabajo sobre un grupo de rock conformado de entrevistas y pietaje de presentaciones en vivo, algo similar a lo que queremos hacer.

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto

Plan de trabajo

Al principio el proyecto se planteaba desarrollar en dos etapas. La primera fue la elaboración del reporte *Reconfiguración del sonido: La escena musical emergente en el AMG* junto con un teaser en Primavera 2018. La segunda es el presente, de Otoño 2018, en el que tendremos como producto final la continuación del reporte y la entrega del primer corte del documental. Por falta de tiempo se añadirá una tercera etapa al proyecto que se enfocará en la postproducción del documental.

Desarrollo de propuesta de mejora

Este proyecto se planteaba realizar en dos etapas, sin embargo, por cuestiones de tiempo se ha añadido una tercera etapa y final. En la primer etapa realizada en Primavera 2018 nos enfocamos en la investigación, consulta de material teórico, definición de estética visual y auditiva; hicimos primeros acercamientos a las bandas, gestores y lugares así como también realizamos las primeras pruebas para las entrevistas. Terminamos esa etapa entregando el primer reporte *Reconfiguración del sonido: La escena musical emergente en el AMG* junto con un teaser que mostraba la estética visual y auditiva que buscamos en el documental.

En la segunda etapa, Otoño 2018, se finalizará el reporte y se ampliará el material teórico enfocado en la actualidad musical de México y especialmente del AMG. Se hará un segundo acercamiento a las bandas, los gestores y los lugares para una entrevista final. Al tiempo que recopilamos material audiovisual de las

entrevistas y conciertos haremos una selección para hacer el primer corte del documental, que se entregará al finalizar el semestre de Otoño 2018.

La tercera etapa constará de la postproducción del documental. Desde enero hasta mayo de 2019 se trabajará en el material recopilado, en el montaje del documental y en la estética. Para finales de mayo de 2019 se plantea entregar el último corte del documental para comenzar a moverlo en diversos festivales.

Durante el desarrollo de las distintas etapas se han contactado con actores que nos ayuden a comprender mejor el contexto en el que la escena se desarrolla, ya sean gestores, dueños de espacios en los que las bandas tocan y los propios integrantes de las bandas.

Al identificar a estos actores, el siguiente paso fue contactarlos y convencerlos de hacer las entrevistas; hubo personas a las que no les interesó el proyecto, aunque fueron más aquellos que nos abrieron las puertas para darle una narrativa más concreta al documental.

A la par de la realización del documental, se ha revisado todo el material audiovisual reunido desde la primer etapa del proyecto. Se revisa, se valora su posible utilización y se cataloga para añadirse a la línea de edición del documental.

Los primeros cortes y pruebas de estética visual y auditiva son revisados con el asesor del proyecto, Andrés Villa Aldaco, quien nos ofrece una visión más amplia sobre los logros y carencias del material editado. El reporte escrito se entregará en diciembre de 2018, mientras que todo el proceso de edición seguirá en transcurso hasta el mes de mayo de 2019, en el que se entregará el corte final del documental.

En cada una de las entrevistas se necesitó de una persona que se encargara del plano master y otras dos que hicieran diferentes planos del entrevistado y del lugar, creando así lo que llamamos *patitos*. Las preguntas fueron hechas por una misma persona, y de vez en cuando los demás integrantes del equipo intervenían con otras preguntas. Por último, una persona se encargaba del audio y de su correcta medición.

Para las entrevistas el equipo mínimo fue; dos cámaras, una 7D y otra 70D, tres tarjetas de memoria SD, un tripié para la toma de la master, una grabadora zoom, lavalier o micrófono boom y sus requerimientos. El transporte dependía de cada entrevista, del lugar y de la hora, generalmente se usó el transporte público y coches propios. Se ha gastado en gasolina, bebidas para los entrevistados y pago de transporte. Hasta el momento ninguno de los entrevistados ha cobrado por

acceder a las entrevistas. En su mayoría las entrevistas se han hecho por la noche debido a la divergencia de horarios tanto de los integrantes del proyecto como de los entrevistados.

Fechas previstas: desde un inicio se planteó un cronograma para poder medir nuestro tiempo. Utilizamos primordialmente las horas del PAP para hacer avances significativos en el reporte; establecimos una fecha límite para terminarlo y hacer las entrevistas para después enfocarnos únicamente en el material ya recopilado. Conforme pasaron los días se fueron llenando los espacios en nuestra agenda. Generalmente se grabó por las noches debido a los tiempos de los participantes. Tuvimos visitas frecuentes con nuestros asesores, Rogelio Villarreal y Andrés Villa Aldaco, las cuales nos ayudaron a tener una idea más clara de lo queremos lograr.

3. Resultados del trabajo profesional

¿Hay o no hay escena? Ésta es una de las preguntas más polémicas realizadas en nuestras entrevistas. Sí hay una escena pero no está unida. No hay escena, pero sí una mafia en la que solo entras si eres conocido de alguien.

