

2018-05

Reconfiguraciones del sonido: la escena musical emergente en el AMG

Arellano-Gaspar, Abel; Casar-Sainz, María; Castro-Damian, Citlali; Ortiz-Pintor, Gisela; Zepeda-Delgadillo, Mariel

Enlace directo al documento: <http://hdl.handle.net/11117/5384>

Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia:

<http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf>

(El documento empieza en la siguiente página)

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
La escena musical emergente en el AMG

PRESENTAN

Abel Arellano Gaspar
María Casar Sainz
Citlali Castro Damian
Gisela Ortiz Pintor

Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales

Mariel Zepeda Delgadillo
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Profesor PAP: Rogelio Villarreal Macías

Asesor: Andrés Villa Aldaco

Tlaquepaque, Jalisco, Primavera de 2018

ÍNDICE

Contenido

REPORTE PAP	2
Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional	2
Resumen	2
1. Introducción	3
1.1. Objetivos	4
1.2. Justificación	4
1.3 Antecedentes	5
1.4. Contexto	17
2. Desarrollo	19
2.1. Sustento teórico y metodológico	19
2.2. Planeación y seguimiento del proyecto	20
3. Resultados del trabajo profesional	22
4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto	23
5. Conclusiones	33
6. Bibliografía	36

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

En los últimos años han surgido en el Área Metropolitana de Guadalajara nuevas agrupaciones musicales que retoman y renuevan los distintos géneros de lo que originalmente se llamaba rock. Grupos que no han tenido aún la suficiente difusión ni los espacios necesarios para darse a conocer por el público local e insertarse en la industria de la música. En este trabajo se hará una investigación específicamente sobre bandas que actualmente interpretan punk, folk, psicodelia, post-punk y garage rock, así como sobre los foros, escenarios y festivales en los cuales éstas se presentan. Se pretende realizar un documental sobre dichos grupos y foros; sin embargo, por el momento sólo se presentará un *teaser* que englobe a los artistas que se lograron contactar en este semestre.

1. Introducción

La escena musical tapatía ha sido reconocida de manera nacional e internacional desde hace décadas, y cuando pensamos en la ciudad, tanto en los habitantes locales como en los foráneos, quizá las primeras piezas que se nos vienen a la mente son “El jarabe tapatío” o “El son de la negra”, así como el mariachi y el tequila, elementos que representan casi de manera unánime el folclor mexicano en su máxima expresión. Sin embargo, los años sesenta y setenta fueron muy importantes para el rock mexicano y tapatío, porque en la ciudad de Guadalajara no sólo producía música vernácula, ya aportaba de manera visionaria otras propuestas sonoras.

Las bandas locales emergentes supieron posicionarse en el mercado nacional y extranjero gracias a que sus intérpretes comenzaron ganando popularidad y legitimando el rock como género por derecho propio al traducir éxitos del inglés al español. Podríamos hablar de manera exhaustiva sobre la historia del rock en el país, de cómo surgió en Estados Unidos y cómo es que se importó a estas tierras, pero queremos explorar el papel del rock en sus vertientes, variaciones y mezclas tanto del pasado como de la actualidad.

La contracultura tardó en llegar a México: la música vernácula se seguía enseñando en las escuelas, en la radio se escuchaba a Jorge Negrete y a Pedro Infante y el rock y sus subgéneros resonaban más que nada en Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Llegó al país, eventualmente, en tiempos difíciles y de recesión económica. Valtierra, en “Música y danzas urbanas” explica el proceso por el cual pasó el rock en México, desde su importación a la reconfiguración del sonido en la actualidad y cómo este género también pasó de ser escuchado por clases sociales medias y bajas hasta llegar a las clases altas, a través de un proceso de aceptación y de un largo periodo donde no había cabida para la experimentación de sonidos y lo “diferente”.

Ya en los años sesenta, gracias al cine, la prensa, la televisión y la radio, The Beatles y The Rolling Stones ya se hacían escuchar en el país, dándole así popularidad al rock, junto con bandas nacionales como Los Teen Tops, Los

Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo, Los Black Jeans, Los Sinners, Los Blue Caps, Los Crazy Boys, Los Hooligans, Los Apson, Los Belmonts, Los Hitters, Los Rockin Devils, Los Loud Jets, Los Hermanos Carrión y Los Booper, entre muchos más.

En los años setenta el público mexicano se iba adentrando a la filosofía punk que había sido exportada de países anglosajones. Su moda, la música, el estilo de vida y otros elementos se iban adaptando en el país. El rock estaba tomando diferentes formas; la psicodelia en conjunto con las drogas alucinógenas ganaban terreno; el punk y su filosofía antisistema y a la vez el rock que tomaba elementos folklóricos y tintes electrónicos. Parte de nuestra investigación es observar cómo un género tan importante y que representó un parteaguas para la música en el mundo se ha ido reconfigurando en el AMG para seguir aportando nuevos sonidos.

1.1. Objetivos

Investigar sobre distintos subgéneros musicales que tienen el rock como punto de partida y cómo éstos se han fusionado históricamente para crear otras propuestas sonoras, como el punk, el post-punk, la psicodelia y el garage rock, y cómo a su vez estos subgéneros dieron lugar a nuevas propuestas musicales. En esta investigación se abordarán los subgéneros que se tocan y escuchan en los últimos años en el Área Metropolitana de Guadalajara, y si los grupos que los interpretan tienen un proyecto profesional o si se mantienen en una escena *underground*; se tratará de entender si la creación de estos nuevos sonidos y propuestas se han visto influenciadas por el mercado o si se trata de una evolución sonora que parte de los intereses de los propios músicos.

1.2. Justificación

La ciudad de Guadalajara ha tenido desde los años sesenta escenas musicales muy importantes, tanto por la diversidad de géneros que se escuchaban desde

entonces como por el éxito que algunas bandas como Cuca y Maná tuvieron en la década de los noventa y otros referentes importantes anteriores, como los Spiders y La Revolución de Emiliano Zapata en los setenta. Este último grupo modificó su estilo y pasó de tocar una mezcla de rock–punk a interpretar pop para alcanzar el éxito.

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 un público nicho. Esto nos ha llevado a tratar de conocer más de los músicos que siguen interpretando estos géneros, a pesar de las adversidades y los diversos prejuicios que se tienen de ellos.

Para comenzar esta investigación nos planteamos las siguientes preguntas: ¿cómo es la escena musical en Guadalajara respecto del punk, la psicodelia, el garage, el 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 otros estados o incluso fuera del país?

Queremos mostrar la vida de los grupos de estos subgéneros musicales, desde los que van empezando 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 sobre otros porque son los que más apreciamos y escuchamos, y varios integrantes del equipo se mueven en este ambiente musical, por lo que tenemos más acceso a las entrevistas con diversos grupos.

1.3 Antecedentes

Martínez Hernández logra definir qué parte de la población era la que estaba interesada en el rock. Al principio de los sesenta el público del rock eran jóvenes

de clase media. Después, durante los setenta la cultura del rock fue estigmatizada por el gobierno del PRI y por los medios de comunicación que presentaban este género como una manifestación negativa y antisistémica. Uno de los referentes más importantes para el rock fue Avándaro, festival realizado en septiembre de 1971 que pretendía unir, por medio de la música, a dos clases sociales y dos actividades muy distintas: el rock, que para ese entonces era para los clasemedios, y las carreras de autos, una actividad más propia de una juventud acomodada. El rock incomodaba a los mexicanos clasemedios y católicos; la prensa denunció a Avándaro como un “desmadre” lleno de herejes y drogadictos, describiendo este evento musical con connotaciones exclusivamente negativas.

La cobertura de este festival tuvo muchas repercusiones, una de ellas fue que nunca se volvió a hacer debido a que la prensa satanizó el concierto. El rock progresivo fue utilizado por jóvenes de clases humildes con ideologías de izquierda como protesta de su inconformidad con la sociedad mexicana (Martínez, 2013). En los años ochenta todo esto cambió, el rock se industrializó, el rock en español se internacionalizó y llegó a una generación multclasista.

