

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

La escena musical alternativa post-covid-19
La nueva identidad de la música tapatía

PRESENTAN

Olaf Hernández, Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
Ana María León Velasco, Licenciatura en Gestión Cultural

Profesor PAP: Rogelio Villarreal Macías
Asesor de productos audiovisuales: Andrés Villa Aldaco

Tlaquepaque, Jalisco, Primavera 2025

ÍNDICE

REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional	3
Resumen	3
1. Introducción	4
1.3 Antecedentes	9
2. Desarrollo	19
2.1. Sustento teórico y metodológico	19
2.2. Planeación y seguimiento del proyecto	20
3. Resultados del trabajo profesional	30
4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto	31
5. Conclusiones	38
6. Bibliografía	40

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, esto comprende la tesis del futuro egresado. Su espíritu está dirigido para que el universitario 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, las reflexiones y aprendizajes profesionales que el alumno desarrolló en el transcurso de su labor.

Resumen

En esta investigación se busca explorar y analizar la escena de la música alternativa del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) después de la pandemia de covid-19, a las personas que forman parte de ella, específicamente a los músicos y encargados de los foros que se han desarrollado dentro de la industria en este periodo, para intentar determinar los factores del éxito o el fracaso de sus proyectos, así como los problemas con los que se enfrentan.

Para esto, es importante entender el panorama social y político en el que se desenvuelven los factores de estudio a tomar en cuenta, como la calidad de los espacios y la industria de la música, y compararlos con el pasado para reconocer sus formas de pensar, sus motivaciones, sus experiencias en la escena y sus reflexiones sobre el futuro que los artistas y promotores desean para la música en el AMG. Conocer el panorama actual, con este contexto previo, ayudará a comparar esta etapa de la escena musical con la de la década pasada, lo cual, a su vez,

permitirá comprender las diferencias que hay entre ambos momentos en la música. En este sentido, dos primeros puntos importantes que hemos identificado que definen la escena musical alternativa del AMG actual, los cuales destacamos en esta investigación y hemos encontrado en proyectos (tales como el RPAP “La escena musical alternativa e independiente” de los Bernal Polo, Nancy; Morett Saucedo, Francisco; Carreño Gómez, Paulina, y Solórzano Parra, Ivette, 2017) y medios (*Mural*, *Diáspora*, *El Universal*, entre muchos otros) relacionados al mismo tema, son las estéticas y las ideológicas de los artistas a la hora de buscar inspiración, producir música, buscar productores, espacios para presentaciones y otras agrupaciones.

Esta situación es independiente de cada género, aunque en este proyecto está enfocado específicamente en el rock alternativo y sus diversos subgéneros como el punk y el indie, entre otros.

Así, indagamos en cuatro casos tanto de artistas solistas como de agrupaciones y recintos involucrados en la escena musical alternativa del AMG (el recinto Redrum, la banda de rock Cookie Core, la solista de jazz-rock Lyna Inda y el foro Cuerda Cultura), y buscamos adentrarnos en su entorno y los cambios que éste ha sufrido bajo la influencia de los medios, de la tecnología, de sus públicos, de sus circunstancias sociales, entre otros puntos de interés que, reforzados por documentos académicos y productos mediáticos, nos permitan plantear cuáles son los rostros y la situación del rock alternativo tapatío actualmente.

Adrián Valdez dice que “Guadalajara ha sido elogiada como una ciudad con un gran amor por la música, y esta afirmación se respalda aún más por el surgimiento de nuevos espacios que refuerzan su escena musical independiente. Aunque buena parte de la pandemia de covid-19 resultó ser un periodo de cierres de negocios o espacios de diferentes rubros, al terminarse también dio pie a la aparición de lugares que son escenarios para proyectos locales, nacionales o internacionales con una trayectoria corta o que se mueven dentro de la industria alternativa” (Mural, 2024).

1. Introducción

Consideramos fundamental definir los dos principales factores que han definido a la escena musical alternativa del AMG tras la pandemia del covid-19. Más allá de cualquier situación, son los públicos los que les han dado valor a los foros y a las agrupaciones que tenemos en cuenta para este proyecto.

Espacios

Según Abril Valdez en “El auge de los foros independientes en Guadalajara” (2024) y *El Informador* en “Foros musicales independientes, reflectores clave” (2023), después de la pandemia, en el AMG lugares como el C3 (Stage y Rooftop), el Foro Independencia y el Guanamor fueron de los pocos espacios que sobrevivieron al encierro y pudieron adaptarse al complicado panorama que planteaba la situación de la post pandemia, debido a que se trata de lugares con una capacidad amplia, lo cual les permitió acaparar el mercado de grandes artistas de renombre, nacionales e internacionales, y poder darles oportunidad a artistas locales.

Un proyecto que destaca en ese contexto es el concierto anual del C3 Stage y C3 Rooftop conocido como la “Batallas de las bandas”, el cual ha tenido lugar desde 2020, un evento en que diversas bandas del AMG compiten para ganar un premio o reconocimiento. Según la cuenta de Instagram @batalladelasbandasgdl oficial del evento, activa desde el 2022, la “Batalla de las bandas” ha albergado a más de 20 agrupaciones, las cuales con las siguientes: The Fuel, Sureste, Sputnik, Estroberita, Pirámide, Lattice, Somnifobia, Iblis, Apatrida, Radium, Kids Are Fine, The Yellow Dreamers Club, Objeto Volador, Cleptof, Silvera, Exentria (invitado de lujo en una ocasión), Los Dioses Musik, Banda Noventera, No Vacancy, entre muchas otras.

Irken García, mánager general de C3 Stage, dice: “Guadalajara es una ciudad que está abierta a escuchar, y cuando le llega el proyecto correcto, se anima a comprar un ticket, por eso es importante que vengan bandas nuevas, porque si

no hay estímulos iniciales, a lo mejor esos proyectos no van a crecer, por eso es importante que esas agrupaciones independientes toquen” (2023).

Pese a esto, ésa no fue la situación de todos los foros destinados a las presentaciones musicales en el AMG y, debido a esto, muchos recintos con menor capacidad e incluso montados casi de forma clandestina, en viejas casas, oficinas vacías o bodegas, enfocados más que nada en proyectos emergentes, se vieron en la necesidad de buscar un lugar donde darse a conocer, haciendo uso de plataformas digitales para transmitir sus eventos y mantenerse vigentes. Algunos espacios desaparecieron, tales son los casos del Palíndromo, el Zentro Underground y el LCD.

Esta crisis mundial también provocó el surgimiento de nuevos proyectos que, impulsados por agentes culturales de la industria de la música y jóvenes gestores culturales, lograron adaptarse a la nueva realidad y respondieron a la necesidad de la juventud tapatía de espacios para conciertos y conocer nuevas propuestas musicales. Tal como recalca Jesús González, director general de Foro Independencia, “hay una buena escena sonora que además es diversa y plural, así que también eso refleja que el panorama alternativo es un buen negocio para los recintos” (2023), por lo que estos espacios le dieron nuevamente un hogar al rock alternativo del AMG y se fundaron entre 2020 y 2021; entre estos recintos se encuentran el Redrum, el foro Cuerda Cultura, la Casa Ritval, el Pulque Degollado (Casa Liceo anteriormente), entre otros. Estos últimos, más específicamente el Redrum, fueron sede de los más importantes eventos del rock underground post covid-19.

Gabriela Gutiérrez, codirectora de Cuerda Cultura, dice: “Nuestra meta es contribuir a la creación de más espacios que nos profesionalicen a quienes formamos parte de la industria local. Buscamos dignificar el trabajo de los músicos, ya que estamos hartos de que se les abuse o explote. Queremos que el trato sea humano, que los artistas se sientan como en casa en nuestro foro” (Mural, 2024).

Algunos de los nuevos escenarios clave que reavivaron la escena musical del AMG, provenientes de diferentes contextos socioeconómicos, fueron el mencionado foro Cuerda Cultura, el Redrum, el 907 (Novecientos Siete), el Taller

Sociedad, el Guanamor Teatro Studio y The Basement Music Club. A estos escenarios también se suman otros recintos que se mantuvieron relativamente independientes y que ya estaban establecidos antes de 2020, como el Foro Independencia, el C3 Stage, el C3 Rooftop, el Centro Cultural Bretón, el Estudio Diana y el Centro Colectivo Cultural. Una nota resalta que “Los recientes espacios fueron fundados por personas involucradas con la música desde diferentes áreas, con diversos propósitos, entre ellos formalizar o profesionalizar la música en Guadalajara, generar comunidad entre los diferentes actores y ofrecer alternativas dignas para los artistas” (Reforma, 2024).

Los proyectos

Por otro lado, la mayor parte de las bandas que se tomaron en consideración para definir este proyecto surgieron durante o después de la pandemia del covid-19, por lo que representan a la escena del rock alternativo del AMG actual; son las siguientes:

- Ritmo Cósmico, una agrupación del género post-punk y jangle pop, con 43,900 oyentes mensuales en Spotify.
- Lio Petricor, banda de indie pop rock, con 57,000 oyentes mensuales en Spotify.
- Ella se Peló, agrupación de hardcore punk, con 149 oyentes mensuales en Spotify.
- Fluwumak, de art punk y rock alternativo, que cuenta con 197 oyentes mensuales en Spotify.
- Niñas Cochinas, punk, con 578 oyentes mensuales en Spotify.
- Cookie Core, rock alternativo y grunge, la cual tiene 202 oyentes mensuales en Spotify.
- Títere Charro, punk, con 77 oyentes mensuales en Spotify, entre otros exponentes musicales tapatíos.

La razón por la cual escogimos a estos grupos es por su presencia en foros, sin embargo, éstos no son los únicos proyectos que fueron consultados para esta investigación; es fundamental considerar a todos los agentes que aportan en el

desarrollo de la industria de la música del AMG. Para ello investigamos dos espacios que han sido escenario importante de una gran parte de las bandas mencionadas, el Redrum y el Cuerda Cultura.

Dice Pablo Piza, exbooker principal del Redrum: “Nosotros siempre habíamos hecho shows en diferentes recintos, pero no nos parecían adecuados del todo, ni en imagen ni en concepto para los artistas. Aunque hay foros muy grandes, nuestro espacio está más dirigido para artistas en desarrollo. Queríamos crear el espacio que siempre soñamos, que es una sala de conciertos donde la gente quiera regresar y las bandas quieran tocar...” (2023).

1.1. Objetivos

Nuestro objetivo principal busca explicar el fenómeno cultural que representa la escena musical alternativa post–pandemia, el rock principalmente, en el AMG y su contexto actual, los principales exponentes del género y la recepción han tenido por parte del público y de la industria. También se busca resaltar las adversidades por las que han pasado y la censura que han sufrido en el contexto del resurgimiento y la evolución de la escena alternativa en el siglo XXI.