Uno de los resultados encontrados fue la divergencia de opiniones entre los gestores y los músicos. Los últimos hablan sobre un ineficiente pago que obstaculiza cubrir los suministros mínimos para poder tocar en vivo o inclusive ensayar. Los primeros, por el contrario, mencionan que los músicos deberían invertir aún más en el equipo que tienen para ofrecer un mejor show.

La mayoría de los entrevistados concuerdan en que hacen falta mayores apoyos gubernamentales, como por ejemplo crear más festivales masivos en los que las bandas emergentes tengan la posibilidad de presentarse, así como también de los gestores y los foros donde tocan. En este apartado entra la poca accesibilidad que se tiene por parte de los foros de extender los eventos más allá de las tres de la mañana que finalmente se debe a restricciones gubernamentales.

El “cangrejismo” como así lo llaman es un fenómeno recurrente en la escena musical. De frente todos son amigos pero a sus espaldas la historia es otra. A bandas les han llegado a cancelar eventos por el simple hecho de que alguien lo pidió y cuyo argumento es: “me cae mal y si ellos tocan nosotros no.” Esto provoca que la escena sea aún más segmentada.

La inexistente organización que se encargue de promover los lugares en los que se presentarán las bandas o por lo menos tener un registro de ellas hace que la distancia entre la banda y el público meta sea aún más extensa.

Por un lado se coincide con que la audiencia tapatía es la más difícil y voluble del país, mientras que por otro hace falta una unidad entre las bandas para lograr que la escena musical florezca y llegue a más personas.

A pesar de las dificultades y de la poca probabilidad de éxito masivo, los músicos siguen saliendo cada noche en busca de su propio éxito. Algunos buscan que la mayor cantidad de gente los escuche, otros intentan encontrarse a sí mismos y llegar con su música a un estado de paz, y nosotros trataremos de reflejar todo esto por medio de nuestro documental.

4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto

4.1 Aprendizajes profesionales

Abel Arellano Gaspar

Durante la realización de este proyecto tuve la oportunidad de desarrollar algunas de las habilidades que estaba practicando en mi carrera. No sólo en los aspectos técnicos, sino también en la toma de decisiones que como grupo y en lo personal tuve que poner a prueba la experiencia que tenía del semestre pasado. Me di cuenta también de la importancia de la división de papeles en el trabajo colaborativo y el respeto por la tarea de cada quien, siempre cooperando de cerca unos con otros, lo cual es imprescindible en el ámbito de la producción audiovisual. También experimenté una ampliación en mi panorama acerca de las redes multidisciplinares de trabajo y las relaciones sociales como base de una futura cooperación profesional.

María Casar Sainz

Durante este semestre mejoré mis habilidades de organización, ya que fui capaz de gestionar tiempos para agendar citas y grabaciones, a pesar de que hubo algunos percances. También pude ejercer mi papel de directora al tener más clara la visión para el documental en cuanto a contenido y estética sonora y visual. Como este

reporte es una continuación de uno anterior, noté que pude desarrollar mis ideas por escrito con mayor facilidad. El hecho de haber aprendido esto durante el curso implica que estas habilidades fueron puestas a prueba a lo largo de la realización del trabajo. En conclusión, puedo decir que aprendí a ser más asertiva y clara con lo que quiero y eso me parece un aprendizaje esencial para mi vida profesional.

Elena Castro

A lo largo de este semestre me he enfrentado a varios retos; el primero y primordial fue el escaso tiempo que tuvimos para realizar las últimas entrevistas junto con el montaje del documental. Otro de ellos fue lograr obtener un buen registro sonoro de las entrevistas ya que algunas veces el sonido ambiental era demasiado fuerte como para lograr que la voz del entrevistado se escuchara. He mejorado mis habilidades en torno a la producción y a otras áreas en las que anteriormente no hubiese pensado realizar, como el sonido. Este proyecto me ha ayudado a tener un mejor trato con las personas y ser más responsable con cuestiones técnicas.

Belén Haro

Durante el transcurso de este Proyecto de Aplicación Profesional logré desarrollar de una manera más empírica mis conocimientos profesionales, ya que tuve la oportunidad de desenvolverme en diversos aspectos que demandaba el proyecto, como el manejo de cámara, pruebas de audio y producción; asimismo, logré adentrarme pero de menor manera al área de relaciones públicas, al ser un área con la que no estoy familiarizada, me resultó un reto adentrarme y conocer el tipo de personas a quienes me dirigía, sin embargo, esto no fue un impedimento para lograr llevar a cabo un encuentro finalmente enriquecedor en la mayoría de los aspectos. Posteriormente espero poder contribuir también con la postproducción del documental para terminar de darle cara y cuerpo a la escena musical en Guadalajara.