En *La contracultura en México: la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas* José Agustín explica la contracultura como aquello que rechaza la cultura dominante pero a la vez esta misma se forja entre las ruinas de otras; la cultura que se opone a la tendencia general es la contracultura.

Toda cultura suele comenzar como contracultura, ya que ésta es una respuesta ante la necesidad de un cambio; la sociedad busca liberarse de las ataduras que le van dictando poco a poco las normas sociales. La cultura del rock, como todas las culturas, entró como contracultura pero con los años ésta se volvió parte de la cultura popular, y lo mismo ocurrió con el punk.

José Agustín divide el rock mexicano en tres períodos —hasta 1984—: el primero consiste en la copia que hacían los grupos mexicanos de los grupos estadounidenses; el segundo, cuando los músicos se comunicaban principalmente en inglés, y el tercero se da a partir de mediados de los setenta, cuando se empiezan a definir las tendencias del rock nacional.

Los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968 estaban aún muy presentes cuando se realizó el Festival de Avándaro, y sin embargo, la mayor parte de los grupos eran apolíticos; no hicieron ninguna mención a aquellos acontecimientos y cantaban en inglés, al estilo del rock anglosajón. A pesar de esto, ambos hechos no estaban totalmente desvinculados entre sí, ya que se trataba también de la juventud, aunque los muchachos del Avándaro eran más chicos que los del 68.

Los *hoyos fonquis* eran lugares improvisados utilizados por los jóvenes para cantar, tocar o bailar rock. Estos locales tuvieron su auge después del Festival de Avándaro en el Estado de México y sobre todo en la capital del país.

Un factor importante en el rock mexicano fue su mediatización. El rock necesitaba de los medios de comunicación para difundirse y así fue, sólo que sus posibilidades se veían limitadas y sus mensajes eran censurados. Después surgieron los grupos dominados por empresas discográficas, y en este caso los músicos difícilmente controlaban su imagen, su actitud y mucho menos su música.

Enseguida nos enfocaremos en la escena del rock tapatío. En *El rock tapatío: la historia por contar*, de Rafael Valenzuela, se narra cómo a principios de los setenta a Guadalajara se le conocía como “la catedral del rock en México”. Una de las razones es que en otras ciudades mexicanas también consideradas capitales del rock mexicano, como Tijuana o la Ciudad de México, no surgían tantos grupos. Los nombres más sonados en aquella época fueron Los Spiders, La Revolución de Emiliano Zapata, La Quinta Visión, Stone Facade y 39.4.

Era común que los grupos interpretaran su propia música en inglés, pero artistas como Enrique Guzmán, César Costa, los Teen Tops, Johnny Laboriel y Alberto Vázquez comenzaron a desmentir la creencia de que el rock sólo sonaba bien en su idioma original.

La mayoría de los integrantes de estas bandas eran estudiantes de preparatoria que pertenecían al “lado bueno” de la ciudad. Rafael Valenzuela, nos dice que la Calzada Independencia ha sido por muchos años la frontera que separa dos Guadalajaras. De “el lado malo” apenas surgieron bandas significativas, una de ellas fue la de Toncho Pilatos.

En los sesenta los medios de comunicación mostraron una mayor aceptación del rock, aunque poco después eso cambiaría debido a que los grupos mexicanos comenzaron a crear sus propias canciones y se distanciaron o incluso protestaron contra el sistema.

Así, abordaremos de distintas perspectivas nuestra investigación, hablaremos sobre el origen de cada género musical, comentaremos sobre los artistas que entrevistamos, y posteriormente sobre los espacios que existen en Guadalajara para esos grupos artísticos; finalmente, de algunos medios en los que se transmite la música y quién o quienes los gestionan en el AMG.

1.3.1 Géneros musicales

El punk

El punk surge como género de expresión artística —particularmente musical— que después se convierte en una forma de pensar y actuar. En 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. Éste es el caso del punk, un movimiento musical que no sólo trató de romper las reglas, sino que impuso otras nuevas por medio de la libertad musical y la actitud. No debe acotarse el punk solamente como un género musical, pues también se convirtió en una forma de hacer política, o al menos de criticarla, particularmente en Inglaterra (la crisis del petróleo de 1973 sacudió a Gran Bretaña y a otros países, e hizo que entraran en recesión por un par de años durante los setenta).

Con el hartazgo en los planos político, social y cultural el punk se regía por la filosofía del *Do It Yourself* —Hazlo tú mismo—, por la producción independiente, en contra de toda autoridad y por permitir un desarrollo artístico más “puro” y menos regido por sistemas caducos de producción, para volverlos menos rígido, más dinámicos.

Del punk existe un referente muy peculiar que encarna su filosofía de manera total: los Sex Pistols, quienes iniciaron con la primera ola del punk; con ellos se empezó a consolidar una imagen más precisa del género a través de un

estilo agresivo y desenfadado y sus peculiares cortes de pelo, como los mohicanos. Londres es considerada la cuna del punk, mientras que en Estados Unidos The Ramones ganaban popularidad.

Otro de los elementos más importantes que conformaron el punk durante su apogeo fueron la autenticidad y su manera de expresión contra el sistema frente a la represión y la política durante esa época. Su forma de producir música, el DIY, necesitaba una cooperación antijerárquica en la que todos tuvieran un papel igualmente importante. En pocas palabras, también se trataba de solidaridad y de igualdad, no sólo en cuanto a la organización musical, sino en el cambio del contexto socio-político y cultural a través de una visión utópica que se fue propagando entre los jóvenes de esos tiempos.

El punk buscaba un mundo “ideal”: “la dimensión utópica del movimiento punk: el arte se funde con la vida en una expresión política directa que se propone cambiar la realidad, crear un nuevo mundo con más justicia, igualdad y felicidad” (Dimitrova, 2015).

Derek Ridgers tiene una larga trayectoria como fotógrafo, especialmente en los movimientos punk y skinhead en Inglaterra. Sugiere que el punk de ahora no es el punk de antes; puede ser una asunción muy obvia pero a lo que se refiere es que no sólo la modalidad es distinta, pero que se ha cambiado el propósito y el espíritu inicial con el que inició el punk.

Recomendación de algunos grupos internacionales para conocer el punk: Black Flag, The Clash, Sex Pistols, Misfits y The Stooges. De bandas mexicanas ha existido un revival que han aportado diversas bandas, logrando mezclar el noise, el experimental, hardcore y pop junto con el punk creando así un sonido distinto al que se escuchaba a finales de los setentas, como Sedición (que comenzó a finales de los ochenta con un estilo punk muy irreverente), Descartes a Kant y Malastare (estas tres agrupaciones de Guadalajara), así como también Mujercitos, Nelson y los Filisteos y Zots.

El folk

El filósofo alemán Johann Gottfried Herder fue el primero en registrar el término *folk* a mediados del año 1700, registrando y preservando el auténtico espíritu, tradición e identidad del pueblo germánico sustentando la palabra con la expresión alemana *Volk*, que significa “el pueblo como un todo”. Donde él creía que las clases campesinas eran vehículos y guardianes del genio popular, lo que llevó al pueblo alemán al nacionalismo romántico.

Sin embargo, en 1846 se le reconoció al arqueólogo William J. Thomas el registro del término *folklore*. Describiendo *folk* como pueblo, grupo étnico o comunidad y *lore* como sabiduría y conocimiento. Haciendo así una descripción acertadamente a las danzas, cantos, bailes, leyendas, dichos, cuentos, costumbres, trajes, hábitos, oraciones, mitos, viviendas, ritos, supersticiones, etc., de un grupo étnico (Díaz, 1975, p. 93). Hasta la fecha utilizamos esta definición.

No obstante el *folklore* comenzó a tener bifurcaciones y surgió la combinación de cantos con instrumentos típicos de cada región a principios de 1900, como los violines en Estados Unidos, las gaitas en Escocia, el bodhrán en Irlanda, los acordeones en Francia o en Italia, la gralla en Valencia y la zampoña en Perú.