Esencialmente, esta investigación busca indagar en el contexto del rock alternativo actual, de su evolución desde los 2000 hasta la actualidad, y dar voz a algunos de los agentes que han cobrado relevancia en la post–pandemia. Es interesante conocer cuáles influencias tienen estas propuestas que las hacen contrastar con otros subgéneros del rock, y que actualmente gozan de más popularidad a escalas local y nacional. La diversidad es parte de lo que hace interesante a la escena musical tapatía y debido a esto, nos centramos en los cuatro casos anteriormente mencionados, esto para poder plantear un panorama amplio de la escena del rock alternativa del AMG.

1.2. Justificación

Cada generación se ha formado en un entorno cultural cambiante y, debido a eso, los géneros musicales se han ido adaptando, creciendo y diversificando en subgéneros con el paso de cada una de éstos, de sus intereses y de su contexto histórico y social. En la actualidad, en un mundo tan globalizado, la escena musical alternativa ha evolucionado y ha crecido y, sobre todo, representa un reflejo de la sociedad poco estudiado y, a su vez, se ha visto en una batalla de popularidad con los grandes artistas que acaparan los reflectores.

Las futuras generaciones pueden ser muy diferentes de las pasadas, y eso es positivo, debido a que las expresiones creativas que cada una genera y escucha es un reflejo de sí misma y da pie a nuevos fenómenos socioculturales. Este punto se reafirma en el blog “No somos rosa”, en el cual un escritor afirma que

En la era digital siendo la generación Z, las principales plataformas como Spotify y Youtube han derribado las barreras culturales y geográficas, permitiendo el acceso a una infinidad de géneros y artistas de todo el mundo. Además, las redes sociales como TikTok e Instagram juegan un papel crucial en la viralización de canciones y artistas, que ha impulsado el consumo y la popularidad a través de las tendencias musicales. Para la generación Z, las letras y el contenido social de las canciones son fundamentales, buscan música que refleje sus valores como la igualdad y sus inquietudes como la justicia social y la salud mental. Entre los géneros más populares se encuentran el pop, rock alternativo y el K-pop... (2024).

Así, muchos artistas tapatíos, que fueron grandes en su momento, ya no están enterados de lo que pasa en la actualidad o abandonan la industria por falta de apoyo en espacios y la diversificación de los géneros musicales y, por eso mismo, son ellos quienes nos pueden hablar acerca de los efectos de la pandemia.

La cantante Lyna Inda nos dice: “Siento que la música sigue siendo como siempre algo menos valorado que en otros países. Aquí como que..., y luego se gana muy poco cuando ya das shows. Es mucho mejor tú irte por tu cuenta a

preparar todo, o ser la productora, hacer absolutamente todo que, que te contraten un lugar. Un lugar paga muy poquito...” (2024).

Reflexionar sobre el rock en el pasado, su carga política, y su marginalización como parte de la contracultura en el país en el siglo XX resistiéndose a las políticas represivas y anticomunistas que se gestaban en toda la república, como lo explica José Agustín en su libro *La contracultura en México* (1996).

Conocer la historia a través de las anécdotas de personajes que formaron parte de la escena musical de diferentes periodos del AMG con *Rock tapatío La historia por contar*, recopilación coordinada por Rafael Cardona (2004), y dar a conocer sobre una escena importante dentro del underground tapatío de los años noventa, cuando comienzan a surgir las bandas de punk y hardcore en el AMG, conociendo sus influencias y los discursos en *Nada volverá a ser igual*, trabajo del artista sonoro Israel Martínez, del año 2015.

1.3 Antecedentes

Guadalajara es la tercera ciudad más grande de México; el AMG se ha consolidado como un semillero musical desde tiempos coloniales. Su escena musical ha evolucionado y se ha consolidado en un gran abanico de géneros musicales, abarcando desde lo más tradicional, con los sones, el mariachi y los corridos revolucionarios, hasta movimientos contemporáneos y alternativos como el pop, rock, la electrónica y el hip-hop.

En el siglo XIX la música en el AMG estaba dominada por géneros tradicionales. Hasta ese entonces, en el occidente de México los conjuntos de cuerdas y trompetas dominaban la forma en la que se interpretaba la música, pero con la llegada del siglo XX y el auge de la radio, el mariachi y la música se proyectaron a escala nacional e internacional, convirtiéndose en un símbolo de la identidad mexicana; a su vez, en la década de los cincuenta otros géneros llegaron al AMG y transformaron la escena musical para siempre.

- De la década de los cincuenta a los años setenta

Fue a partir de los años cincuenta cuando en el AMG empezaron a llegar nuevos sonidos, sobre todo el rock & roll estadounidense, el cual, posteriormente, sembraría los cimientos del rock latino. Durante las décadas de los sesenta y setenta la ciudad vivió una explosión de bandas que buscaban fusionar el rock con influencias latinas, y de esa búsqueda de una identidad propia surgieron grupos musicales como Los Gibson Boys, que fue la primera banda tapatía de ese género, y La Revolución de Emiliano Zapata, una agrupación que logró un gran reconocimiento nacional con temas como “Nasty Sex”.

En su libro *Guadalajara y el rock* Miguel S. Torres Zermeño dice que “La primera pieza de rock and roll que se tocó en vivo en Guadalajara fue interpretada por el Conjunto Universitario en un baile realizado en la colonia Independencia, allá por 1957, siendo un tema de Bill Haley y sus Cometas. Ese Conjunto Universitario sería el origen de Los Gibson Boys, primer grupo que registra la historia del rock and roll tapatío, formado cuando corría el año 1959” (Torres, 2002).

En los años sesenta el rock latino se hizo aún más presente en la sociedad como género musical contracultural tras la serie de represiones en todo el país, producto del creciente anticomunismo por parte de las autoridades y empresarios de la república en complicidad con la CIA, Sergio Aguayo (2018) menciona en su artículo “El 68, los estudiantes, los políticos y la CIA” que durante la Guerra Sucia la CIA ayudó a las autoridades del país, brindando equipo de espionaje y adiestramiento para reprimir protestas e insurgencias, como por ejemplo el grupo de Los Vikingos de, grupo estudiantil que formaban parte de La Liga Comunista 23 de Septiembre, grupo guerrillero formado en Guadalajara por estudiantes marxistas-leninistas (Aguayo, 2018).

Cómo dice José Agustín en *La contracultura en México*, tras tres años después de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, se empezaba a tener conciencia de la capacidad del gobierno para reprimir a la gente, tres años después, la creciente popularidad de algunas bandas de rock de diferentes partes del país daría pie a la organización del Festival Rock y Ruedas de Avándaro en 1971, un

evento masivo que representó el punto máximo de contracultura en el país durante ese tiempo. Desde sus inicios, el rock fue catalogado como un género musical rebelde y vulgar y, por ende, se adaptó al contexto político de ese momento, obteniendo una fuerte carga de protesta en su discurso, por lo que tras una mentada de madre al gobierno de Luis Echeverría transmitido por la radio llevaría a su censura y persecución, bajo el contexto de la Guerra Sucia en el país; la intención fue la de evitar una movilización social en contra del gobierno, reduciendo a las bandas y a su audiencia a reunirse en espacios clandestinos llamados “hoyos funky”, bodegas, casas o teatros abandonados donde en varias ocasiones tenían que pagar una cierta cantidad de dinero a la policía para que no los sacaran (José Agustín, 1996).

Como se explica en el documental *Rompan todo: la historia del rock de América Latina* (2020), en el cual varios exponentes de este género ofrecen testimonios de esos momentos, el gobierno del Estado de México estaba muy consciente de las intenciones de este festival, sin embargo, autorizaron la realización del evento como una prueba para saber qué tan lejos podrían llegar los asistentes, por lo que en el momento en el que vieron que el festival se les estaba saliendo de control decidieron suspenderlo por miedo a que pudieran movilizarse y que ese fenómeno se replicará en las demás regiones del país. Cabe resaltar que este proyecto audiovisual fue muy polémico debido a que, si bien se reconoce el mérito de dar visibilidad internacional a un movimiento artístico regional, la serie fue cuestionada por su enfoque, la falta de diversidad de voces (especialmente femeninas), la omisión de personajes clave y la excesiva atención a Gustavo Santaolalla.

La situación en la que se desarrolló el festival fue la gota que colmó el vaso para los seguidores del rock y de la escena alternativa en general, la justificación que la sociedad y las autoridades habían defendido para censurar y perseguir este género musical, limitando a los músicos y a sus seguidores a recluirse en “hoyos funky”, que eran estos espacios organizados de forma autónoma, colectiva y marginal en casas, teatros o bodegas abandonadas para organizar conciertos

clandestinos. El chantaje de las autoridades a cambio de dinero o una parte de la ganancia de las entradas fue la norma durante toda la década de los setenta.

José Agustín escribe al respecto:

Si se permitió el festival para medir la fuerza de la contracultura en nuestro país, los resultados no gustaron a nadie, y el sistema se cerró más que nunca para impedir que prosperaran los movimientos contraculturales... Como no había nada mejor, todos los grupos se tuvieron que recluir en los hoyos fonquis, que funcionaron a lo largo de los setenta. Eran galerones en desuso o teatros que pedían a gritos una manita de gato y que muchas veces no tenían ni las mínimas condiciones de higiene y consideración al público. Los empresarios por supuesto cobraban lo más que podían y pagaban una miseria, además de que los judiciales siempre andaban listos para el atraco (1996).

El rock marginal tapatío de los años setenta

Alfredo Rico, uno de los autores de *El rock tapatío, la historia por contar* (2004) menciona que en el AMG, precisamente en el centro de Guadalajara, existe un concepto cultural e histórico que viene desde la Colonia, conocido como “de la calzada pa’ allá y de la calzada pa’ acá”, término que se refiere a la desigualdad económica de los habitantes de la ciudad, tomando como referencia la actual Calzada Independencia, la cual durante el virreinato de la Nueva Galicia se trataba de una frontera natural formada por el río San Juan de Dios; del lado occidente de la ciudad se encontraban los colonos, los criollos, la gente de clase alta y construcciones que le daban una imagen de ciudad española, mientras que del lado oriente estaban los mestizos, los indígenas, los negros, la servidumbre; la gente pobre. Al paso del tiempo, esa diferencia social ha impactado hasta nuestros días. En los años setenta esa desigualdad social se reflejó en el rock tapatío (2004). Rico Sánchez continúa:

La calzada Independencia ha sido, aun mucho antes de que existiera como tal, la frontera de la ciudad de Guadalajara: se dice que del lado poniente, ‘de la Calzada pa’cá’, vive la gente bien, la gente rica, la gente de lana. Del lado oriente, ‘de la

Calzada pa'llá', estamos los otros, los que no tenemos, los que asustan y los que roban. Aunque moribundo, el mito ha existido durante muchos años, desde que el río San Juan de Dios dio lugar a esa importante avenida —llamada Porfirio Díaz para complacer al dictador— que además divide a la ciudad en oriente y poniente. Esta frontera ha quedado como parte de la mitología urbana, y aunque todavía hay quien siente un golpe en el estómago cuando la cruza, son los menos (2004).