Judith Rodríguez

Este semestre en mi primer PAP descubrí lo que es trabajar en un ambiente más profesional con compañeros de mi carrera. Me di cuenta de que es fundamental apropiarse del proyecto para poder darle la importancia y seriedad que se merece, y así fue. Compartir gustos musicales con la directora, María, ayudó a que quisiera

colaborar con este documental que ya estaba en proceso desde el semestre anterior. Además ella toca en una de las bandas que estamos entrevistando, y eso me gustó mucho porque cualquier duda que tenía María podía aclararnos el rumbo de la investigación y del documental, pudiendo así entender y colaborar y hacer que el equipo caminara por el mismo rumbo. Me di cuenta de que tener una buena comunicación como la que tuvimos es fundamental, pues en trabajos anteriores nunca había tenido una fluidez de trabajo en equipo como la que nos tocó en éste.

Colaboré con el manejo de la cámara, aportando mis conocimientos de composición fotográfica; en algunas ocasiones ayudé con el sonido directo y en verdad disfruté mucho cada día de rodaje. Gracias a la investigación que hicimos tanto de manera individual como en equipo tuve una noción de lo que se buscaba obtener de cada entrevista, y por ese lado entendí lo importante que es hacer una investigación profunda sobre un tema antes de comenzar cualquier tipo de rodaje.

Me ha gustado mucho el proceso que llevamos juntos como equipo, nuestra comunicación, nuestras ganas de trabajar bien y hacer un buen proyecto, las ganas de conocer y poner en práctica nuestro conocimiento técnico como de investigación, presiento que obtendremos un buen final.

4.2 Aprendizajes sociales

Abel Arellano Gaspar

Desde el semestre pasado hemos tenido presente la importancia de la divulgación cultural en la ciudad. Una sociedad no es nada sin todas sus manifestaciones artísticas. Mientras más consciente esté la gente de las posibilidades culturales que tiene alrededor, el tejido social, directa o indirectamente, será más sano.

La escena subterránea en Guadalajara enfrenta varios problemas que están obstaculizando su desarrollo pleno; nuestro trabajo pretende dar cuenta de estos acontecimientos y busca que más personas se interesen por música local de géneros no muy conocidos que seguramente a muchos les gustaría si supieran lo que está pasando.

Ojalá que otros tengan la intención de seguir haciendo este tipo de proyectos y de esa forma dar seguimiento a lo que estamos haciendo. Obviamente nuestra intención es que el documental llegue a muchos ojos, que es lo más importante, pero siempre es necesario que se integren cada vez más interesados en el tema a

tratar de seguir impulsando la escena local desde el ámbito profesional de cada quien.

Nosotros fuimos beneficiados con las entrevistas que nos dieron músicos y gestores, así como ellos también nos dan la oportunidad de darles una exposición diferente a la que tienen comúnmente. Es un buen ejemplo de la cooperación multidisciplinaria laboral por el bien común y de la cultura en la ciudad.

María Casar Sainz

Creo que este reporte y su producto —el documental— ayudan a arrojar luz sobre un aspecto de la vida cultural en Guadalajara, que es la escena musical. Espero que esto pueda ser de ayuda para músicos, gestores, dueños de foros y, en general, cualquier persona involucrada en la escena musical del AMG, ya que actualmente no hay muchas personas hablando sobre las bandas subterráneas emergentes de la ciudad y de su opinión sobre el estado de la escena. Esto lo sé porque varios de nuestros entrevistados (como Enrique Blanc, Andrés Orozco y David Blanco, por mencionar algunos) concordaron en que no había personas haciendo registro del estado actual de la escena musical. Aun así, a pesar de que nuestro equipo sí está haciendo algo al respecto, considero difícil que el alcance de nuestro trabajo genere algún tipo de cambio directo a la escena musical.

Desde el comienzo del proyecto sabíamos que no íbamos a cambiar la industria musical de la ciudad, pero sabiendo los porqués de lo que funciona y lo que no visto desde diferentes perspectivas, creo que puede aportar algo a la resolución de problemas.

Como ya mencioné anteriormente, me siento más asertiva y capaz para plasmar mi visión en el proyecto y me gustaría darle seguimiento aún terminado el semestre ya que es algo que me compete como artista, músico y ciudadana. El tema de la industria *underground* de la música se entrelaza con muchos temas como por ejemplo vida nocturna, gobierno y economía; así que se me ocurre que este proyecto podría continuar profundizando en alguno de esos ejes a través de más perspectivas de músicos, gestores y público.

Mi perspectiva cambió ligeramente a lo largo del trabajo ya que, a pesar de que nuestro eje central fueron los músicos, pude darme cuenta del enorme impacto de los foros, los gestores y el público, para bien o para mal.

Elena Castro

La naturaleza de este documental no es la de ofrecer una solución a los problemas de dispersión que presenta la escena musical contemporánea, es más bien una exposición de lo que se vive en la actualidad. Uno de los problemas que nos encontramos al realizar la investigación fue no encontrar reporteros jóvenes que investigaran sobre la escena subterránea emergente, por lo tanto llegamos a considerarnos a nosotros mismos como aquellos reporteros interesados en dar a conocer lo que estos músicos hacen hoy en día. Todo el material grabado quedará resguardado como material de archivo para así tener antecedentes de lo que se vivió en la escena musical tapatúa, y si en algún futuro se llegase a necesitar, tenerlo a la mano para poder utilizarlo.