A partir de ahí el folk empieza a tomar carácter y crear distinción con la tradición, la política y las tendencias de la moda. En Norteamérica la música folk —ligada al blues y al country—, despunta con Woody Guthrie (1912–1967). Un hombre que con sus letras versaba sobre la depresión y el padecimiento de los pobres y los desfavorecidos (Chapman, 2000, p. 80). A la par, una importante guitarrista de la primera época, con un sofisticado y versátil estilo de mano abierta, Elizabeth Cotten, lanzó unas grabaciones junto con Mike Seeger con el título *Folksongs and Instrumentals With Guitar*, una conmovedora aportación a la historia musical americana (Chapman, 2000, p. 80).

Sin embargo, es hasta los años cincuenta cuando la música folk experimenta un boom y es tomada en serio. En el Reino Unido, inspirados en el blues y en el folk norteamericano, los guitarristas desarrollaron música tradicional basada en una rica herencia folk, y otros estilos, desde el jazz a la música étnica

(Chapman, 2000, p. 83). Uno de los primeros grupos fue liderado por Ian Campbell, que tocaba *skiffle* y terminó incorporando la música de baile *ceilidh*, tocando con la guitarra acordes y ritmos sencillos.

El *skiffle* es una rama del *folk* en el que su base es el jazz y el blues, en la cual la música principalmente es generada por una guitarra acústica y el banjo; sin embargo, el género se distingue porque a menudo se incluyen instrumentos improvisados o caseros como peines, un kazoo —como el grupo mexicano El Personal lo utilizaba en sus productos musicales—, una tabla de lavar, papeles, entre otros. Por otro lado, la palabra *céilidh* significa danza tradicional de los pueblos gaélicos (especialmente Irlanda y Escocia) en el cual tenía un carácter festivo y literario. Se recitaban cuentos, poemas, romances, refranes y adivinanzas. Actualmente, su significado y práctica ha cambiado y solamente hace referencia a la danza.

En 1965 el folk se consolidó con Bob Dylan —algunos lo consideran el padre del folk rock— en el Festival de Newport, a la par de The Byrds —un quinteto que se separó del rock ácido y la psicodelia—. Combinaron canciones de Bob Dylan, rock británico y una guitarra de 12 cuerdas, dando como resultado melodías y armonías vocales parecidas a las de Los Beatles, despegando con la canción “Mr. Tambourine Man”, de Dylan (Díaz, 1975).

El propósito del folk era ser un vehículo para expresar la crítica y el descontento con la sociedad establecida, sobretodo con la guerra de Vietnam. El público del folk eran activistas de izquierda y universitarios progresistas que consideraban el rock y el pop superficiales y poco comprometidos (Díaz, 1975).

Posteriormente, el grupo Fairport Convention combinó sus influencias del pop, folk americano, blues y rock'n'roll y folk tradicional para desarrollar lo que ahora conocemos como folk-rock.

Recomendación de grupos internacional para aproximarse al género: Bob Dylan, The Mamas & the Papas, The Byrds y Neil Young. Un grupo mexicano de folk es Raúl Folk.

El garage rock

El garage rock nació en Estados Unidos como respuesta a la primera invasión británica. Se le denominó “garage” debido al lugar en el que las bandas se reunían para tocar; estas bandas se caracterizaban por ser principiantes y por no tener equipo de buena calidad que ofreciera un buen sonido. El garage se tocaba de forma muy básica pero con mucha fuerza, ocasionando así una distorsión característica. Para los años sesenta el sonido se volvió más crudo y ronco, independizando a este género de cualquier otro existente en ese tiempo.

El garage carecía de popularidad entre muchos jóvenes, pero con la llegada del punk el garage comenzó a tener relevancia, lo que los llevaría, en la actualidad, a ser conocidos como “protopunks”. El garage rock tuvo la trascendencia de distorsionar el sonido para lograr efectos ambientales logrando derivar hacia el noise como forma artística. Ayudó también al renacimiento del surf rock y fue el origen de las primeras bandas llamadas alternativas.

En 1965 surgió la primera oleada del garage rock que penosamente se opacó dos años después debido al alistamiento obligatorio de miles de jóvenes para la guerra de Vietnam. En 1977 volvió a tener auge por la erupción del punk, aunque su presencia en el mercado musical era escasa por falta de la comercialización. Algunas de las bandas más significativas de la escena garage fueron The Gories, The Lyres, Patti Smith, Iggy Pop y The Ramones.

En los años ochenta la mayoría de las bandas de este género no podían siquiera terminar de tocar por el grado de embriaguez con que se presentaban; bandas como The Mummies y Black Flag mantuvieron el sonido ruidoso y crudo pero inspirándose en el punk, lo cual dio origen al llamado garage punk.

El garage llegó a México en 1962, y tenía como antecedente el apogeo del rock de las bandas The Beatles y The Rolling Stones que surgieron a principios de los sesenta. Los jóvenes comenzaron a crear bandas para asemejarse lo más posible a sus ídolos. Al no tener dinero suficiente, las bandas compraban equipo de segunda mano, a veces en malas condiciones, y casualmente esto producía el ruido crudo y distorsionado característico del garage rock.

Cuando en 1971 el gobierno mexicano prohibió el rock después de lo acontecido en el Festival de Avándaro, las bandas buscaron nuevos espacios para presentarse en vivo, e incluso tenían que tocar con mezcladoras y bocinas usadas, ya que las de nuevas y de buena calidad de las tiendas eran vigiladas por el gobierno (“Garage de México”, 2015).

Un grupo sobresaliente de garage rock en los años sesenta en el Estado de México fue el de Los Panky’s, que dio el salto a la fama al grabar el hit “Hanky Panky” en español. El nombre original de la banda era Las Ánimas, pero al momento de lanzar la canción por la radio la disquera dio a conocer al grupo como Los Panky’s, que se convirtió en el nombre oficial.

Recomendación de grupos internacionales para conocer el género: The Cramps, The Fuzztones y Candy. Un grupo mexicano: Le Butcherettes, y un grupo chileno: Los Saicos.

El postpunk

Uno de los máximos ideales y objetivos 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, 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. Entre los miembros de la vanguardia estaban Public Image Ltd., Joy Division, Talking Heads y Throbbing Gristle, entre otros. Muchos músicos post–punk salieron de escuelas de arte, donde se mezclaron obreros rebeldes y jóvenes burgueses con aspiraciones en la música pop (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).

En México, es probable que Illy Bleeding, llegado de Canadá, haya sido el primer exponente del género al formar en 1978 el grupo Size, con Walter Schmidt, Carlos Robledo y Dean Style.

Canciones como la emblemática “Tonite” acusan el influjo del punk en el fraseo de Bleeding y en la crudeza de la letra, aunque predomina el elementoailable, cifrado ya desde el inolvidable intro, con efectos juguetones, líneas funk en el bajo e inquietantes y líricos subrayados de sintetizador, que le otorgan ya un inconfundible sello post-punk (Homero, 2009).

Recomendación de grupos internacionales: Joy Division, Public Image Ltd., Wire e Interpol. Grupo mexicano: Size.

La psicodelia

La psicodelia surgió debido 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).

A mediados de los años sesenta Los Beatles fueron los pioneros en la psicodelia en la escena británica, mientras que The Byrds lo fueron de la estadounidense. Ambos querían alcanzar una sensación de sinestesia: ver los sonidos, escuchar los colores, es por eso que las bandas de psicodelia empezaron a incorporar luces e imágenes en sus shows en vivo. También incorporaron otro tipo de instrumentos más allá de los típicos del rock (guitarra, bajo, batería) como el clavicordio, la cítara o los sintetizadores (Reynolds, 2013).

A pesar de esto ambas escenas tenían diferencias fundamentales: la británica tenía influencias de la música concreta y de la electrónica a la Stockhausen y se enfocaban más en la fonografía que en la posibilidad de tocar en vivo. Los temas de las letras frecuentemente aludían a una niñez idílica. La escena estadounidense tenía mayor influencia del jazz y muchos de los músicos

venían del folk sin haber pasado antes por el blues. Querían “dejarse llevar” y por eso la improvisación era muy importante (Reynolds, 2013).