En ese contexto se produce el auge del rock. Durante los años setenta el rock sufrió un nuevo tipo de censura producto de la creciente represión a los jóvenes en el país. El rock adquirió un estatus de género musical marginal y de pobres, a diferencia de los años sesenta, cuando los grupos de rock tenían una mayor difusión en la radio, la televisión y estaba dirigido a todo el público.

Como lo menciona en *El rock tapatío, la historia por contar* José Antonio “Yonbin” Pérez, coleccionista y seguidor del rock en los años setenta y amigo del grupo Toncho Pilatos:

El rock and roll es marginal. A diferencia de los rockeros de los sesenta, que tuvieron la apertura de la radio, el cine y la televisión, en los setenta se vuelve marginal cuando las bandas comienzan a tocar su propia música, cuando los grupos mexicanos empiezan a hacer sus propias rolas, marcando su distancia con el sistema, protestando a través de la música... Escuchar rock implicaba tener una posición frente a la vida; la raza comienza a pensar, a quejarse y tirar rollos. A la sociedad no le gustó, por eso los medios de comunicación, sobre todo la televisión, no lo pelaron; no lo entendían y no lo querían. Ahí es donde comienza la marginación... Muchos de los rockeros éramos estudiantes y otros tantos obreros, aunque también estaban los del lado de allá, los “niños de las colonias”, con sus melenitas redonditas y sus playeritas bien cuidadas; ellos también le entraron, pero la neta es que los que más le entramos fuimos los proletarios, los que traíamos la greña hasta la cintura, los pantalones de mezclilla y los huaraches. Ahí está también la marginación, porque empezamos a ser muy diferentes a ellos, desde lo musical hasta en la apariencia” (2004).

De la década de los ochenta al inicio de un nuevo siglo

La década de los ochenta marcó un nuevo comienzo para el rock en México, según *El Informador* en el artículo “Cuando el grupo Queen tocó en Puebla y juró no volver a México” (2023), habla sobre la primera vez que el grupo británico se presentó en México, se trató de un evento que tuvo resultados desastrosos, la experiencia de ir a ver una banda extranjera famosa en un país que hasta hace unos años se encontraba aislado del rock, contando que por una mala organización, el descontrol de los asistentes y la falta de química del grupo con una audiencia reprimida terminaron un poco mal para la banda (Informador, 2023).

Por otro lado, Víctor Vázquez para el artículo de *El Diario de Querétaro* titulado “Rod Stewart en Querétaro: A 30 años de los shows que hicieron historia” (2019), nos cuenta como en el caso del artista, el cual tuvo tres fechas, en Monterrey, Guadalajara y Querétaro, en el caso de Guadalajara con una asistencia de más de 60 mil personas, pasó por situaciones similares, con un descontrol por parte de la audiencia que ocasionó muchos heridos debido a la euforia de un público que tenía años sin poder presenciar un artista en un espacio tan grande como el Estadio Jalisco (Vázquez, 2019).

Tanto en el caso de Queen, como el de Rod Stewart se da por concluido simbólicamente el fin de la censura del rock en el país, puesto que después de tener a dos de los artistas internacionales más famosos de ese entonces comienza una nueva etapa para México y Latinoamérica, bajo el contexto de los gobiernos neoliberales de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Los años ochenta se caracterizaron por ser una década donde el mercado anglosajón arrasó con el cine, la música y el entretenimiento, producto de que la hegemonía occidental se encontraba en su auge, con una Guerra Fría llegando a su fin, el gobierno estadounidense de Ronald Reagan (1981–1989) y el gobierno británico de Margaret Thatcher (1979–1990) eran representantes del neoliberalismo, corriente de pensamiento político y económico que consiste en la reducción del control del Estado sobre el mercado y la privatización de empresas y servicios públicos.

Mickey Vallee, en “More than a feeling: Classic Rock Fantasies and the Musical Imagination of Neoliberalism”, nos explica de forma breve lo que es el neoliberalismo y como el discurso del rock de los años ochenta cambia en beneficio de este sistema económico, idealizando aspectos como el individualismo, el consumo, el culto a una masculinidad heterosexualizada y como a partir de esto el género musical comienza a perder poco a poco sus ideales contraculturales y formando parte de fórmulas de radio y campañas de marketing para crear sencillos y artistas que promuevan los ideales del neoliberalismo (Vallee, 2014).

Con la promoción de este género musical en el mundo anglosajón y la llegada del canal MTV, el rock se convirtió en un género popular y comerciable, con el auge de subgéneros como el AOR (Album Oriented Rock o “Rock orientado al álbum”), fórmula de radio de origen estadounidense, centrado en tomar una o más canciones comerciables pertenecientes a álbumes de estudio de bandas de pop rock o hard rock y convertirlos en hits en la radio como si se tratara de sencillos, con grupos como Survivor, Toto, Journey, Kansas, etc. Otro género fue el new wave, género de rock, derivado en una mezcla del pop rock de los años setenta con la estética y elementos del punk rock de antaño, con bandas como The Police, Blondie, Talking Heads o The Cure, por poner algunos ejemplos; los años ochenta trajeron consigo la inspiración para una nueva ola de rock en español, la cual fue impulsada y reforzada por los artistas locales del AMG.

La campaña de marketing que fue conocida como *Rock en tu Idioma*, y según Alejandro González Castillo en su artículo de 2017 para *Nexos*, se trata de una estrategia impulsada por disqueras como BMG Ariola, abarcando desde inicios de los años ochenta hasta finales de los años noventa, con artistas tanto de Hispanoamérica como de la península Ibérica, fuertemente influenciados por el new wave, en España tenían a bandas como Héroes del Silencio, La Unión, Alaska y Dinarama, Nacha Pop. En Argentina con Soda Stereo, Charly García, Patricio Rey, Los Fabulosos Cadillacs y en México —sobre todo en la Ciudad de México— con Caifanes, Fobia, Los Amantes de Lola, Maldita Vecindad y Café Tacuba (2017). En Guadalajara surgieron agrupaciones que pronto tendrían un gran protagonismo en la escena mexicana, tocando temas controvertidos como “La pucha asesina” de

Cuca (1992) o “Niño, déjese ahí” de El Personal (1988) de manera abierta, y en ocasiones con canciones comerciales como “Oye mi amor” de Maná (1992) o “Tu luz” de Azul Violeta (1996). En este contexto podemos encontrar a Maná, que en los años ochenta tocaban bajo el nombre de Green Hat y después Sombrero Verde; José Fors con sus proyectos Mask, Duda Mata y finalmente Cuca, con el que termina consolidándose como artista representativo de la escena tapatía.

En los años ochenta surge también una banda de rock que, si bien no fue tan popular como Maná o Cuca, el tiempo le dio su lugar como una banda de culto del underground tapatío, El Personal. Fue una banda de rock que recuerda a la época contracultural de los años setenta, con un tono más cómico; fue polémica por sus letras irreverentes y por su vocalista, Julio Haro, abiertamente homosexual y quien fallecería en 1992 a causa del VIH. Con la campaña de *Rock en tu Idioma* aún en auge, Maná y Cuca se consolidan, el primero con su álbum *En donde jugarán los niños* y Cuca con *La invasión de los blátidos*.

Israel Martínez, artista sonoro, en su trabajo *Nada volverá a ser igual* de 2015, un videoensayo sobre la escena de hardcore punk del AMG, explica cómo desde finales de los años ochenta, toda la década de los noventa y principios de los dos mil, en paralelo con el movimiento latinoamericano del *Rock en tu Idioma* surgieron del underground de la ciudad bandas como Garigoles, Sedición, La Calaca de Benito Juarez, Sin Razón Social, Tryed, Occisos, Draksen, La Vazka, Demonios de la Lengua o Sociedad Secreta, bandas de punk tapatío formadas por gente de clase trabajadora, Martínez agrega que el punk llegó al AMG casi diez años después de Londres en 1977, el género apenas se estaba dando a conocer a finales de los años ochenta.

Estaban fuertemente influenciadas por las bandas de punk españolas como Eskorbuto, La Polla Records y Kortatu más que las bandas del mundo anglo como Sex Pistols, The Clash, The Ramones o Dead Kennedys ya que se identifican más por el idioma, grupos que a pesar de tener un sonido marginal y de una producción independiente y de baja calidad, pudieron establecer un auténtico frente de vanguardia para el contexto de la música alternativa del AMG, a pesar de que, en Europa y EEUU ya habían surgido otros géneros musicales más sofisticados dentro

de la escena alternativa, en el AMG, la existencia de estos grupos representó un movimiento bastante innovador y vanguardista para la audiencia tapatía (Martínez. 2015).

Con la reapertura del Roxy como foro cultural y musical en 1994, este lugar se transformó en un importante recinto musical, con una estética decadente, y se volvió uno de los primeros espacios en presentar artistas como Caifanes, Café Tacuba, Manu Chau y Radiohead. A su vez, se volvió la casa para los músicos de la escena punk underground, como Garigoles, Sedición y Sin Razón Zoocial. El Roxy volvió un pilar de la escena musical tapatía.

Lamentablemente, ninguna de las bandas pequeñas logró alcanzar un nivel de popularidad como los de Maná o Azul Violeta, que alcanzaron fama internacional y un equilibrio entre lo comercial y lo alternativo. Si acaso la agrupación de la escena alternativa que llegó más lejos fue Garigoles, pues tenían un sonido más accesible comparado a las demás bandas de su movida y generación. Maná, una fusión de pop y rock y letras accesibles alcanzó la fama internacional, con lo que puso al AMG en el mapa de la industria de la música global.

Con la llegada del nuevo siglo, el AMG experimentó una diversificación de géneros musicales sin precedentes, con el auge del indie rock, el metal, la música electrónica y el hip-hop; estos cambios, a su vez, dieron pie a un escenario variado de festivales como el Roxy Fest, el Festival Coordinada y el Corona Capital Guadalajara.

1.4. Contexto

Actualidad de la escena musical alternativa

Según un artículo de *El Informador*, “Foros musicales independientes, reflectores clave” (2023), hablaron con Irken García, mánager general del C3 Stage y con Jesús González, director general del Foro Independencia, dos de los foros más grandes de la ciudad enfocados en traer artistas alternativos nacionales e internacionales hablan del público de Guadalajara está abierto a la variedad sonora y de algunos artistas locales que han abordado en sus recintos, como es el caso de Blnko o George Rhoads (El Informador, 2023).