Creo que uno de los mayores valores agregados de este proyecto es el registro de lo que ocurre en la escena subterránea emergente de Guadalajara y sobre todo que no se pierda, al contrario, que quede como consulta y sea usado después como material de archivo.

Belén Haro

La escena musical en Guadalajara casi no cuenta con la difusión necesaria para tomarse en serio, en donde los músicos dependen de la difusión que existe dentro del medio para su propia existencia, y creo que este documental podrá ayudar a dar a conocer una escena musical en Guadalajara de la cual no se habla o se sabe con exactitud de su existencia.

Considero que con este proyecto nosotros adoptamos la voz de algunos de los músicos que emergen dentro del AMG y con esto difundir aspectos básicos con los que lidian los músicos, algunos tan básicos como el ingreso económico, un parteaguas en el sentido de adoptar la música como profesión única, qué tanto se presta la música para dedicarte y vivir totalmente a ella en Guadalajara. Encontré bastante interesante —aunque no me sorprendió en lo absoluto— que la mayoría de los músicos que entrevistamos tienen un trabajo además de la música, lo cual me hace concluir en cierta manera que aquellos músicos que afirman que existe una escena musical en Guadalajara no está —o al menos si verdaderamente existe como tal— no está del todo bien pensada o al menos le hace falta mucho trabajo

por delante, ya que de ser así sería la manera fija de generar ingresos a los músicos.

Por otra parte, desenvolverme en géneros musicales tan diferentes me hizo también abrir mis parámetros en cuanto a la música que escucho; un pensamiento que se compartió mucho entre los músicos es que al menos en Guadalajara son algo exclusivos respecto a la música que se escucha, cerrando puertas a nuevos géneros que pudieran venir a abrir nuevos horizontes en el sentido musical. Esto me hizo reflexionar sobre yo, como tapatía, qué tanta música nueva me permito escuchar, en el sentido de género, de grupo, etcétera; qué tanto salgo de mi zona de confort musical. Para mi sorpresa, los músicos tenían razón ya que —al menos desde mi perspectiva— tengo las mismas tendencias en música, aunque no me considero una persona cerrada y sí bastante versátil; me sorprendió mucho lo poco que sé de la música que se produce en el lugar donde vivo, sin embargo, no me queda más que el aprendizaje y las ganas de difundir músicos talentosos como los que entrevistamos para que el proceso que pasé yo sobre abrirme a más bandas le pase a la sociedad también y así seguir en la mira de lo que se encuentra produciendo musicalmente Guadalajara.

Judith Rodríguez

A través de este documental, pretendemos dar a conocer no solo las bandas de rock de músicos emergentes, escenarios, bares y foros donde tocan de la AMG, sino también la opinión de estas personas sobre si hay o no una escena musical en Guadalajara. Este tema está lleno de contradicciones, ya que parece ser que casi el mismo número de personas sostienen el contento y el descontento con dicha escena musical. Nuestra tarea fue identificar la calidad de sus respuestas, saber quienes conocen el tema y opinan de manera reflexiva ayudándonos a encontrar una respuesta de lo que se vive actualmente con la música subterránea. Con este documental podríamos lograr, despertar las ganas de la audiencia a seguir informándose sobre las bandas y asistir a futuros toquines, registrar este episodio en la vida del rock subterráneo de Guadalajara, pues consideramos que justo ahora está habiendo muchos cambios, también yuxtaponer la opinión de todos los gestores, músicos, foros y demás entrevistados creando además una opinión propia de nuestra audiencia.

Con este proyecto aprendí a llevar un control sobre la idea principal de nuestro documental, a partir de ello, enlistamos algunas bandas, gestores y foros para hacerles entrevistas; en este proceso realicé el contacto directo con dos bandas, lamentablemente no tuve ninguna respuesta, pero me quité el miedo de no hacer nada al respecto. También a la hora de estar en las entrevistas siempre pudimos darle el rumbo que queríamos y parar cuando la información que nos proporcionaban ya no era reelevante, creo que eso nos enseña a mantener nuestra postura y nuestra tesis sin desvíos.

4.3 Aprendizajes éticos

Abel Arellano Gaspar

Uno de los principales retos éticos que yo percibo en nuestro proyecto es en la elaboración del documental. Casi todos los entrevistados nos dieron muchas opiniones variadas, algunas más polémicas que otras. La información que nos brindaron es muy interesante, pero debemos tener cuidado respecto de qué vamos a poner en pantalla. Ellos nos dieron la responsabilidad de cuidar sus palabras al nosotros pedirles su opinión sincera respecto a algunos temas. Tenemos que nutrir el documental sin exponer a nuestros personajes demasiado.

Por otro lado, es gratificante hacer este tipo de proyectos que apoyan a la cultura, y saber que mis conocimientos profesionales pueden ser aplicados para propiciar en cierta medida un cambio que favorece a todos. Esto me motiva para seguir haciendo cosas como esta.