Músicos como Jimi Hendrix y Pink Floyd acortaron la brecha entre las dos escenas, ya que hacían uso de elementos considerados tanto estadounidenses como británicos. Y es ahí donde se halla el núcleo de la psicodelia, en la implosión de categorías: modernidad y naturaleza, serenidad e insania (Reynolds, 2013).

A finales de los años sesenta el primer boom de la psicodelia estadounidense y británica había llegado a su final, aunque tuvo pequeños *revivals* a lo largo de los siguientes años. Además, entre finales de los sesenta y principios de los setenta la psicodelia mexicana empezaba a hacer ruido (Reynolds, 2013).

Un punto importante para el rock psicodélico en México fue el festival de Avándaro en 1971 con bandas como Los Dug Dugs, El Ritual, Tequila, Peace And Love, Bandido, El Amor, Love Army, Tinta Blanca, La Tribu, Los Yaki, División del Norte, Epílogo y Three Souls in my Mind (Blanc, 2015).

Recomendación de grupos internacionales: 13th Floor Elevators, Pink Floyd, The Brian Jonestown Massacre, Black Angels y Tame Impala. Grupos mexicanos: Three Souls in my Mind y Dug Dugs.

1.3.2 Artistas

El primer grupo que nos abrió sus puertas a su estudio y nos concedió una entrevista acerca de su carrera profesional fue Gant, un grupo psicodélico que lleva alrededor de un año y medio en la industria. Pudimos platicar con el fundador de la banda, Marco, que nos comentó de la inspiración que tiene para componer sus letras, en cuáles lugares se ha presentado, los planes a futuro de su banda, y quién cree firmemente que en el AMG no hay apoyo a la música underground, por lo que se tiene que buscar la alternativa de irse a otro país, como Canadá.

Posteriormente platicamos con el artista PHI, un solista de música folk al que le ha ido bien en la industria independiente del AMG. PHI nos dijo que si bien la audiencia de Guadalajara es una de las más difíciles, ha sido bien recibido y

tiene muchos proyectos en mente. Sin embargo, a él no le gustaría firmar con una disquera.

Después platicamos con Arturo Ortega, un músico con proyectos noise y punk, quien nos platicó que si bien en la Ciudad de México le va mejor que en Guadalajara, él prefiere estar en esta ciudad debido a que las nuevas generaciones que vienen ya no piensan en firmar contratos con disqueras y que eso es algo positivo para la música, pues permite que la creatividad fluya mucho mejor.

1.3.3 Espacios

La Bombilla 630 es un laboratorio de sonido, foro alternativo y bar. Un espacio del cual nos platicaron que los socios están interesados en impulsar a bandas de géneros alternativos, desde la venta de sus productos —playeras, discos, tazas y otras mercancías— en una vitrina a la entrada del lugar, hasta darles un espacio con calidad auditiva y un público. El único filtro que el bar pide es que la banda debe tener algún proyecto en iTunes o en Spotify.

Aunque los encargados de Bombilla 630 fueron los únicos entrevistados en cuanto a espacios, varios músicos nos comentaron de otros foros como el de Palíndromo, Foro Andén cultural, Foro Independencia, Rendez Vous Café, así como lugares menos formales como casas y bodegas donde se realizan eventos y toquines.

1.3.4 Medios y gestores

Javier Audirac es un gestor musical que ha estado involucrado en la organización de varios eventos 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. También gestionó el FIS (Festival Internacional Sonorama) en su edición del 2005 en donde participaron artistas como Yo La Tengo,

Descartes a Kant y Tristeza. Gracias a su posición y experiencia nos dio información valiosa sobre cómo se ha comportado la escena emergente en la ciudad, hablando tanto de lo positivo como de lo negativo, y habló acerca del éxito y las tendencias musicales que dominan las preferencias del público tapatío.

Enrique Blanc es otro gestor, y aunque no tuvimos la oportunidad de hablar con él sabemos que es una persona importante en el mundo artístico de Guadalajara debido a su carrera de periodismo, crítico musical, escritor y locutor. Ha escrito libros como: *Bailando por nuestra cuenta*, que habla sobre Café Tacvba, *Puro power mexicano: conversaciones con Molotov*, *De mis pasos: conversaciones con Julieta Venegas*, entre otros.

Si bien los libros que ha escrito no son parte de nuestros géneros musicales, sí creemos que Enrique Blanc pudo ser una pieza importante para nuestra investigación ya que él conoce la escena musical de la AMG. Como este proyecto va a tener una continuación, se pretende contactarlo más adelante para conocer su experiencia.

1.4. Contexto

El rock es una bestia de mil rostros y mil nombres, un género musical que se interpreta tanto en *spanglish* como en español, inglés, alemán, ruso, francés, entre otros idiomas. Va más allá de la raza, la clase, la edad o el sexo; el rock es suscrito por diversos sectores de la sociedad en todo el mundo. El rock es un vehículo para decir lo que se piensa y expresar lo que se siente (“El rock: ¿Identidad o Mercancía?”, 2016).

El rock es sumamente popular en el país, y tiene una larga trayectoria que se ha ido renovando con el paso del tiempo. Este género comprende distintas actitudes, valores culturales y puntos de vista de varias generaciones, y ha prendido en distintas regiones de un país multicultural y en casi todas las clases sociales (Paredes, 1992, p. 13). “La escena del rock mexicano está hecha de limitaciones: escasez de oportunidades, de sitios adecuados, de conciertos

amplios y de festivales, de acceso a los medios electrónicos” (Paredes, 1992, p. XI).

Mientras que su hija, la música pop, es el amparo de la cultura popular — por ello pop— que refleja la sociedad y es el eco de los gustos mayoritarios. Es música creada en formas de identificación, diferenciación e interacción social para el consumo cultural de los jóvenes (Martínez, 2009, p. 170). Su prioridad son los *singles* o sencillos sobre los álbumes, es importante crear al menos una canción que le llegue al público desde antes de sacar a la venta un CD ya que es esencialmente comercial. De igual manera las presentaciones de los grupos poperos, el show debe de estar al nivel de la canción, debe de ser magnífico, tanto en vestuario como en pirotecnia o tecnología.

1.4.1 El rock tapatío

Uno de los problemas que han persistido desde los inicios del rock en la capital jalisciense son los escasos espacios para presentar nuevas propuestas. En los años setenta éste era uno de los mayores retos con los que se encontraban los músicos, los pocos lugares que existían para poder tocar. Los mismos músicos tapatíos denominaban a la ciudad como la “Catedral del Rock”, un nombre incluyente e ingenioso que tomaba en cuenta el contexto religioso que la ha caracterizado desde su fundación hasta ahora. Bandas como los Spiders y La Revolución de Emiliano Zapata ya se escuchaban en la radio capitalina.

A finales de los setenta muchos de los lugares que habían estado dedicados al rock se habían convertido en discotecas. Cuando llega esta nueva moda (disco) el rock va desapareciendo de la gente que tiene recursos y se queda con el clases populares. Eso ya desaparecería después con géneros como la banda. A principios de los ochenta la clase media vuelve a tener interés por el rock con grupos como Trax o Sombrero Verde. Ya en los noventa el Tianguis Cultural fue un pequeño aunque importante escenario, así como El Baratillo. Sin embargo, con la ruptura de Cuca en el 98 y el recelo del Hard Rock Café para aceptar a grupos locales, la escena se vio afectada. En el 2000 el Roxy fue un lugar muy

importante, ya que era de los pocos escenarios abiertos a bandas locales como Garigoles, El Personal y Cuca. En la actualidad la escena tapatía está abierta a nuevas fusiones y variaciones. Además el rock local nunca tuvo tantos promotores.

2. Desarrollo

2.1. Sustento teórico y metodológico

Uno de los autores que más nos aportó para entender el origen del postpunk y cuáles fueron las principales características que lo diferenciaron del punk es Simon Reynolds. Para él, una singularidad fue la gran influencia del modernismo en ámbitos como la literatura, el arte y el cine en las composiciones líricas de los nuevos músicos de este subgénero. Reynolds (2016) sugiere que estamos un poco clavados en la melancolía de lo que el rock fue y quiso ser y para poder abordar el tema de la reconfiguración de sonido debemos de tomar en cuenta que el desarrollo artístico y creativo va a la par del desarrollo tecnológico de la época, de la geografía y la cultura, y que a veces los géneros están sujetos a estas limitantes.