Tanto el C3 Stage/Rooftop como el Foro Independencia o el Guanamor resistieron y tomaron las medidas necesarias para funcionar durante la pandemia y después de ella. Estos espacios, desde antes del covid-19 ya tenían un mayor enfoque hacia artistas nacionales, aunque no presentaban músicos independientes ni emergentes sino hasta después de la crisis, como es el caso del C3, con el evento que organizan 2 veces al año llamado Batalla de las bandas.

En la actualidad, de 2020 al presente, la pandemia del covid-19 cambió la forma como se presentaban los eventos musicales; se cancelaron varios festivales en el mundo y las formas en que se promocionaban los artistas se vieron limitadas a las redes sociales. Sin embargo, a parte del covid-19, existieron otros eventos importantes de impacto internacional y geopolítico sirven como referencia para identificar periodos de la escena alternativa y los artistas que la conforman.

Matthew Perpetua, en su artículo para la radiodifusora estadounidense NPR “The Post–Brexit New Wave” (2021), habla sobre un movimiento contemporáneo aún presente en el Reino Unido llamado Post–Brexit, se trata bandas de rock alternativo y post–punk que se dieron a conocer después de que este país se saliera de la Unión Europea, con bandas como Idles, Black Country New Road, Black Midi, Squid, Yard Act o Dry Cleaning, se trata de proyectos que se caracterizaron por su experimentación con géneros musicales que se encontraban dentro del underground de ese país, como el post–punk, post–hardcore, math rock, post–rock, noise, krautrock, y que gracias a estos artistas han logrado darse a conocer en el terreno del mainstream (Perpetua, 2021).

Mientras tanto, en México podemos identificar una tendencia similar a la del Reino Unido. Según Jorge Portillo del canal de YouTube *DosCeroUno* en su videoensayo *La nueva identidad nacional: Post–PRIAND CORE* de 2024, como Austin TV, banda mexicana de rock experimental de los años dos mil marcó los cimientos para lo que veinte años después se trataría de un movimiento que surge a partir del cambio de gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto al de López Obrador, con bandas que reflejan influencias experimentales y minimalistas, y con líricas con una estética pesimista y oscura, reflejo de la realidad que vive el país desde hace casi veinte años como producto de la ola de violencia del crimen organizado y la impunidad con la que actúan por la complicidad con las autoridades (2024).

Esta nueva oleada trajo consigo bandas como Diles que no me maten, Grito Exclamación, Un Perro Andaluz, Vondré y Ven y Mira; éstas están representando esta nueva escena alternativa nacional (2024). El AMG, por su parte, también vio surgir proyectos como Grave/Mal, Las Visiones, Fluwumak, Wyyrd, Ritmo Cósmico, Cookie Core, Lio Petricor, Ácid Mob, Títere Charro, Perros Plaga, Niñas Cochinas, Dawn Haze, Tráfico Muerto, Sueños Frustrados, Huesos de Tejón y Ella se Peló, entre otros, que pueden escucharse en Spotify y otras plataformas de música y que se han dado a conocer por su proliferada actividad dentro del AMG en algunos foros, incluidos el Redrum y Cuerda Cultura.

2. Desarrollo

2.1. Sustento teórico y metodológico

Para esta investigación entrevistamos a diversos artistas y managers de recintos de la escena musical del AMG. Visitamos los dos foros más conocidos del AMG, el Redrum y el Foro Cultural Cuerda, lo que nos permitió conocer el panorama del rock y otros géneros de la música alternativa; estos lugares organizaron conciertos después de la pandemia, con lo que apoyaron a la nueva generación de artistas que se encontraban en esta situación. Reconocer los obstáculos por los que atravesaron estos agentes culturales, incluyendo la problemática producto del contexto de violencia y cobro de piso, nos permitió darle forma al proyecto.

Por otro lado, para sustentar nuestro trabajo consultamos libros, ensayos, artículos periodísticos, proyectos PAP y videoensayos. Es importante destacar que estudiantes del ITESO, en investigaciones pasadas, ya abordaron el tema, lo que nos permitió relacionar diversas perspectivas. Reportes PAP como “Avanzada tapatía I y II” de Jesús Alejandro Lara Becerra; “Fuera de los reflectores” de Daniela Rivero–Borrell y Sergio “Monki” Rueda, y “Punk post–juventud: Nostalgia e identidad” de Paulina Campos Serrano, Michelle Castellón Ochoa y Andrea Araceli Ramírez.

Consultamos *El rock tapatío, la historia por contar*, que recopila textos de artistas y periodistas sobre el rock del AMG desde sus orígenes hasta principios de los años 2000 (Valenzuela, R. 2004), el videoensayo de Israel Martínez *Nada volverá a ser igual (2015)* que trata sobre la escena del hardcore punk en Guadalajara desde finales de los años ochenta hasta finales de los noventa, y cómo el punk underground influyó en los futuros movimientos independientes y alternativos.

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto

Lyna Inda, solista

Con más de diez años dedicándose a la música, Lyna Inda es una cantante de jazz oriunda de Guadalajara que comenzó su carrera y su interés por la música a muy corta edad y, tras terminar el bachillerato, viajó a Austria para trabajar como niñera y acceder a una mejor educación. Fue allí donde vio por primera vez un recital de ópera y comenzó su interés por la música clásica como una profesión, y decidió ingresar en el Conservatorio de Viena.

Inda nos compartió con respecto a sus inicios en la música:

Quando estuve en Austria me acuerdo de que escuché, fui a la ópera. Y nunca había visto yo una ópera en vivo. Y cuando vi la orquesta me acuerdo de que no parpadeé... Yo creo que en tres horas dije ¿qué es eso? ¿Qué es ese sonido tan perfecto? Me cautivó la perfección de lo clásico. Yo no tenía ni idea de la ópera ni nada de eso... Más bien, cuando estuve estudiando, empecé a aprender realmente de música clásica. A lo largo de la carrera, que fueron ocho años, sí fue mucho cuestionarme: ¿Quiero esto? ¿No quiero esto? En el conservatorio estudias todo el día en la mañana. Y en la tarde te quedas en un salón tú solito en el piano (2025).

Tras sus estudios en el extranjero, y una serie de conciertos, volvió a México y decidió que continuaría su profesionalización en el Conservatorio de Morelia, en donde pasó cuatro años y otros cuatro en Viena. En medio de los estudios Lyna Inda dio inicio oficialmente a su carrera como cantante y se dedicó a explorar otros géneros musicales, como el jazz, pero no pudo practicar como deseaba, ya que el conservatorio está enfocado en la música clásica, por lo que apenas se tituló se encaminó hacia el jazz.

A los veinticinco años empezó a buscar otros exponentes locales para realizar colaboraciones y comenzó a componer su propia música, de jazz-rock, en paralelo a su vida laboral como cantante de ópera y en conciertos privados, donde fue conociendo a más colegas, y, aunque su enfoque sigue siendo el mismo, Inda

afirma que estar presente en el medio le ha permitido llegar a más lugares. Su caso y su visión de la música nos ha permitido comprender que no todos los artistas buscan el estrellato, pues muchos ven en su arte una forma de expresión y una guía para su vida.

Lyna Inda dice:

Me hablaron de Navidalia y ahí fue donde conocí a todos mis amigos de ahorita. Todos los músicos salieron de ahí... Tú vas y audicionas. Audicionas y, si les gusta, te quedas, pero yo me inicié sin conocer a nadie, todos ya se conocían entre ellos músicos. Ya cuando empecé, pues conocí a todos y tuve un acercamiento más profundo a la parte musical, llamémosle así, de Guadalajara, a la escena. Empecé ya mi proyecto propio, a componer y los músicos empezaron a ayudarme, con las grabaciones y todo... ..Donde trabajamos más es en Cafetal 97, que es un lugar como de muchos espectáculos, y luego en Damiana, ahí hemos hecho varios conciertos; también estuve en el coro municipal de Zapopan, estuvimos en todos los teatros de Guadalajara, estuve ahí tres años, casi cuatro con ellos.

El caso de Cookie Core

Con un año y medio de actividad en la escena musical, Cookie Core es una banda formada por mujeres que han sabido aprovechar todas las puertas que les han abierto hasta ahora. Está formada por Claudia, Andrea, Alejandra y Mimi, quienes nos cuentan que por el hecho de ser una agrupación de mujeres han surgido problemas e inseguridades relacionadas con la desigualdad en la escena alternativa.

La desigualdad de género sigue siendo un problema muy fuerte a escala nacional, y en el caso de la música no es la excepción. Cookie Core ha experimentado tratos cuestionables por parte de directores de foros y otras agrupaciones en la industria, aunque ellas han decidido no revelar sus nombres. Cuentan, por ejemplo, que hubo un caso en el que un organizador de eventos que las había invitado a tocar a un concierto les negó realizar pruebas de sonido, derecho que todas las otras bandas sí tuvieron.

Dice una de las chicas del grupo: “Siento que en la escena siempre hay gente muy chida y hay gente muy mamona. Yo por eso me volví mamona. O sea, estoy criticando lo que soy, pero es porque me corrompieron. Sí. Este mundo no te deja ser bueno”. Otra dice: “No vas a tener contento a todo mundo, ¿no? Entonces, pues mejor hacer lo que te salga del corazón. Muy bien. Mis sabies palabras. Mis sabies palabras. Facts” (2025).

En su debut oficial en el Redrum, una parte de la organización del evento no quería que ellas tocaran, con excusas que no terminaban de comprender; les dificultaron su preparación y se les impidió hacer soundcheck, aunque ellas eran la primera banda que se presentaría. Han sentido tanto el desprecio como el aplauso del público y sus colegas, y opinan que se les debería dar un lugar más importante a las mujeres en la música local para poder construir una trayectoria más sólida, conseguir más contratos y conciertos honestos.

Las chicas de la banda también comentaron acerca de su primera presentación: “Y sí me hundía que no hagamos soundcheck nosotras. Nada más me dieron una explicación, me mandaron un audio de un minuto, hablando en términos como de, por cuestiones logísticas, no se va a poder, porque esto, aquello, por tiempos, algo así. Luego, ya al final, pues me terminé enterando de que sí, que era una banda que estaba organizando el show que no quería que nosotras tocáramos. Sí tocamos y todo chido, pero realmente no nos querían ahí” (2025).

Su audiencia actual es muy positiva, y con cada presentación han ganado más seguidores que las han acompañado por diversos foros, plataformas y con mensajes de apoyo. Se han presentado en lugares como el Foro 907, la Casa Ritval y el Foro Independencia, y fueron invitadas por parte de Cien Jalisco a su última edición de 100 canciones del 2024, demostrando que vale la pena seguir tocando.