María Casar Sainz

Cuando se realiza un documental cada encuadre, cada corte y cada palabra implican una decisión ética. Este documental implica hacer un montaje que apoye nuestra visión del tema como equipo y eso significa que la voz de nuestros entrevistados está en nuestras manos. Nuestra responsabilidad es ser honestos con ellos y mostrarles lo que pensamos hacer público, así como tener contratos para que exista un acuerdo firmado en el que ellos aceptan salir en el proyecto.

Muchas veces las relaciones interpersonales son delicadas y a lo largo del semestre creo que he mejorado en ese aspecto. Aunque finalmente ejerceré mi profesión para mí misma, y si logro ayudar a alguien en el camino, sería lo ideal.

Elena Castro

Este documental ha sido un reto ya que todos los involucrados de cierta manera están dentro de un mismo círculo, en él entran bandas, gestores y foros. Algunas preguntas fueron directas y muy específicas, tocando temas que algunos entrevistados no se dispusieron a hablar con facilidad. Una de las mayores responsabilidades en este proyecto es encontrar una media en la que logremos contar lo que queremos decir pero perjudicando lo menos posible a ese círculo.

Belén Haro

La vertiente de la ética dentro de un proyecto audiovisual, sea cual sea el tema, lo considero un tema sumamente relevante y que va de la mano con acuerdos y contratos que puedan respaldar un convenio con el cual no perjudique a ninguno de los involucrados. Durante el transcurso de este proyecto logré entender la gran responsabilidad que tenemos a la hora del montaje ya que al final dependerá de nosotros el tono que daremos a los entrevistados y su postura respecto de la escena musical. Sin embargo, e independientemente del contrato, considero éticamente profesional corresponder a una confianza intermedia que existe por parte del entrevistado al acceder contarte información relevante. Creo que en estos casos se debe pensar bien la estructura del proyecto ya que darán pie a la manera en la que se comunican o quieren transmitir durante el proyecto.

Judith Rodríguez

Cada una de las entrevistas que realizamos me hicieron generar una especie empatía hacia el músico, gestor o dueño del foro; todas las entrevistas fueron muy enriquecedoras; comenzaron algo tensos y poco a poco fueron desenvolviéndose con más confianza. Hubo un caso en el que una persona entrevistada, nos habló después de la entrevista pidiéndonos que no usáramos una opinión que nos dió, y ahí me concientice de cuenta responsabilidad ética hay en nuestras manos, está en nosotros la posibilidad darles una imagen buena o no tan buena. A la hora de la edición cuidaremos el enfoque de nuestro documental, trataremos de no exhibir frases que puedan perjudicar a nuestros entrevistados ya que podríamos afectarnos también a nosotros mismos, más que nada, nos daremos la tarea de retratar

únicamente la realidad de lo que queremos demostrar, la escena musical de Guadalajara.

4.4 Aprendizajes en lo personal

Abel Arellano Gaspar

Este PAP me aportó en lo personal más herramientas para desenvolverme en muchos ámbitos. Pude darme cuenta de aspectos que puedo mejorar en todas las actividades que hicimos. Trabajar en este equipo me ayudó a mejorar mi participación en el grupo, también pude adaptarme a cambios y comunicar mis ideas y opiniones sobre lo que debía hacerse. Me di cuenta de que cada persona trabaja de un modo diferente, que cada quien puede aportar algo que el otro tal vez no. Vi la importancia de llegar a acuerdos, de ceder cuando hay que ceder, e insistir cuando hay que insistir, y que es eso justamente lo que hace que un proyecto salga adelante.

También aprendí que es importante ampliar la perspectiva y salir de la zona de confort para hacer las cosas bien y aportar verdaderamente al equipo, en el caso del PAP, pero también a la sociedad en general a la hora de desenvolvernos allá afuera.

María Casar Sainz

El PAP puso a prueba mis habilidades no sólo profesionales, sino también cosas como la paciencia y la asertividad. Me hizo dudar de mi capacidad para sacar adelante un proyecto. Creo que de las crisis salen los momentos decisivos.

En este proyecto conocí más a mis compañeros y reconocí sus habilidades y cómo eso funciona para hacer un buen trabajo. Durante el semestre conocí muchas perspectivas, a veces contrarias, a veces no, pero aprendí a apreciar cada una de ellas.

Este proyecto me incumbe, como ya dije, como realizadora audiovisual y música y creo que trabajar de cerca con mis colegas (tanto mis compañeros de equipo como los músicos entrevistados) me ayudó a apreciar la importancia de las relaciones.

Elena Castro

En los dos semestres en los que se ha desarrollado este PAP he aprendido mucho. En un inicio era ignorante de las dificultades que las bandas subterráneas emergentes se enfrentan día con día, pensaba que vivir de la música no debería ser tan difícil, sin embargo, fueron los entrevistados quienes me mostraron lo contrario.