El valor de la música (dentro y fuera del mercado) también ha cambiado; el hecho de que el punk se empezara a producir a la manera del DIY a que ahora exista el streaming, las plataformas digitales (hasta en el soporte material, con la nostalgia de que vuelven los acetatos y el cassette) y que la música se produzca de una manera más “profesional”, rompería con todas aquellas reglas en las que el punk se regía e idealizaba; no quería caer en clichés (Whelan, 2010).

En *Retromanía* (2016) Reynolds nos hace abrir un debate en torno a si realmente la música se ha quedado estática, sonando igual y tomando sólo elementos del pasado para imitarla, o si realmente se ha logrado un cambio, radical o no, en la música contemporánea. Utiliza el pop como ejemplo principal, que hemos creado un entorno sensible para todos los géneros, como si los idealizáramos por su “pureza”. Tenemos la noción de los géneros y subgéneros,

pero Reynolds nos habla de los “microgéneros”, lo que hace que este debate se torne aún más caótico.

La combinación de los anteriores hacen que existan los ahora llamados *revival* en los géneros; buscan, en un sentido general, integrar elementos estilísticos del pasado que hacen del género (especialmente el post-punk) un sonido muy característico, combinados con elementos de la música contemporánea. Estos ejemplos se ven reflejados en distintas bandas como Bloc Party o Interpol, que han logrado combinar lo nuevo y lo viejo y que ha funcionado en el mercado internacional y que, sin embargo, estilísticamente no se han perdido ni diluido con otros géneros a los que no se les asocia el punk, que era lo que muchos músicos temían.

Reynolds también propone que los géneros musicales pertenecen a un fenómeno más general, que es el sentido de pertenencia. La música ha llegado a unir distintos segmentos de la sociedad, independientemente de las clases sociales (como en el caso de Avándaro), raza, cultura y hasta religión.

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto

Nuestro proyecto está dividido en dos etapas que se describen posteriormente; la primera etapa consiste en realizar una investigación y la segunda etapa en realizar un documental. Nuestro propósito es exponer lo que está sucediendo en la escena musical emergente del AMG, en el que los artistas se desenvuelven para dar a conocer su material, entender el porqué prefieren ahora ser músicos independientes y no estar ligados a una disquera, ¿qué los motiva a realizar música?, ¿qué artistas son su inspiración?, ¿qué detonó los géneros musicales garage, punk, post-punk, psicodelia y folk; y cuál es su bagaje?

- Plan de trabajo

El desarrollo de esta investigación consta de dos etapas generales, ambas a lo largo de dos semestres. La primera, durante el semestre Primavera 2018, incluirá la búsqueda de fuentes, redacción de la investigación, primer acercamiento de

entrevistas a los actores relevantes en la escena musical de Guadalajara, definición de la estética visual y auditiva del documental, edición del material para realizar un teaser final que servirá de muestra del documental final que constaría de dos semestres. Primero entrevistas, investigación, pilotaje. Segundo escaleta, segundas entrevistas, documental, edición.

De manera simultánea con la investigación, nuestro plan consiste en identificar actores que estén activos en la escena musical, tanto en producción, gestión, académicos y otros expertos en el tema que nos puedan ayudar a entender el contexto del rock y sus variantes dentro del AMG, así como su difusión.

Posteriormente contactamos a personas como parte de nuestro plan de entrevistas a personas que se dediquen al medio, que pertenezcan a la escena musical emergente en los géneros y establecidos, que tengan conocimiento sobre la historia del rock en el AMG y de aquellos lugares en los que se expongan y presenten esos géneros y sus respectivas agrupaciones. Estas entrevistas se planearon al mismo tiempo que la investigación.

Después se revisó el material grabado, se le mostró al coordinador de la carrera, Andres Villa, para discutir sobre cómo podría tratarse el documental; se seleccionó material y se hicieron breves clips de las personas entrevistadas. Finalmente se hizo una escaleta del documental que nos gustaría continuar y desarrollar más a fondo el siguiente semestre.

- Las actividades que se consideran: en todas las entrevistas hubo una persona encargada de la cámara master que estuvo sobre un tripié mientras que otra persona estuvo con la otra cámara más suelto y se enfocaba en planos más cerrados y detallados de las personas entrevistadas. Una persona estuvo concentrada en el audio y otra realizando las preguntas.
- Recursos necesarios: Para cada entrevista utilizamos dos cámaras Canon 60D, una zoom, una lavalier, audífonos, tres tarjetas SD y un tripié. Nos transportamos en dos automóviles y el único gasto que se

hizo fue el de los estacionamientos, ningún artista nos cobró por la entrevista. La mayoría de los entrevistados son por la noche debido a sus horarios y en sus estudios o casas.

- Fechas previstas: entrevistamos a tres artistas, un espacio, un gestor y un profesor. Para cada entrevistado se preparó una serie de preguntas que fueron asesoradas por Rogelio Villarreal y aproximadamente nos tomó de tres a cinco días contactar, agendar y apartar equipo para cada entrevista.

3. Resultados del trabajo profesional

Respecto al punk encontramos al grupo Andromorfosis (Bolo) con tintes de noise rock, y a Gant, cuya influencia es en buena parte punk. En cuanto al garage rock están Las Butcherettes, que es una banda tapatía. Por parte de la psicodelia está Gant (que también entraría en post-punk y sus vertientes más cercanas), Sutra y Depp Soil, aunque en este proyecto sólo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gant. En el futuro de este documental nos gustaría entrevistar al resto de las bandas de éste y el resto de los géneros que seleccionamos

Un comentario que cabe rescatar es lo que Bolo dijo respecto de que para darse a conocer es necesario exponerse y tocar en los foros de la ciudad. Por otro lado, Rogelio Navarro dijo que hay que pueblar y Gant dijo que sí necesitas moverte de la ciudad, aunque Audirac no está de acuerdo.

A todos los músicos entrevistados lo que más les interesa es darse a conocer en la escena local, nacional e internacional.

Cada banda tiene un concepto diferente del éxito, pero nosotros creemos que cada una de ellas ha tenido éxito a su modo y con base en lo que quieren de la escena, que mayormente es expresarse y dar a conocer su música.

Consideramos que no hay realmente un mercado para estos géneros, o si lo hay, está muy limitado. Y estas bandas tienen la filosofía DIY —Do It Yourself—, con la que ellos autogestionan sus proyectos desde el arte, los foros donde tocan, su imagen, hasta la grabación de material.

Nuestro producto final, además del trabajo escrito, será un teaser del documental que se desarrollará en el siguiente semestre. En él expondremos el tono, la estética y presentaremos a los actores más importantes que hemos entrevistado hasta ahora.

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

- Aprendizajes profesionales

Abel Arellano Gaspar

Uno de los aprendizajes más importantes que me dejó la investigación fue la forma en la que funciona —o en la que no funciona— la escena musical en Guadalajara. No sólo conocimos músicos, también tuvimos la oportunidad de toparnos con artistas plásticos e ilustradores, y de esa manera me di una idea de cómo el arte en general se mueve en la ciudad. Es reconfortante darse cuenta de que hay maneras de hacer lo que quieres, de que hay apoyo y apertura, sólo hay que saber dónde buscarla. También comprendí lo viable que es generar productos como el que queremos lograr cuando hay tanta apertura en el medio para expresarse y mostrarse de parte de los actores de nuestro documental.

María Casar Sainz

Me di cuenta de que, a pesar de tener un gran interés sobre este tema, me resulta difícil llevar a cabo las entrevistas, me recuerda a que no estoy acostumbrada a estar frente a la cámara (aunque sea como en este caso, que sólo es mi voz). En cuando dejamos de grabar suele haber un ambiente más relajado y los temas salen más natural que cuando tenemos muy presente que es una entrevista formal. Creo que he mejorado a lo largo del semestre y estoy desarrollando mis habilidades como entrevistadora.