Dice Andrea: “Por mi parte, a mí me ha gustado mucho estar en la banda porque es un lugar donde puedo expresar mis sentimientos sin ningún tipo de filtro y, pues, no me juzgan, ¿no? Y, bueno, quizás la gente en las tocadas, ¿no? Son cosas que a lo mejor nunca me hubiera atrevido a decir o a gritar tanto de esa forma. Y sí, se me hace muy bonito todo lo que hacemos y estoy muy contenta de estar

aquí, a pesar de que ha tenido repercusiones muy negativas en mi vida familiar. Pido, pido perdón...” (2025).

El foro Redrum

Fue hasta después de varios problemas logísticos que tuvieron Thomas, el dueño del lugar, y Pablo, el gestor principal de los eventos, cuando ellos rompieron sus relaciones de negocios y el lugar cerró puertas temporalmente, poniendo fin a un periodo de desorden para volver a encaminarse a los objetivos originales del recinto. Thomas reconoció que esta segunda oportunidad no habría sido posible sin la nueva generación de artistas de la escena alternativa que surgió en la post-pandemia. Cambiar el concepto y recibir nuevas propuestas le permitió al Redrum crecer y expandir su público con la creación de un nuevo local cercano y casi clandestino en 2023.

Este nuevo espacio aún sin nombre desde se enfocó en DJ sets de hardtechno y rave, y buscó una apariencia decadente, recordando lo que había sido dos años antes el Redrum. Se inauguró el 15 de marzo de 2024 como un local vacío, de paredes blancas que en cuestión de meses se cubrieron de graffiti y arte urbano, como si se tratara de un lienzo para las bandas que recibía, como Criminal Cream, banda de hardcore punk, junto a otras bandas de punk como Anexo 44, Sueños Frustrados, Gradge y Pornostar.

El foro Cuerda Cultura

Cuerda Cultura es un foro que en los últimos años ha sido sede de varios de los eventos más importantes de la escena alternativa tanto nacional como internacional, presentando grupos de varios subgéneros del alternativo, como el indie pop y la electrónica, hasta artistas nacionales como La Texana, Rey Pila, Axel Catalán y extranjeros como VVV [Trippin' you] —agrupación española de música electrónica—, Niños del Cerro —banda chilena de indie rock y dream pop— y Viva Belgrado —banda española de post-hardcore—. Debido a esto el lugar se ha

consolidado como un espacio para consolidar a las bandas de la escena local y nacional, contribuyendo también al desarrollo de la escena musical del AMG y al trato digno a los artistas.

Gabriela Gutiérrez es la directora y gestora del proyecto desde 2019, el año de su fundación. Ella nos explica que el proyecto comenzó como un colectivo formado por músicos jóvenes de la escena tapatía que buscaban organizar eventos en diferentes espacios del AMG, con el objetivo de formar una comunidad entre los músicos y recintos dedicados a las presentaciones de música y, debido a esto, Gabriela siendo egresada de la carrera de Artes Audiovisuales, debido a que por ese entonces se dedicaba a ser fotógrafa de los eventos de los artistas de la escena, termino coincidiendo con proyecto del Cuerda e hizo una alianza con este.

Nos dice Gabriela en una entrevista:

Esta iniciativa fue por Pablo Bandera, músico de la escena tapatía también, y él invitó a Sayas, otro músico de la escena tapatía, a Luis Ja (actualmente codirector, junto a Gabriela) y a Salvador Mayorga, otro miembro de la escena tapatía, otro músico. Ellos iniciaron el proyecto y en marzo del 2019 tuvieron la inauguración, yo en ese momento hacía foto documental de la escena tapatía. Yo iba a muchos conciertos, hacía fotos, entonces llegué aquí al primer evento de Cuerda y los conocí, pues obviamente yo ya conocía muchísimos proyectos de aquí de Guadalajara porque ya tenía muchos años tomando fotos y aparte estudié música, entonces yo les dije; hey, ¿qué onda? Conozco gente para sus eventos, por si gustan, y ya así empezó la relación laboral con ellos, me uní a su equipo de trabajo (2025).

Gabriela también comenta que el proyecto inicialmente fue una iniciativa inocente, por tener como principal objetivo cambiar la forma como se manejaba la escena independiente en ese momento, pero al ser músicos la mayoría de los miembros del proyecto Cuerda Cultura, estaban conscientes de los obstáculos que puede tener un artista para poder presentarse en foros, más que nada por el trato que, en ocasiones, podía ser agresivo por parte de los dueños de algunos espacios. Lo encargados de otros espacios llegaban a exigirle a los artistas el tener que dar

hasta la mitad del porcentaje de las ganancias generadas por el pago de las entradas, y eso agregando el hecho de que a veces el espacio no contaba con el equipo básico para un show, por lo que los músicos tenían que poner su propio equipo y al final recibir de pago un consumo gratis pero limitado de la cerveza que se vende en el lugar como cortesía.

Nos dice Gabriela en la entrevista:

Cuerda también inicia como esta iniciativa inocente de querer cambiar cómo funcionaba la escena tapatía en ese momento, porque los foros que había no tenían el equipo digno para que alguien se presentara y tampoco ni siquiera una paga formal, siempre era como esta ilusión del músico de que ven, toca y te pago con chelas. Entonces el músico, con tal de tener un lugar o un espacio para dar a conocer su música, accedía a estas condiciones denigrantes (2025).

Sin embargo, Cuerda eventualmente se vería afectado por la pandemia del 2020, poniendo a prueba el compromiso de sus miembros con el proyecto y sus valores. Durante la contingencia, casi todos los miembros fundadores decidieron salir del proyecto con la idea de enfocarse más en sus proyectos musicales personales, dejando a Gabriela ya Luisja a cargo de todo, y fue a partir de ahí que el proyecto comenzó a madurar y a tomarse más en serio, los valores cambiaron de acuerdo con las necesidades de ese momento y ellas, laboralmente hablando, tuvieron que trabajar con la cabeza fría y tomar decisiones que beneficiaran económicamente al proyecto.

Los primeros meses el proyecto quedó en una especie de limbo, por lo que Gabriela, al ser también productora audiovisual, decidió realizar cortometrajes, live sessions y videoclips con el nombre de Cuerda, claro que con sus debidas medidas de salud. Estos trabajos se realizaron como una forma de sobrevivir a la contingencia y mantener el nombre del colectivo con vida.

También comenta Gabriela:

Entonces, pues yo dije, hey, pues también soy productora audiovisual y no he hecho nada de producción audiovisual por estar metida en esto de la música... Entonces

fue como, ok, pues vamos a empezar a hacer producciones audiovisuales con el nombre de Cuerda, aunque no tengan nada que ver, pero para mantener vivo el proyecto. Y empezamos a hacer live sessions, hicimos cortometrajes y ya, por ahora, ¿no? Ya después grabamos videoclips, pero todo bajo el nombre de Cuerda para mantener el proyecto vivo y también para agregarle valor a la marca, ¿no? Aquí los llegamos a hacer clandestinamente (en el foro) (2025).

Hasta ese entonces, la idea de tener un espacio no estaba dentro de los planes contemplados y, por ende, fue hasta después de la pandemia cuando algunos foros donde cerraron permanentemente que vieron una oportunidad de negocio en la gente que ya estaba cansada de quedarse en casa, el cual era un problema general. El foro vio en esa situación una gran oportunidad para subir al siguiente nivel, por lo que terminaron haciendo alianza con un restaurante ubicado en el centro de la ciudad llamado El Mesón de San Diego, ubicado a unas cuerdas del templo del Refugio.

La idea de esta nueva asociación era que los fines de semana el Cuera utilizara el espacio para hacer presentaciones en vivo para así se daba a conocer también el restaurante, el cual también tenía dificultades para salir adelante debido a los estragos de la pandemia del covid-19. Eventualmente el dueño del restaurante se dio cuenta del potencial que tenía el espacio como recinto y cerró el restaurante, por lo que el lugar paso a llamarse el foro Cuerda Cultura.

Actualmente el foro cuenta con un amplio equipo de sonido, tarima, instrumentos, luces y una pantalla led, pero al inicio nos dice Gabriela que no contaban con recursos, contaban solamente con dos bocinas y una consola muy básica, los músicos traían sus instrumentos, pero el dinero de las entradas que vendían era para ellos, el resto del equipo era prestado y/o rentado por amigos de ellos que apoyaban al proyecto, en un inicio, nadie vio una ganancia personal ni contaba con un sueldo fijo, todo el dinero que se recaudaba iba directo al equipo, hasta que poco a poco fueron mejorando las condiciones del lugar.

De igual forma, Gabriela nos dice:

O sea, Cuerda empezamos de la nada, con nada, con lo más básico. Ni había escenario, ni había pantalla, no había nada, pero pues con muchas ganas. Pues teníamos dos bocinas, no me acuerdo qué marca la verdad, es que yo no sé mucho de audio, pero eran dos bocinas muy sencillas y cada músico pues traía sus instrumentos, nos prestaban batería. Teníamos una consola también muy básica. Y amigos que querían, pues que tenían ganas de seguir con esto, ¿de qué no? Pues yo le hago de ingeniero, ¿no? Y obviamente ahí con lo que salía, si es que salía dinero, nos repartíamos, porque los tres primeros años de Cuerda no ganamos dinero. O sea, sí ganábamos, pero no era como que yo como directora de Cuerda podía gozar de un sueldo, no. Era como, necesito esto que se ganó, reinvertirlo para poder comprar el equipo que actualmente tenemos, ¿no? Y que aún seguimos pagando, porque también mucha gente nos prestó dinero (2025).

Gabriela reconoce que cuando inicio el proyecto no tenía idea de todo el trabajo que tomaría tener un espacio de ese nivel, ahora que es gestora y se encarga de otros aspectos como las finanzas, pero recuerda con nostalgia como seis años atrás ella tenía una visión más ingenua, esto al no tener tantas responsabilidades como ahora y al no relacionarse con tanta gente.

Dice Gabriela:

Entonces también tenía muy poca experiencia en la escena tapatía. Bueno, en la escena musical y en la industria musical, porque te digo, inicia este proyecto como algo muy inocente, que no sabíamos ni qué. Nosotros muy inocentes con esta ilusión de que sí, vamos a darle dignidad a los músicos, y vamos a tener espacios que les favorezca, que los ayude. Y la revolución, aquí va a cambiar la escena tapatía. Pero ya cuando entramos de fondo y ya cuando vimos cómo estaba el pedo... Y también algo que me pasó a mí personalmente es que me dio mucho carácter, ¿sabes? Yo antes era una morra así súper buena onda, hippie, amor y paz, bien tranquila, bien aliviada. Pero cuando empecé a ver cómo se desarrollaba la escena, los caimanes que dices que hay. Gente muy abusiva, muy aprovechada. A mí me dio mucho carácter y me hice más perrucha, me hice más, ¿cómo decirlo? No grosera, pero sí aprendí a poner mis límites y ya no era dejada, ya no era esa chica buena onda, amor y paz. Era como ya más seria, más ruda. No, pero mal plan (2025).