Tener una mente abierta a diferentes tipos de vida y de mentalidad fue importante para poder sacar este proyecto adelante.

Este PAP no sólo me ayudó a encontrar la manera correcta de trabajar con mis compañeros sino que también me obligó a formar relaciones que un inicio no tenía planteadas formar.

Belén Haro

Al principio me resultó un proyecto bastante novedoso y único, aunque mis compañeros ya llevaban trabajándolo un semestre antes admito que en un principio se me dificultó tomar el ritmo que ya tenían, ya que estaban mucho más adentrados en diversos aspectos como lugares, bandas, promotores etc. Al ir avanzando fui entendiendo cada vez más el proceso en el que se iba desarrollando el documental, fui conociendo un poco más el mundo de la escena musical que existe en Guadalajara. Todo este trayecto que desenvuelve la inspiración de los géneros que nos dedicamos a documentar me hizo entender la gran versatilidad de música que existe detrás de cada uno de los músicos. Aunque la finalidad de este proyecto/documental es profundizar sobre si existe o no una escena musical en Guadalajara, entre otros aspectos, considero que cada banda tiene una perspectiva diferente al respecto, ya que depende de cómo les ha tocado a ellos o la misma se ha dejado desarrollar para su propia difusión, en otras palabras, cada quien habla según su propia experiencia (evidentemente), por eso se me hace súper interesante como teniendo el mismo punto geográfico de referencia el cómo puede cambiar tantísimo la perspectiva musical y no solo de difusión sino también de producción, de contactos y lugares. Creo que este PAP me ayudó bastante a desenvolverme socialmente en círculos que si no hubiera sido por este proyecto jamás hubiera tenido la oportunidad de conocer y asimismo practicar mi habilidades de solución de problemas, las sociales entre otras.

Judith Rodríguez

Durante este proyecto reconozco que disfruté aportar de manera creativa mis conocimientos técnicos de cámara, intentando transmitir con ellas y empoderar a las personas entrevistadas. También aprendí la importancia que es llegar a algunos acuerdos con el equipo para que todos entendamos el camino del proyecto y estemos contentos con el final. Me gustó el proceso de organización de tiempos que llevamos a cabo, logrando un ritmo en planeación, entrevistas y montaje en un corto periodo de tiempo, pues así evitamos frustraciones. Me gustaría llevar esa misma planeación y ritmo en futuros proyectos.

Al inicio de este PAP entré como nueva integrante de un proyecto vigente desde un semestre anterior, así que me costó un poco adentrarme en el tema y entender los géneros. No fue tan claro hasta que comenzamos con las entrevistas y visitas a los foros para ver a las bandas tocar, que me emocionó aún más y me inspiró a seguir con el proyecto con ganas de conocer cada vez más.

Sin duda en nuestro equipo siempre nos apoyamos y hubo muy buena relación y comunicación, así que por ese lado siempre nos entendimos bien y trabajamos con muchas ganas. Así me gustaría trabajar en el futuro, siempre con la buena organización y muchas ganas de terminar cada proyecto que empiece.

5. Conclusiones

Los objetivos se cumplieron en su mayor parte, a pesar de no tener respuestas definitivas. En el primero mencionamos las probabilidades de éxito de una banda en los planos local, nacional e internacional, y a pesar de que no descubrimos el “hilo negro”, tuvimos una variedad de respuestas valiosas que se confrontaban y complementaban unas a otras.

Lo que sí tuvo una respuesta más clara fue nuestro segundo objetivo, ya que buscábamos saber si los músicos tenían fines comerciales, cosa que varía de sujeto a sujeto. También descubrimos por qué las bandas eran underground; la mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que no estaban interesados en atraer un público masivo, se esfuerzan principalmente en seguir sus aspiraciones artísticas pero no en atraer una gran audiencia. Tampoco están interesados en medios tradicionales como la radio o televisión, por lo que mueven su música mayormente por internet. Un objetivo que quizá faltó profundizar fue estudiar los subgéneros que

tocan los proyectos musicales y saber el porqué de las mutaciones que han sufrido a lo largo del tiempo.

Creemos que la industria creativa en Guadalajara, especialmente en medios como el audiovisual o el musical está en crecimiento, por lo que muchos aspectos no están profesionalizados como la relación entre foros y músicos, la necesidad del registro para los proyectos musicales, una mayor promoción cultural, etc. Pensamos que necesita existir una mayor apertura entre músicos y gestores para que se logren crear relaciones profesionales más allá de las personales.

El estado de la industria musical en el AMG está influenciada directamente por factores políticos, económicos y sociales que especialmente afectan a músicos que son parte de la escena underground, ya que, por el hecho de aún ser una industria en pañales, los músicos no pueden vivir únicamente del arte, por lo que muchos de ellos tienen un trabajo cotidiano en el que ganan la mayor parte de sus ingresos, entonces los eventos en los que tocan suelen ser nocturnos, con un horario muy limitado debido a los permisos y licencias del ayuntamiento que los foros tienen que respetar. Esto entorpece la vida nocturna cultural de la ciudad y vulnera a los músicos y audiencia que a veces tienen que recurrir a fiestas clandestinas para seguir alimentando la escena musical.