La escena musical y la industria del cine funcionan de maneras muy similares (además de que están interconectadas) por lo que mucho de lo que nos

han comentado durante las entrevistas me resulta familiar. Es difícil vivir del arte, pero no imposible.

La música es un tema que me interesa mucho, diría que es una de mis grandes pasiones, y por eso creo que este proyecto puede ser de gran ayuda en mi futuro porque sé que siempre estaré inmiscuida en la escena.

Elena Castro

Uno de los mayores retos de este proyecto fueron las entrevistas. Desde el simple hecho de hablar con alguien para convencerlo del proyecto, de organizarte para entrevistarlo en tal lugar con tal finalidad, hasta ver todos los aspectos técnicos y creativos necesarios para poder llevar a cabo el documental. El proyecto me ayudó a desarrollarme en cosas en las que mis conocimientos holgaban, como lo es la misma escena musical en sí.

Desde lo profesional me ha obligado a voltear a lugares que ya sabía que existían más nunca fueron de mi importancia, haciendo así que mi panorama se ampliará a la par de las posibilidades creativas que pudieran resultar de este tema.

Gisela Ortiz Pintor

Siempre que se empieza un proyecto se tienen muchísimas ideas de cómo se podría llevar a cabo, pero lo hermoso de esta investigación y el estar tocando puertas a artistas, gestores y lugares fue nos fue guiando para dar la forma de nuestro producto final. Aprendí que para que un producto audiovisual salga se debe de empapar no sólo del tema, sino desde los orígenes para tener la capacidad de comprender los cambios que se están dando y las situaciones que se presentan.

Algo que me gustó muchísimo de las seis personas que entrevistamos es que todos fueron muy accesibles, aportaron ideas, nos dieron varias opciones de lugares donde podíamos realizar la grabación, nos dieron chance de quedarnos e indagar por el lugar o su oficina dependiendo de la persona y hasta accedieron a trabajar de la mano en el proyecto.

Mariel Zepeda Delgadillo

El llevar a cabo las entrevistas, contactar a los actores que nos iban a proporcionar información o darnos *insights* sobre la escena musical local o hasta internacional requería que cada uno de mis compañeros y yo saliéramos de nuestra zona de confort. Conducir este tipo de ejercicios realmente te hace caer en cuenta de tus habilidades y aptitudes como estudiante pero más como profesionalista y en cuáles aspectos debes de mejorar. También aprendí que la importancia que recae en una investigación no es sólo presentar un reporte con mucha información, sino que consta de muchos elementos para que sea un proyecto rico y completo que pueda apelar a los sentimientos del público, y en nuestro caso sería un producto audiovisual (que al principio no teníamos muy claro su formato final) que pudiera llegar a aquellos que les interese o que se les haga pertinente la escena musical así como dar a conocer otras propuestas distintas a las ya establecidas.

- Aprendizajes sociales

Abel Arellano Gaspar

A lo largo del periodo de entrevistas me he dado cuenta de lo que implica llevar una cámara y decir algo como “estamos haciendo un documental”. Creo que cosas así abren puertas y motivan a los actores sociales a exponer sus puntos de vista y creencias. Todos tenemos algo que decir. Como creadores audiovisuales tenemos una gran responsabilidad al tener la oportunidad de mostrarle a la sociedad una parte de otras realidades que de otra forma jamás van a conocer.

Esa es justamente una de las funciones de nuestro trabajo específico en este proyecto. Pienso que es muy importante, casi necesario, que nuestra cultura sea enriquecida y ramificada con estas nuevas propuestas musicales. Todos saldrían beneficiados, tanto los artistas, el público, la economía, la cultura. Es motivador ser parte de un proyecto que está empezando a conectar personas e ideales en un producto audiovisual. Pienso que este proyecto tiene la capacidad de generar puentes que nos ayuden a ampliar la imagen que tenemos de nuestra

ciudad y la variedad de posibilidades culturales que están ahí a la búsqueda de nuevos públicos.

María Casar

Creo que la escena artística de México y específicamente Guadalajara es un aspecto que se tiene que resaltar más. Es necesario conocer la oferta artística de la ciudad y esto incluye tanto a veteranos como a novatos. Es por eso que realizamos este proyecto, queremos indagar en las olas musicales emergentes y hacer un registro de lo que es relevante ahora para que no deje de ser relevante en un futuro. El arte y la cultura son elementos imprescindibles en cualquier sociedad, aunque no siempre se les da la atención necesaria, pienso que es importante echar más luz sobre esos temas.

Creo que conforme ha avanzado el proyecto me he sentido más segura de mis habilidades y me he dado cuenta de cuáles son las cosas que realmente son necesarias para contar lo que quiero.

Cada vez que hacemos más entrevistas conocemos más gente —evidentemente— y he podido ir dándome cuenta de que esas personas se conocen entre sí, por lo que esto convierte al proyecto en una red humana cada vez más amplia. Ya suponíamos que iba a suceder esto, sin embargo esto hace parecer a la comunidad artística (o música) de Guadalajara como varios grupos pequeños de gente que se conoce entre ellos y esto ha puesto al descubierto las asociaciones y las divisiones que existen entre estas personas y cómo esto afecta a la escena musical local.

Pienso que nuestro proyecto puede ayudar a músicos, ya que puede ser un buen recurso para darse a conocer y que queden immortalizados de alguna manera. A veces las industrias creativas en Guadalajara parecen estar en pañales, sin embargo, creo que con este proyecto podemos poner un granito de arena al arrojar luz sobre un elemento muy importante: la música local y su relación con la ciudad.

Con este proyecto me quedaron ganas de trabajarlo más a fondo y cubrir el campo. Me interesa aplicar el proyecto más allá de Guadalajara y, quizá en un futuro, más allá del país.

Elena Castro

A lo largo del semestre he ido reconociendo la importancia de este proyecto conforme se han ido entrevistado a los músicos y gestores. Desde mi persona me había mantenido al borde de los géneros que hemos incluido en la investigación por el simple hecho de no comprenderlos lo suficiente como para llegar a apreciarlos como se debería hacer. Pienso que la escena está sumergida y que una de las razones es que la gente no llega a entenderlo y se quedan al margen justo como yo lo hacía. Uno de los puntos de valor del documental a realizar es dar a conocer estos mundos en el que todos podrían tener acceso más se niegan a tenerlo, crear una estética en el que el espectador se sienta parte de y así lograr que estos géneros no se queden bajo la superficie, sino que florezcan y lleguen a cautivar a quienes los escuchen.

Gisela Ortiz Pintor

Nuestra investigación busca emprender y orientar a músicos y gestores. Si bien seis personas no es una proporción mayoritaria de todos los artistas de la AMG, creo que es un buen comienzo para empezar a conocer opiniones y puntos de vista de las personas que se ganan la vida trabajando siete días a la semana y 24 horas en ello para producir una canción o gestionar un bar para apoyar a músicos de géneros underground.

Empezamos con la idea de crear un catálogo de lugares con todos los requisitos del espacio para que las bandas pudieran presentarse, al estilo de la Guía Roji; sin embargo, esa idea mutó a una cuenta en instagram interactiva donde se pudieran conocer nuevas bandas de los géneros: psicodelia, punk, post-punk, garage y folk con pequeñas cápsulas explicando quiénes eran y enseñando su música. Pero esa idea también evolucionó a realizar específicamente un documental donde pudiéramos encuadrar el por qué no se le da tanta difusión a

géneros underground, cuántos lugares existen donde se pueda ir a tocar, los artistas cómo ven la industria y la industria cómo los ve a ellos. Retratar un contraste.

Respecto de mi papel, la mayor parte de mi tiempo estuve en la cámara master y sugiriendo qué tipo de encuadre podría funcionar pero jamás tomé esa decisión sola, sino fue en conjunto.