Cada mes en Cuerda se realiza un evento dedicado a las bandas locales que buscan despegar, este se llama Bandas emergentes, el cual consiste en ofrecerle al músico dos opciones al participar, dividir por porcentaje las ganancias de las entradas que venda el artista con el lugar o pagar una cantidad simbólica para los cuidados del lugar, esto permitiéndole al artista conservar lo recaudado de las entradas se iban en su totalidad. Este sistema ha sido polémico para algunos músicos detractores de Cuerda, ya que lo consideran que este trato es igual a la violencia que los otros foros rechazados por el Cuerda ejercían.

Gabriela está en completo desacuerdo con sus detractores, ya que las condiciones que actualmente ofrece el Cuerda Cultura son mucho más dignas que las de los otros foros. Si bien, el problema que tienen algunos artistas es la idea de pagar por tocar, lo cierto es que es una inversión que los beneficia, y es la experiencia de presentarse en un lugar con buenas instalaciones lo que hace que el público vuelva y genere la demanda por la música. Aunado a esto, es importante recalcar que el equipo completo y la gente trabaja en el espacio también reciben un pago y, por ende, no puede haber espacio para muchas prestaciones sin costo al artista.

Sigue Gabriela:

¿Bandas emergentes? Creo que sí. Ah, que ese también es otro sistema, pero también es muy accesible para el músico. Mucha gente cree que nosotros les cobramos por tocar, y digo que eso suena mal, o sea, a nosotros nos molesta mucho esa situación porque también contradice un poco el discurso de cuerda, de que nosotros les pagamos a los músicos o los músicos merecen un trato digno o los músicos merecen una paga y es como, ¿cómo que les tenemos que pagar? Y es como, a ver, nosotros les estamos ofreciendo un ingeniero de sonido, un equipo el personal de puerta, el personal de stage, ellos también nos cobran y son músicos también, que se dedican a esto, que hacen una chamba extra aparte de sus proyectos musicales, ¿no? Y tratamos de dignificar todo, o sea, no solamente los proyectos musicales, no solamente la audiencia, también las personas que estamos en esta industria y realmente, por ejemplo, nosotros pagamos nueve mil pesos de renta, y ese día a las bandas. Que son cuatro, a lo muchos cinco proyectos. Que se

les pide mil pesos de aportación para poder cubrir estos gastos, ni siquiera son los nueve mil pesos (2025).

Hoy en día Cuerda Cultura es uno de esos espacios que terminan creándose por la necesidad de los músicos de la ciudad de difundir su arte y lograr desarrollar una escena musical y una comunidad entre músicos. Si bien el lugar cuenta con un aforo de 340 personas en general, se ha catapultado como un espacio importante para la industria musical en el AMG, junto a otros lugares con más tiempo y prestigio, como por ejemplo el C3 o el Foro Independencia, lugares que cuentan con un aforo más amplio, pero que también disponen de otros espacios más pequeños, dedicados tanto a artistas internacionales y nacionales que tengan una popularidad más limitada. En el caso del C3, con el Rooftop, y en el caso del Foro Independencia, con el Anexo Independencia.

Comenta Gabriela que LuisJa, su pareja y codirector de Cuerda, veía esos espacios con recelo y como si se tratara de una competencia, cuando ellos instalaron la pantalla led en el escenario, los demás foros hicieron lo mismo, como prueba de que ellos también comenzaban a ser importantes dentro del circuito de foros y, por lo tanto, sus acciones ya eran relevantes para los demás foros, elevando un poco más la vara, contribuyendo así a garantizar presentaciones de calidad tanto para los músicos como para la audiencia tapatía.

Gabriela también nos dijo:

Fuimos creo que el primer foro en Guadalajara en tener pantalla entonces me acuerdo de que un día LuisJa llega: “C3 ya puso pantalla, Anexo Independencia ya puso pantalla, de que nos están haciendo la competencia”. Y yo estaba así de: “en serio pusieron pantalla?” Y LuisJa: si ¿cómo ves? Y yo: “esto es increíble, esto es lo mejor que pudo haber pasado que estos foros pusieron pantalla”. Y Luisja, todo confundido de que: “¿por qué? ¿No es malo para nosotros?” Y yo: no cabrón, esto es lo mejor que le pudo haber pasado a la escena (2025).

3. Resultados del trabajo profesional

La escena independiente y la escena mainstream del rock, y todos sus subgéneros tanto a nivel local como nacional, goza de un estatus privilegiado comparado con otros momentos de su historia, cincuenta años atrás. En la actualidad, por suerte y debido a la reputación que se ha forjado en los últimos años dentro del AMG, ya no es un género perseguido ni censurado, y ahora forma una parte importante de la identidad de la ciudad tapatía debido a que se ha ganado su lugar tanto en foros importantes, ha forjado un público propio y se ha ganado el reconocimiento tanto los medios como de los académicos como un punto clave de la escena musical moderna.

Por otro lado, plataformas como la famosa Cien, que pueden encontrar en sus redes como @cien_jalisco, la cual lleva activa ocho años, han comenzado a difundir y promocionar a los artistas de Guadalajara sin importar los géneros musicales a los que pertenezcan sus representados y, gracias a ellos, artistas como Cookie Core, Ritmo Cósmico o Lio Petricor han aparecido nominados en ceremonias de premiaciones musicales y se han llevado algunos galardones de reconocimiento a su arte. Con esta trayectoria y apreciación por parte de la industria, varias de estas agrupaciones han captado la atención de los medios de comunicación más importantes de Guadalajara y sus alrededores, los cuales han apoyado para visibilizarse aún más en la escena independiente y para conseguir mayores colaboraciones y presentaciones con foros como Cuerda Cultura y el Foro Independencia, que se han consolidado en los últimos años como espacios dedicados a la promoción de artistas locales, nacionales e internacionales. Como prueba de este éxito, en esta última edición del concierto especial del proyecto Cien, conocido como “Cien canciones 2024”, en el Foro Independencia, Cookie Core tocó sus últimos dos sencillos “Crepúsculo” y “Lo que siento” y emocionó a todo el público.

Todos los días, en el transporte público, en todas las líneas del tren ligero, puedes notar en las pantallas un spot publicitario del gobierno que muestra en el apartado cultural, en la sección destinada a la música, tanto a artistas regionales

como Alejandro y Vicente Fernández como exponentes en el rock a Maná y a Carlos Santana, más específicamente el clip de su sencillo de 1999 “Corazón espinado”, y esto en si ya alimenta esta idea de identidad jalisciense del rock mexicano. Aunque exponentes tales como Santana sean artistas de alto calibre, el verlo representado en la vida cotidiana de la sociedad de esta ciudad representa una perspectiva positiva de este género y les abre las puertas a las nuevas promesas alternativas, les muestra que sus sonidos son visibles y validados.

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

Ana María León Velasco

- **Aprendizajes profesionales**

Como gestora cultural, considero que durante el proyecto logré comprender un poco más el funcionamiento de la industria de la música más allá de la teoría y eso, a su vez, me llevo a tener una visión más profunda de o que fue el verdadero impacto de la pandemia del covid-19 en la escena local. Considero que el campo de la cultura sobre el cual giró este proyecto no se trabaja mucho en mi carrera y, precisamente, este acercamiento me permitió ver más allá de la pantalla de maravillas que planteaban inicialmente los conciertos virtuales y la música gratuita que tuvo su auge en esa época.

En cuanto a las competencias y disciplinas que logré desarrollar durante este proyecto, puedo destacar que me vi obligada a diversificar mi forma de investigar y comprender la información. No es que en el pasado no hubiera recurrido a buscar generar teorías e indicadores a partir de un fenómeno cultural por medio de libros, entrevistas, documentales y otros proyectos, ya sean estudiantiles o de un carácter más profesional, sino que al tratar de la escena alternativa de un tema tan general y dividido como lo es la industria de la música, en la cual hay mil géneros e intereses de por medio, el valorar el proyecto con el uso de conocimientos de audiovisuales y

de estadísticas, me permitió conectar más con la ola alternativa del Área Metropolitana de Guadalajara.

Entre mis aprendizajes más importantes del contexto sociopolítico y económico, al igual que de la problemática del campo profesional en esta clase de proyectos fueron que es difícil para los artistas y los agentes creativos el confiar en la nueva generación de gestores culturales debido a que, en muchas ocasiones, estos mismos distorsionan el conocimiento para comprobar sus hipótesis y crear proyectos donde ya los hay establecidos. Si yo decido desarrollarme en una industria, debo estar abierta a conocerla sin juzgarla, esto para poder conocerla y generara narrativas de carácter informativo que de verdad reflejen lo que es y, sin lugar a duda, creo que este proyecto informa y cumple con su objetivo.

En general, puedo afirmar que puse a prueba tanto mi conocimiento de la gestión de proyectos como mi habilidad para investigar a como dé lugar y, sobre todo, mi capacidad de análisis tanto de cocimientos como gestión de redacción. En este trabajo aprendí que el género periodístico y de divulgación puede cubrir cualquier cosa porque para todo tema hay un público de interés y un grupo social involucrado, con su propia historia, usos, costumbres y conocimientos por transmitir. En el periodismo, no hay ideas pequeñas ni preguntas tontas, solo hay ganas de saber y de crecer.

- Aprendizajes sociales

Como estudiantes en activos dentro de este ámbito cultura de Guadalajara hemos conocido a mucha gente que también se está moviendo por el periodismo de la industria de la música, pero, pese a esto, muy pocos se han lanzado a conocer al rock alternativo desde sus exponentes más pequeños. De este proyecto no solo buscamos conocer la escena musical del AMG, sino que también quisimos estar presentes tanto en los aspectos como en los aspectos más negativos de la carrera de un artista como en lo positivos, esto para crear información real.

A pesar de haber coincidido en los mismos espacios que los artistas con lo que tuvimos contacto, llegamos a comprender que todos ellos se mueven en caminos distintos y, debido a esto, tienen la capacidad de retroalimentarse entre

ellos, aunque sus enfoques sean distintos, esto es algo que buscamos reflejar y promover en nuestro proyecto y es lo que, al final del día, crea una verdadera comunidad en la escena de la música alternativa. Con esto en mente, las entrevistas que realizamos rindieron evidencias de que agentes de la industria que conocimos no siempre son cocientes del campo donde laboran y esta investigación, precisamente, da lugar a un conocimiento más completo de la industria de la música en el AMG en la post–pandemia.