Finalmente, una oposición a la situación de violencia e inseguridad en el AMG para aquellos que quieren expresarse, escuchar y ser escuchados. Concluimos creyendo una escena musical es importante porque es una alternativa a la violencia, a la apatía y al sinsentido. El crecimiento de la escena musical en Guadalajara debe de ser un proceso basado en el apoyo mutuo entre foros, gestores y músicos para que se pueda llegar a la calidad, variedad y profesionalidad que se desea.

6. Bibliografía

Agustín, J. (1996). *La contracultura en México: la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. México: Editorial Grijalbo.

Alanís, F. (2014). *Vive Latino: La historia de una festival chilango, mexicano y latino*. Recuperado de: <https://www.sopitas.com/304173-vive-latino-la-historia-de-un-festival-chilango-mexicano-y-latino/>

AllMusic. (2018). *Darkwave Music Genre Overview*. Recuperado de <https://www.allmusic.com/style/darkwave-ma0000012108>

AllMusic (2018). *Shoegaze Music Genre Overview*. Recuperado de <https://www.allmusic.com/style/shoegaze-ma0000004454>

A Place To Bury Strangers [Dead Oceans] (25, mayo, 2012). *You Are The One* [archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=0-o4h-GFUqQ&feature=youtu.be>

Cerrillo Garnica, Omar, *Las comunidades del rock en la Ciudad de México: Un estudio cronotópico*. Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana [en línea] 2012, VII (enero-junio) : [Fecha de consulta: 2 de octubre de 2018] Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211028532002>> ISSN

Chapman, R. (2000). *Enciclopedia de la Guitarra: Historia, géneros musicales, guitarristas*. Madrid: Editorial Raíces.

Cox, A. (director). (1986). *Sid and Nancy*. EU: Samuel Goldwyn Company.

Díaz, J. (1975). *Música pop, música folk*. Barcelona: Editorial Planeta.

Festival Avándaro. <https://cultura.nexos.com.mx/?p=1943>

F. Rubli Kaiser. “Avándaro 1971: A 40 Años de Woodstock en Valle de Bravo”. Nexos / Cultura y vida cotidiana. 2011. <https://cultura.nexos.com.mx/?p=1943>

Garay, A. (1993). *El rock también es cultura*. PROIICOM Universidad Iberoamericana: Cuadernos de Comunicación y Prácticas Sociales No. 5.

García, H. (2015). 50 años de folk rock. Nexos. Consultado en: <https://www.nexos.com.mx/?p=25033> el 02 de febrero del 2018.

Homero, J. (2009). *Size y el nacimiento de la escena mexicana, Letras Libres*. Consultado en: <http://www.letraslibres.com/mexico-espana/size-y-el-nacimiento-la-escena-mexicana> el 03 de marzo del 2018.

Itandehui (2015). *Joaquín García revive el folk en México*. CC: Música. Obtenido de: <https://culturacolectiva.com/musica/joaquin-garcia-revive-el-folk-en-mexico/> el 2 de febrero del 2018.

López, Mixar. “Una entrevista al artista Rubén Ortiz Torres”. *Yaconic / Arte*. 2018. <http://www.yaconic.com/ruben-ortiz-torres/>

Música Trova (2015). *Historia de la trova*. Recuperado de <https://musicatrova.com/historia-de-la-trova/>

Martínez, R. (2011). No me hallo... La historia de Julio Haro y El Personal. *Replicante*. Obtenido de: <http://revistareplicante.com/no-me-hallo.../> el 22 de febrero de 2018.

Navarro García, R. (s.f). *Más allá de la Barranca: propuesta de difusión para grupos nuevos de rock en Guadalajara*. Guadalajara: Edición de autor, 2001.

Paredes, J. (1992). *Rock Mexicano: Sonidos de la calle*. México: Aguirre y Beltrán Editores.

Proal, J.P. “La Generación Zoé”: Los grupos de rock mexicanos reflejan una nación de cuentos de hadas. Sin Embargo. México, D.F. 2012.
<http://www.sinembargo.mx/14-04-2012/206822>

Reynolds, S. (2013). *Después del rock: psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*. Buenos Aires: Editorial Caja Negra.

Roura, V. (1984). *Rock mexicano: la bodega de los entusiasmos intercambiables*. México: UAM–Xochimilco.

Tarifeño, L. (s.f). El encanto del rock debe reinventarse. *Confabulario*. Obtenido de: <http://confabulario.eluniversal.com.mx/el-encanto-del-rock-debe-reinventarse/> el 05 de marzo del 2018.

Valenzuela Cardona, R. (2004). *El rock tapatío: la historia por contar*. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara, Federación de Estudiantes Universitarios, 2004.