Mariel Zepeda Delgadillo

Este proyecto exige un nivel de comprensión del contexto local, nacional e internacional sobre la música y su mercado. El hecho de hablar con gestores que dedican su vida a este me dio un panorama un tanto más grande y más cercano sobre cómo funciona la música y la industria y de cómo ciertos géneros se han marginado de manera histórica por la poca oportunidad o cabida de parte de los grandes medios y del público en general. La riqueza de esta experiencia fue ver las diferentes perspectivas y puntos de partida de cada músico, siendo a que se dedican a lo mismo y sus géneros llegan a contar con similitudes, todos vienen de un contexto diferente y tienen visiones distintas sobre el panorama musical, aunado a la competencia y rivalidad que se pueden dar en ciertas escenas. El formato original con el que íbamos a presentar nuestro proyecto era distinto a lo que tenemos en mente ya ahora, sin embargo, con el material que recolectamos, pudimos transformarlo en un teaser de un documental que se llevaría a cabo en otros seis meses más.

- Aprendizajes éticos

Abel Arellano Gaspar

Una de las decisiones que entre todos tomamos fue cuáles materiales incluir en el producto final, en este caso un teaser del futuro documental. Es una tarea en la que se tiene que analizar qué dijo cada entrevistado y qué queremos decir nosotros en términos narrativos. Hubo que tener cuidado para no manipular, por así decirlo, a nuestros entrevistados o no mostrar algo que no concordara con lo

que nos dijeron, pero a la vez darle forma a nuestra historia a partir de sus testimonios. Al tratarse de un documental tuvimos la oportunidad de afirmar algunas de nuestras creencias o también desmentir otras; pudimos confrontar ideales y tener una idea de lo que piensa un pequeño núcleo de la escena sobre su ambiente. Hacer este trabajo me invita a seguir indagando y conociendo más pero siempre respetando y usando con prudencia lo que diga cada uno de los entrevistados.

María Casar

Mis principales decisiones fueron el formato del proyecto final y las cuestiones relacionadas con las entrevistas. En primer lugar teníamos pensado hacer cápsulas para redes sociales y un formato audiovisual más interactivo de lo que es un documental tradicional. Pero conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta de que, entre la organización del transporte y de los horarios de las entrevistas, no alcanzaríamos a realizar tantas cosas. Es por eso que decidimos terminar el reporte, realizar un teaser y centrarnos más en el documental el semestre siguiente.

Creo que mi profesión la ejerceré para mí después de PAP, el cómo ya depende si es un trabajo personal, para un jefe o para un cliente.

Elena Castro

En el transcurso de los meses el PAP ha ido mutando. En un inicio se tenía contemplado una cosa y al final resultó ser algo diferente. Mis decisiones han ido desde cosas importantes como lo es el formato en el que se presentará el proyecto hasta cosas más pequeñas como la cámara que se usará para grabar. Todas estas decisiones fueron dialogadas en equipo para llegar a un balance entre lo que se quiere o no hacer, haciendo lo que en mi profesión se demanda, trabajar en equipo.

Gisela Ortiz Pintor

Mis gustos musicales son completamente diferentes a los que estudiamos este semestre. Decidí ser parte de esta investigación debido a que quería conocer los subgéneros del folk, la psicodelia, el post-punk, el punk y el garage desde adentro, conocer a los artistas, entender su movimiento, qué visión tienen y qué opinan sobre el escenario de Guadalajara.

Realmente me sorprendió conocer a PHI, El Bolo y a Gant; si bien tienen una fachada de rebeldes, rudos o cara de pocos amigos en sus presentaciones, son lo contrario de lo que aparentan. Son personas muy amables, accesibles, abiertas a cualquier idea creativa, se preocupan por un proyecto ajeno de forma que si ellos pueden contribuir para que salga bien —en este caso nuestro inicio de documental— hacen lo posible para satisfacer al entrevistador. Se preocupan por el lugar, la hora, en que si hay oportunidad de ir a sus ensayos, se pueda.

Mariel Zepeda Delgadillo

Es muy interesante trabajar en esferas o ámbitos que son muy ajenos a uno mismo, por lo que siento que el aprendizaje es aún más rico. Los géneros con los que estuvimos trabajando estaban algo alejados a lo que escucho por lo que exigía que hubiera un interés e indagación más a fondo para comprender de qué iba cada uno y de cómo se conectaban en el plano musical y cultural. En cuanto a los formatos con lo que quisimos exponer nuestro proyecto fueron cambiando y adaptándose conforme al crecimiento de la investigación así como nuestros deseos y necesidades, también por cuestiones de tiempo, ya que gran parte de este proyecto dependemos de estos actores o personajes designados para conducir las entrevistas y las grabaciones.

- Aprendizajes en lo personal

Abel Arellano Gaspar

En lo personal me gustó mucho hacer este proyecto porque siempre me ha apasionado la música; sin embargo, nunca antes me había acercado a lo que se

está haciendo en mi ciudad y mucho menos en la escena underground. Fue una experiencia muy interesante y enriquecedora en todos los sentidos. Para mí fue muy valioso el acercamiento en el que pude ver las condiciones y la vida común de un músico independiente que apenas está comenzando y lo glamurosamente austera que puede llegar a ser. Otra cosa muy valiosa fue que no tuve ninguna dificultad para encajar y lograr un ambiente muy agradable con mis compañeras de equipo, logramos acoplarnos y cooperar bien.

María Casar

He notado que me ponen nerviosa las entrevistas, sin importar que ya conozca o no a la persona, de todas formas, he estado aprendiendo cómo sobrellevarlo para poner énfasis en lo que más nos interesa del proyecto: música y músicos. Hemos conocido a una amplia variedad de agente con opiniones incluso opuestas y creo que eso ha enriquecido nuestra trayectoria por este proyecto. Esté de acuerdo o no, siempre estoy dispuesta a escuchar a los entrevistados. El amor a la música es lo que une a todos estos sujetos y es también lo que nos une a ellos. A pesar de las discrepancias todos pueden estar de acuerdo en algo: están enamorado de la música. Y es algo que todas las personas involucradas en este proyecto tienen en común. La experiencia de poder llevar a cabo este proyecto ha sido esclarecedora porque no deja de recordarme por qué los audiovisuales y la música son mis pasiones.

Elena Castro

Desde un inicio este PAP planteaba ser un reto para mí ya que me fascina la música, pero nunca había tenido algún tipo de acercamiento a los géneros que investigamos. De alguna manera, trabajar en este proyecto me ayudó a abrir más mis horizontes, a conocer nuevas cosas que fueron de mi agrado y a apuntar hacia nuevas perspectivas. Hablar con los músicos y demás personas entrevistadas en esta investigación me ayudó a comprender que hay muchas perspectivas sobre una misma escena musical, algunos la ven sólida, otros piensan que no existe siquiera una escena, pero todos concuerdan en que para

hacer que funcione se debe trabajar en equipo, todos apoyándose entre todos para que la escena musical no se quede bajo la superficie y llegue más allá de lo que antes no ha llegado. Este pensamiento es el que más me marca porque al fin y al cabo en el mundo audiovisual, en el mundo artístico, sino nos apoyamos entre nosotros será difícil crear arte, ya que no es solo una persona somos toda una red que permite al arte ser posible.

Gisela Ortiz

La investigación de músicos *underground* en el AMG me sorprendió mucho. Nunca me imaginé el proceso que una banda debe de realizar para poder ser escuchada en lugares grandes o de cómo deben de preparar su material. Algo que me llamó mucho la atención es que de las bandas que entrevistamos todos se conocían entre ellos, y aunque son géneros distintos se llevan muy bien.

Este trabajo se me hizo pesado, sobre todo en el aspecto de estar contactando a personas y esperar a que confirmaran, porque confirmaban el mismo día, y aunque nos previniéramos con apartar equipo días antes, hay veces que por sus respuestas intuíamos que iba a responder un “no puedo” y el mero día decían que sí.

Asimismo, nuestro trabajo en equipo estuvo muy bien porque entre nosotros nos apoyábamos, nos dábamos *ride* y nos retroalimentamos sobre cómo poder ejecutar mucho mejor las entrevistas.