Francamente, era poco probable que espacios como el foro Cuerda Cultura nos abrieran las puertas para hablar de temas tan delicados como su trayectoria y sus problemas para trabajar con algunos artistas, pero fue esto lo que nos permitió tener un mejor entendimiento de las experiencias de los músicos con los cuales hablamos, esto enfocándonos en el trabajo de campo. Por otro lado, en cuanto a al área académica, nos sorprendió ver la gran representación ha tenido el rock en investigaciones del campo académico, más allá del estudio de su historia claro está. Es interesante saber que este género musical ha pasado de ser reasentado como simple rebeldía, a un indicador de los intereses y preocupaciones de la sociedad actual.

En términos generales, nuestro proyecto “Escena alternativa post–covid–19, La nueva identidad alternativa tapatía” será provechoso tanto para otros estudiantes universitarios, sin importar a que institución pertenezcan, como para todos aquellos agentes que están involucrados en la escena musical del AMG, ya sea la alternativa o la consolidada. Esta investigación es de carácter local, pero, perfectamente, puede ser considerada para tener un contexto del rock mexicano en general debido a que establece el caso de una de las capitales culturales de México.

- Aprendizajes éticos

Como estudiantes con un interés previo en la industria de la música tapatía en general, hacer este proyecto nos significó discriminar a varios géneros musicales para poder enfocarnos en el que ha sido más polémico y ha tenido un mayor peso en la escena musical alternativa del AMG, tanto en el pasado como en el presente y, por ende, el rock fue la elección ideal. Claro que esto, significó que nuestras

fuentes confiables se vieran sumamente resumidas, lo cual, a su vez, en un inicio nos dividió a la hora de decidir a que darle más peso, ya sea a la experiencia de los artistas y los foros o al material académico y bibliográfico por lo que decidimos buscar un punto medio que nos permitiera equilibrar ambas investigaciones, vitales para definir el periodo actual y sus principales características.

Claro que, todo esto provocó que la investigación fuera más lenta de lo que se esperaba y se generaran algunas fricciones a la hora del trabajo en equipo, pero no evitó que pudiéramos trabajar esta investigación desde un punto de vista completamente objetivo. Con la compaginación de nuestras carreras universitarias, tanto Gestión cultural y como Comunicación y artes audiovisuales, pudimos lograr presentar posturas interesantes que nos permitieron expandir nuestros horizontes a la hora de trabajar un proyecto y, por ende, aprender a identificar otros indicadores de interés.

Ahora que, tocando puntos individuales, considero que este proyecto me ha llevado a cuestionar mis prejuicios y mi ética para medir las cosas. Existen límites a la hora de trabajar un tema que te es ajeno en cuanto a los intereses personales y, precisamente, el indagar en la escena más alternativa del rock tapatío me enseñó mucho al sacarme de mi zona de confort y gracias a eso, sin lugar a duda, este proyecto me ha dado nuevas herramientas para comprender mi entorno cultural de forma objetiva y analizarlo desde diversos puntos de vista para llegar a una conclusión.

- Aprendizajes en lo personal

Este PAP me ha ayudado a conocerme más por medio del trabajo en equipo debido a que, si bien por la naturaleza de mi carrera la investigación es la piedra angular de mi trabajo, en pocas ocasiones me había tocado trabajar en un proyecto de este estilo con un compañero de otra carrera y, debido a esto, considero que mi experiencia en este PAP me enseñó acerca del cómo combinar conocimientos y habilidades muy distintas para llegar a un buen resultado.

Por otro lado, considero que esta experiencia también me acercó mucho más a conocer a las industrias culturales, destacando el caso de la música, desde el

periodismo actual, el cual es un tema que siempre me había fascinado, pero no había tenido la oportunidad de abordarlo desde el ámbito académico, pero si en el práctico y, debido a esto, considero que valoro aún más la vocación de los periodistas y agentes de medios. Tras este semestre, siento que el tener una investigación de campo y el tener una 100% bibliográfica por separado es poco útil para poder responder a una tesina, se necesitan que ambas se complementen y se guíen mutuamente para realmente poder llegar a una hipótesis válida.

A manera de conclusión, creo firmemente que este PAP me ha ayudado a abrirme a nuevas experiencias y me ha dado las herramientas para poder desarrollarme mejor en mi campo laboral, debido a que, si aspiro a ser una buena gestora cultural, también debo buscar el innovar en mi manera de descubrir el mundo, sus problemáticas y sus fenómenos culturales. Bien se dice que en la vida no hay casualidades y yo creo que, de una forma u otra, este proyecto será relevante en mi educación y en mi carrera por siempre.

Olaf Andrés Hernández Valdez

- Aprendizajes profesionales

Personalmente he visto en redes sociales como Instagram que muchas personas están comenzando también por interesarse en esta etapa de la escena tapatía, gente joven de mi generación, de mi edad o más jóvenes que yo que al igual que uno les interesa lo que se ha estado llevando a cabo dentro del área metropolitana, usando formas distintas de dar visión a la escena para que más gente se informe y pueda interesarse por ella, por lo que me parece que es el mejor momento para hablar de ello, sin la idea de ver quien lo hace mejor, sino como una forma de cooperar y contribuir a la escena. Yo como artista audiovisual y músico me veo en la responsabilidad de trabajar en la difusión de los artistas y los eventos que realizan con la ayuda de los foros, colectivos, emprendimientos para darse a conocer a la audiencia y a otros colectivos con los que se pueda trabajar en comunidad.

La escena musical alternativa, tanto nacional como local es un reflejo de nuestro país en la actualidad y siempre lo ha sido si no vamos a años atrás. Dependiendo

el contexto del país, las bandas tendrán un sonido y un discurso diferente, también contando con la perspectiva de sus integrantes por la generación a la que ellos pertenecen. Bajo el contexto en el que nos encontramos actualmente, con un índice de violencia bastante alto, producto del crimen organizado y su poder dentro de las autoridades estatales y económicas, la música más popular en el país tiene un claro mensaje y discurso que hace apología al crimen organizado, idealizándolo. Por lo que es responsabilidad de la gente que representa la escena alternativa decida explorar otros temas y crear un sonido distinto e incómodo, que refleje el pesimismo de esta generación que ha perdido las esperanzas de un futuro más pacífico y estable.

Creo que mis habilidades de compromiso y de enfoque en el tema, es importante para los próximos proyectos que vaya a realizar, un proyecto profesional ya sea desde un reportaje audiovisual, videoclip, película, documental o serie de televisión necesita de un trabajo de investigación amplio y profundo para conocer bien el tema, tener en primera mano los datos y a los contactos directos.

Considero que debo mejorar en algunos aspectos si quiero dedicarme a la difusión de la música de mi localidad, y creo que debo estar abierto a dejarme influenciar por lo que hacen otros comunicadores, adaptarme a las tendencias y también experimentar de forma individual, aportando ideas y otras formas de difundir y registrar.

- Aprendizajes sociales

Creo que, en cuanto a la difusión de los artistas recientes, del inicio de la década al presente he logrado al menos concientizar sobre lo que está sucediendo en la actualidad, las nuevas tendencias que están ocurriendo tanto en la ciudad como en todo el país y que la mayoría del público aún no tiene en cuenta, muy probablemente se trate de una comunidad de artistas que por el momento se encuentran con una audiencia de nicho, pero que si duran lo suficiente podrán llegar a ser de los artistas más innovadores y representativos de la actualidad.

Considero que este proyecto beneficia más que nada a la comunidad de la escena alternativa, tanto a los músicos como a la audiencia por ver representada

una parte de lo que es la escena en la actualidad, ya que el sector mainstream aún desconoce sobre lo que se está haciendo dentro del underground de la ciudad, por lo que el hacer este tipo de proyectos aporta bastante a la difusión y la concientización de la existencia de una escena alternativa sólida y representativa.

En algún momento de mi vida veía estos espacios con cierto prejuicio, bajo una perspectiva bastante limitada en la que asumía que lugares como Cuerda Cultura o Redrum son organizados por personas que tenían una preferencia por algunos artistas, lo mismo de los artistas, las bandas que se presentaban y hacían eventos no eran más que un mismo grupo de amigos que buscaban una difusión exclusiva de ellos, para apropiarse de una escena y reducirla solamente a su círculo de amistades y conocidos, gente que por ejemplo convivieron en las mismas escuelas y sus escuchas igualmente provenían de esos mismos lugares. Esa perspectiva que tenía estaba muy equivocada.

Como dije antes, esa idea partía de ciertos prejuicios que yo tenía al ser también un músico que ha ido desarrollando su carrera en espacios distintos y que no notaba un reconocimiento como el que tenían estos artistas, sin embargo, hacer este trabajo me hizo reflexionar y entender que no estoy tan aislado de ellos, puesto que, al mencionar mi proyecto musical, ellos mencionaron que lo conocían o que mínimo han escuchado de él. Eso me hizo reflexionar y ampliar mi perspectiva de que el lugar en el que me encuentro no se encuentra tan distante de ellos, ya que yo también he tocado en el Redrum, siendo un espacio que ya cuenta con una audiencia fiel que asiste a los eventos independientemente de las bandas y solistas que se estén presentando.

Desde mi perspectiva actualmente, pienso que lo que verdaderamente forma una escena musical, independientemente del género que toquen es la audiencia, que consume y asiste a los eventos de los artistas, qué, aunque en un inicio vayan por un artista en específico, se quedan a conocer las demás propuestas que hay.

- Aprendizajes éticos

Elegí entrevistar a Gabriela y a Thomas porque los espacios de los que ellos son encargados han sido de los espacios más importantes para el desarrollo de una escena independiente y que su aporte a la cultura alternativa de la ciudad representa un parteaguas en la forma como se manejaban los foros y los eventos en la ciudad.

También decidí entrevistar a Cookie Core porque creo que, a pesar de ser un proyecto bastante joven por ahora, tienen una propuesta interesante que hacía falta tener en la ciudad y que tiene el potencial de crecer hasta llegar al mainstream. La experiencia vivida en este trabajo me motiva a seguir avanzando en el desarrollo del proyecto, con la intención de seguir registrando, entrevistando y registrando los momentos y las personas que conforman lo que es y será la escena musical alternativa del AMG post-pandemia, hacer un documental que recopile a los artistas y a los foros de la ciudad que surgieron a finales de los dieces y en lo que va de los veinte y que se encuentran en activo, aportando a la escena local y nacional y representando la cultura alternativa actual de este país.