“Rock de México”. Wikipedia. México. 2018.
[https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_de_M%C3%A9xico#La_moda_%22Indie%22,_la_verdadera_independencia_y_la_Internet_como_forma_de_difusi%C3%B3n_musical_\(2000-2009\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_de_M%C3%A9xico#La_moda_%22Indie%22,_la_verdadera_independencia_y_la_Internet_como_forma_de_difusi%C3%B3n_musical_(2000-2009))

Sitios de facebook

Andromorfosis. Facebook. @andromorfosis
<https://www.facebook.com/andromorfosis/>

Depp Soil. Facebook. @deppsoil <https://www.facebook.com/deppsoil/>

Gant. Facebook. @GantTheBand <https://www.facebook.com/GantTheBand/>

Has a Shadow. Facebook. @HasAShadow
<https://www.facebook.com/HasAShadow/>

Los Savants. Facebook. @lossavants <https://www.facebook.com/lossavants/>

Nrmal. Facebook. @Nrmal.net <https://www.facebook.com/Nrmal.net/>

Phi. Facebook. @phibandmx <https://www.facebook.com/phibandmx/>

Anexos

Bitácora

Presentación de Gant, Victor Rosas y Herbolaria - Miércoles, 22 de agosto de 2018 en Palíndromo café.

Con el fin de continuar con el primer documental realizado para este mismo PAP el Verano 2018, decidimos continuar agregando esta presentación de bandas que fueron GANT, VICTOR ROSAS y HERBOLARIA. Este evento se realizó en Palíndromo café, partiendo a las 9:30 de la noche. En este evento, recopilamos material que muestra cómo son los toquines en los que estos grupos se presenta y el tipo de público nicho que presencia estos eventos.

Ensayo de Phi - Jueves, 23 de agosto de 2018 en La zona Industrial, Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco.

Con el fin de introducir a nuestro documental una demostración de los ensayos característicos de la banda de folk “Phi”, decidimos presenciar uno en una localidad de ensayos para bandas por la Zona Industrial de Guadalajara. Ahí pudimos aprovechar una convivencia de grupo más seria, que la que conocimos previamente en el evento de Palindromo, además de una colaboración musical entre los mismos miembros. Algo que descubrimos en este ensayo es que es muy importante la comunicación entre ellos, pues son un ejemplo perfecto para el éxito de una banda con esa comunicación. Disfrutamos mucho nuestra asistencia ya que pudimos apreciar la música de esta banda sólo para nosotros.

Entrevista a Neptuna - Sábado, 25 de agosto de 2018 en Palíndromo.

La banda de rock y psicodelia Neptuna, nos interesó incluirla en nuestro documental, gracias a su reconocimiento en Guadalajara, México y otros lugares en el extranjero. Estas cuatro mujeres que se juntaron para combinar sus gustos musicales y viajar por el mundo dando a conocer sus gustos, aceptaron regalarnos un tiempo antes de su presentación en el festival Mexicadelia para una entrevista este sábado. Ahí conocimos más acerca su trayectoria como banda, los lugares y

festivales en los que han participado, sus discos grabados, sus inicios como banda, etc. Además, también presenciamos el festival que nos sirvió para registrar la presentación a su público y también conocimos la banda de UAY, que también participó y próximamente buscaremos conseguir una entrevista con ellos.

Entrevista con Baptisia - Domingo, 26 de agosto de 2018 en Palíndromo

Este día fue algo improvisado. Previamente habíamos comentado con Baptisia que nos interesaba hacerle una entrevista, así que en una reunión que tuvimos se animó para regalarnos información de ella como gestora de eventos. Como fue improvisada y no todo el equipo estuvo presente, nos organizaremos con ella para preparar una entrevista con todo el equipo tanto audiovisual como de trabajo. De esta entrevista, nos interesa incluir en nuestro documental, la voz de ella explicandonos un poco sobre su trayectoria en el ámbito de la música.

Entrevista con Victor Rosas - Martes, 4 de septiembre de 2018 en el Rendez-Vous café.

El cantante, músico y poeta independiente Rosas, entra en nuestro documental con el género experimental y neo trova. También se presenta en ocasiones con Fonobisa, (autor de música electrónica). Este día nos reunimos para entrevistarle ya que en la mayoría de los toquines que se realizan en Palindromo, hemos convivido con él y con su música; consideramos que nos podría enriquecernos con su opinión acerca de la escena musical de la ciudad de Guadalajara, por su trayectoria independiente como músico. Esta entrevista nos ayuda a ampliar el panorama de nuestro documental en la música underground experimental.

Presentación de Phi & Fonobisa + Rosas - Viernes, 14 de septiembre de 2018

Con el fin de presentar el álbum "Primigenio" de PHI, fuimos invitados por ellos mismos para registrar este evento y ver la diferencia del ambiente que es estar en un ensayo a estar en un toquin. Este evento nos sirvió para recopilar material que utilizaremos al mismo tiempo que la entrevista realizada el verano pasado con el vocalista. También, nos sirve para registrar nuevamente otra presentación de el proyecto de Rosas.