Mariel Zepeda Delgadillo

Aunque es un tema de mi interés, siento que mi desempeño en el PAP no fue el adecuado. Tuve la oportunidad de acercarme a distintas experiencias que me podrían formar tanto en lo académico y en lo laboral, pero no aproveché esos acercamientos. Dentro de todo, siento que el PAP sí me ayudó en poder plasmar una visión de un proyecto que pueda llegar a autogestionar en mi vida laboral para un futuro. Consta de muchos elementos que se ven dentro y fuera del aula, como la disciplina, el compromiso, el acompañamiento más los conocimientos y de la investigación que requiere un proyecto de este calibre y que necesito seguir

aprendiendo. Hay muchas cosas —más que nada en la parte de conocimiento— que sí aprendí y que fue lo más básico de esta investigación que fueron los orígenes de ciertos géneros dentro y fuera de México.

Es interesante ver cómo tanto músicos como académicos y periodistas tienen una visión muy particular pero a la vez encontrada en torno a la música, en lo que fue y en lo que se convertirá. El panorama no es del todo negativo. Es importante que las personas, que aunque no se consideren melómanas o que demuestren poco interés por la materia, conozcan las historias de personas que han logrado ejercer un cambio y traer propuestas nuevas a la mesa sobre el mundo musical.

Este proyecto me ayudó a acercarme y crear un interés genuino en géneros que no conocía a fondo, a través de estas historias y de la investigación; es acercarte a ver al otro no sólo desde un ojo crítico sino desde la empatía; puedes ver que la música, como cualquier otro negocio, está sujeto a cambios drásticos que afectan la vida del músico y de la audiencia y que es un trabajo colectivo, el decidir el rumbo de la música. Creo que esta investigación da pie para mucho más, para poder hablar y contactar a personas que se dediquen ya sea a producir, crear o escribir sobre música y ver todas las perspectivas desde puntos de vista muy personales porque haría de éste trabajo uno más rico en experiencias y en información.

5. Conclusiones

Uno de nuestros logros fue el entender una visión más amplia de cómo funcionan los géneros en ciertos lugares o espacios dentro del AMG —que muchas veces, dependiendo del género, es donde se delimitan las áreas en Guadalajara donde van a tocar—. Esto se define como el “síntoma principal” de géneros contrastantes como el punk o el post-punk y el hip-hop o música más “popular”, donde esta última se da y surgen más propuestas al oriente de la ciudad, por ejemplo.

En comparación con nuestros objetivos, nos encontramos con que los actores principales de esta investigación fueron los músicos, así como ver que no

existe tanto así como un recuento histórico del rock y sus vertientes en Guadalajara. Aunque sí existe bibliografía sobre éste, no hay una investigación a fondo de ciertos géneros, también porque una de las razones por las cuales muchos músicos tapatíos han batallado desde los setenta con el rock es la poca cabida que hay para exponer nuevas propuestas, tanto en espacios como en difusión mediática.

La esencia del punk como representación de la contracultura se mantenía en los ochenta, en parte por tocar su música en espacios más recónditos, como atrás del Cabañas o de San Juan de Dios, pero por lo mismo los músicos se encontraban con que delimitar sus espacios para presentarse también podía resultar contraproducente, aunque a la vez estaban logrando uno de sus cometidos iniciales: no sucumbir al cambio de género por complacer a las masas.

Aprendimos a lo largo del proyecto que el valor musical no es directamente lo que alcanza a las audiencias, sino también cómo se conducen los músicos en el mercado y la importancia de crear y depositar la confianza del escucha en proyectos locales. Muchos de estos músicos se encuentran al principio con el anonimato, aunque indirectamente están formando parte de una nueva ola que forma parte de la escena musical emergente que se mantiene positiva.

Escuchando a los actores de nuestra investigación, entre músicos, profesores o académicos, pudimos caer en la cuenta de que no hay una “receta” en cuanto a lo que le funciona a ciertas bandas para presentarse al mercado (ya sea de manera local, nacional o internacional, en ciertos casos), lo que nos exige seguir indagando sobre qué y cómo funciona la industria musical, tomando en cuenta los elementos que pueden llegar a designar su éxito.

Asimismo, nos dimos cuenta de que nos hizo falta entrevistar a más personas, como Enrique Blanc, Gonzalo Oliveros, Les Bucherettes, Alan Piper, Sutra, Has a Shadow, Capitals, Víctor Rosa, Juan Amézquita, entre otros que creemos que son muy importantes para nuestro documental debido a su experiencia en la escena musical de la AMG.

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.
- 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>
- Bennet, J. (2015, septiembre, 2015). *La historia de los Panky's, las leyendas del garage rock mexicano*. Recuperado de noisey: <https://noisey.vice.com/es/article/r3qv98/meneate-con-el-garage-rock-mexicano-de-los-pankys> el 04 de febrero del 2018.
- Byrne, D. (2012). *How Music Works*.
- Chapman, R. (2000). *Enciclopedia de la Guitarra: Historia, Géneros Musicales, Guitarristas*. Madrid: Editorial Raíces.
- Díaz, J. (1975). *Música pop, música folk*. Barcelona: Editorial Planeta.
- Fellner, E., Jaques, P., Matheson, M., McCarthy, P., Wool, A., Millaney, S. (productores) y Cox A. (director). (1986). *Sid and Nancy* [cinta cinematográfica. EU: Samuel Goldwyn Company.
- Garage de México. (2012, octubre 12). Recuperado de: <https://www.noox.mx/single-post/2015/10/12/GARAGE-DE-MÉXICO>
- 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*. Obtenido de: <https://www.nexos.com.mx/?p=25033> el 02 de febrero del 2018.
- García Medina, A. *et al.* (2005). *Música y danzas urbanas*. Guadalajara: Secretaría de Cultura-Gobierno del Estado de Jalisco.
- Homero, J. (2009). Size y el nacimiento de la escena mexicana. *Letras Libres*. Obtenido de: <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 02 de febrero del 2018.
- Íñigo, J., Díaz, J. (1975). *Música pop música folk*. Barcelona: Editorial Planeta. No me hallo... La historia de Julio Haro y El Personal. *Replicante: Cultura crítica y periodismo digital*. Obtenido de: <http://revistareplicante.com/no-me-hallo.../> el 22 de febrero del 2018.
- Martínez, N., D. (2009). Identidad, juventud y música pop. Obtenido de: <http://132.248.9.34/hevila/TramasMexicoDF/2009/no31/7.pdf>

- 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.
- El Rock: ¿Identidad o Mercancía? La industria cultural del rock. (2016, febrero 22).
Obtenido de: <http://www.cucsh.udg.mx/dialogos/194-el-rock-identidad-o-mercancia-la-industria-cultural-del-rock>
- Petty, F. (2016). Derek Ridgers: el punk antes y el punk ahora. Punk: Vice. Los Ángeles: Estados Unidos. Recuperado de: https://i-d.vice.com/es_mx/article/mbeyjn/derek-ridgers-el-punk-antes-y-el-punk-ahora
- Paredes, J. (1992). *Rock Mexicano: Sonidos de la calle*. México: Aguirre y Beltrán Editores.
- Reynolds, S. (2013). *Después del rock: psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*. Buenos Aires: Editorial Caja Negra.
- Paredes, J.,L. (s.f). *Rock Mexicano: Sonidos de la calle*. México: Pesebre.
- Permas, D. (2015, febrero 19). *Garage Rock: El rock en crudo*. Recuperado el 4 de febrero, 2018, de Crazy minds: <http://www.crazyminds.es/reportajes/garage-rock-el-rock-en-crudo/>
- 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, R. (2004). *El rock tapatío: La historia por contar*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Villarreal, H. (2006). *Imaginario musicales de la globalización*. México: CONACULTA.
- Valenzuela Cardona, R. (2004). *El rock tapatío: la historia por contar*. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara, Federación de Estudiantes Universitarios, 2004.
- Whelan M., A. (2010). *Free music and trash culture: The reconfiguration of musical value online*. Australia: Faculty of Law, Humanities and the Arts, University of Wollongong. Pp. 1-6.