- Aprendizajes en lo personal

Puedo decir que principalmente conocí los aspectos que debo mejorar como investigador, y es que por lo general prefiero empezar por el trabajo de campo antes que el trabajo de investigación como lecturas y libros, suponiendo que a mi forma de trabajar será más fácil hacerlo de esa manera, pero al final se termina complicando más y se vuelve más enredoso, al no tener un plan y una base para mover mis ideas, por lo que este trabajo me ha hecho entender que la planeación de un trabajo por más tedioso que sea te puede ayudar a desarrollar mejor tus ideas y trabajar de forma más fluida.

Gracias a este proyecto pude conocer a más personas que están dentro de la escena independiente de mi ciudad, entender que al igual que yo también son personas con luchas internas y que han tenido su propio camino que los ha llevado a donde están ahora, que tengo bastante más en común con ellos al ser personas que se mueven por los mismos lugares que yo y que pasan por las mismas

dificultades, pero como individuos las resuelven de forma diferente, anteriormente pensaba que algunos de ellos se trataban de personas con un futuro asegurado dentro de la industria y que solo estaban pasando las pruebas para despegar, que ya existía una agenda entre las sombras que ya tenía determinado quien avanzaba y quien no, pero no, eran solo prejuicios de mi parte.

Entendí que todas las personas por más que conectemos en un mismo ambiente musical podemos venir de contextos diferentes y que sus realidades pueden ser distintas a las mías, no pasarían por las mismas dificultades por las que yo pasé, no solo por temas de clase sino también por temas generacionales, algunas personas son más grandes que yo y otras más jóvenes y eso influye también en su forma de percibir la realidad del presente que compartimos, pero al final muchas de esas cosas pueden pasar de largo, al final todos terminaremos conviviendo en los mismos espacios y las metas que tenemos son las mismas, sin la idea de tener que competir, porque no hay razón de hacerlo.

Aprendí a tomarme más en serio los proyectos artísticos y mediáticos que planeo realizar a futuro sin tenerle miedo a las actividades de investigación que me puedan resultar tediosas y cansadas, reconociendo que eso es vital para tener un trabajo sólido y rico.

Recuerdo con cierta nostalgia cuando recién empecé a presentarme en bares de rock, siendo los primeros foros donde me daban oportunidad de poder tocar, cuando la audiencia que tenía eran los consumidores frecuentes del bar que no eran muchos y los amigos que, si tenían oportunidad de ir a verme, durante un tiempo me limitaba solamente a presentarme en esa clase de lugares, ese era el público al que me presentaba, hasta que nos fueron invitando a tocar en otros espacios, a veces eran eventos privados y otras ya eran en estos foros con otro público, más juvenil y con intereses musicales en los que mi banda entraba, porque eran nuestras referencias.

Cuando empecé a presentarme en venues un poco más prestigiosos, solía visitarlos en otros días que se presentaban otras bandas, algunas bandas las conocía de nombre.

5. Conclusiones

En cuanto a los espacios, durante la entrevista con Thomas Anderson, propietario del Redrum, nos dimos cuenta de que el apoyo mutuo entre proyectos, artistas y públicos es importante para hacer prevalecer este tipo de foros independiente que, al final del día, son un pilar fundamental de la escena musical alternativa del AMG. El Redrum, al proponer un lugar, a sus trabajadores en la barra y la entrada, el equipo de sonorización brindando sus servicios microfoneando los amplificadores, la voz y la batería, les da pie a los músicos para traer la energía vital del rock tapatío.

Las agrupaciones de la industria musical han formado una comunidad que, tras haber sobrevivido al covid-19, a las barreras sociales y a la censura, han formado a un público de auténticos seguidores que fungen como el principal motor económico de la escena musical del AMG, pagando la entrada y la mercancía que generan ingresos para que tanto los recintos como los artistas se mantengan y crezcan, aunque estos últimos no puedan vivir de su música. Consumiendo bebidas y alimentos en el lugar, los asistentes hacen posible que los conciertos salgan rentables y esto, a su vez, motiva a las bandas y a los solistas a la hora de organizar y colaborar con otros exponentes, trayendo consigo una singular mezcla de audiencias, de diversos contextos sociales y culturales.

Sin embargo, esto también puede generar conflictos entre los organizadores, ya que el tema de los egos se puede hacer presente, esto en el momento en el que un colaborador empieza a cuestionar o, directamente, a negarse a cumplir con alguna parte de los acuerdos previos laborales. En este contexto, se pueden detonar problemas logísticos, con el personal, de machismo e inclusive de racismo, por lo que, en el peor de los casos, estos conflictos pueden llevar a desmoronar un evento, aunque esto no suele suceder y todos los problemas se suelen resolver de tal forma que no afecten ni a los artistas ni a los recintos, permitiendo la gestión de futuros proyectos. Se busca constantemente el evitar escalar a la violencia y dar pie a una rivalidad que no ocasionaría nada más que la marginalización mutua entre artistas y espacios.

Claudia, integrante de la banda Cookie Core, nos dice

Y, por ejemplo, fue así de que todas las bandas teníamos un grupo, casi siempre todas las bandas, pues nos organizamos en grupos (de Whatsapp) para tocar, el rider, que cuándo vamos a hacer soundcheck y así... Y, por ejemplo, ahí casual, o sea, neta, todas las bandas que iban a tocar, que éramos poquitas, éramos, como cuatro bandas esa vez. Pues todos iban a hacer soundcheck, menos nosotras... ..Y pues ahí nada más me dieron como una explicación, me mandaron un audio de un minuto, hablando en términos como de, pues por cuestiones logísticas, este, no se va a poder, porque esto, aquello, por tiempos, algo así... ..Luego ya al final, pues me terminé enterando que sí, que era una banda que estaba organizando el show, que no quería nosotras tocáramos. O sea, sí tocamos y todo chido, pero realmente no nos querían ahí (2025).

Estos cambios en la escena musical del AMG han logrado que los medios le den el espacio que merece al rock alternativo, hablan positivamente de este género en los periódicos, en las revistas, en las redes sociales y, poco a poco, este género se ha vuelto un punto muy importante en la historia de la música y un tema de estudio tanto en las universidades como en los textos científicos. Este proyecto profundiza y logra generar un espacio para reflexionar sobre como la censura y prohibición influyen en la cultura al nivel de dar pie a uno de los géneros musicales más escuchados hoy en día. en los artistas actuales y sobre como estos mismos, de una forma u otra, influirán en las futuras generaciones.

6. Bibliografía

- Aguayo, S. (2018). "El 68. Los estudiantes, el presidente y la CIA [fragmento]". (20 de febrero del 2021). *Revista Común*. Recuperado de:
<https://revistacomun.com/blog/el-68-los-estudiantes-el-presidente-y-la-cia-fragmento/>
- Anderson, T. (12 de febrero del 2025) Entrevista personal.

- Anónimo. (5 de diciembre del 2022). “Gana banda de funk ribereña la Guerra de Bandas C3 STAGE de Guadalajara”. México. *Semanario Laguna*. Recuperado de: <http://semanariolaguna.com/70582/>
- Anónimo. (4 de julio del 2024). “La desaceleración es imposible de pasar por alto”. México. *Monitor Latino*. Recuperado de: <https://monitorlatino.com/negocios-de-la-musica/la-desaceleracion-es-imposible-de-pasar-por-alto/>
- Arellano, M. (7 de abril del 2019). “Conoce la historia de la icónica Sala Roxy y su proceso de restauración”. *Arch Daily*. Recuperado de: <https://www.archdaily.mx/mx/914454/conoce-la-historia-de-la-iconica-sala-roxy-y-su-proceso-de-restauracion>
- Ben, B.T. y Laura, S. (20 de marzo de 2020). “I’m trying to keep the panic down’ – the coronavirus impact on music”. *The Guardian*. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/music/2020/mar/20/im-trying-to-keep-the-panic-down-the-coronavirus-impact-on-music>
- Batalla de las bandas. (4 de octubre de 2022–5 de mayo de 2025). “Batalla de las bandas”. México. *Instagram*. Recuperado de: <https://www.instagram.com/batalladelasbandasgdl/>
- Bernal–Polo, N., Morett–Saucedo, F., Carreño–Gómez, P. & Solórzano–Parra, I. (julio de 2017). “La escena musical alternativa e independiente del Área Metropolitana de Guadalajara”. R–PAP. ITESO. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11117/4814>
- Cien Jalisco. (23 de agosto de 2018–18 de marzo de 2025). “Cien Jalisco”. México. *Instagram*. Recuperado de: https://www.instagram.com/cien_jalisco?igsh=OHY5NXJibm5iYmt0
- Cookie Core (5 de marzo de 2025). Entrevista personal.
- El Informador. (30 de marzo de 2023). “Foros musicales independientes, reflectores clave”. *El Informador*. Recuperado de: <https://www.informador.mx/Conciertos-en-Guadalajara-Foros-musicales-independientes-reflectores-clave-l202303300002.html>

- Entel, N. y Talarico, P. (16 de diciembre de 2020). *Rompan todo: la historia del rock en América Latina. América Latina*. Netflix. Recuperado de:
<https://www.netflix.com/mx/title/81006953>
- Gaceta de la Universidad de Guadalajara. (25 de febrero del 2021). “El rock made in Guanatos”. *Gaceta U de G*. Recuperado de:
<https://www.gaceta.udg.mx/el-rock-made-in-guanatos/#:~:text=La%20primera%20pieza%20de%20rock,revistas%2C%20oper%C3%B3dicos%20o%20en%20internet>
- Guzmán–Flores, R. A. (mayo del 2021). “Prácticas de producción y modelos de autogestión en las industrias creativas de música popular urbana en el Área Metropolitana de Guadalajara. Una aproximación sociocultural a las microeditoras fonográficas independientes del 2000 al 2020.” R–PAP. ITESO. Recuperado de:
<https://hdl.handle.net/11117/8356>
- Gutiérrez, G. (11 de abril del 2025) Entrevista personal.
- Jiménez, L. (2 de noviembre del 2021). “5 bandas independientes que marcaron el rock tapatío”. *Mural*. Recuperado de: <https://www.mural.com.mx/5-bandas-independientes-que-marcaron-el-rock-tapatio/ar2289147>
- José Agustín (1996). *La contracultura en México*. México: Grijalbo.
- Lara Becerra, Jesús A. (mayo del 2022). “Avanzada tapatía. Los retos de los músicos para la promoción y difusión de su trabajo en el Área Metropolitana de Guadalajara.” R–PAP. ITESO. Recuperado de:
<https://hdl.handle.net/11117/8543>
- Lara–Becerra, Jesús A. (diciembre del 2022). “Avanzada Tapatía II. ¿Cómo se construye una escena local?”. R–PAP. ITESO. Recuperado de:
<https://hdl.handle.net/11117/8478>
- La Vanguardia Barcelona. (22 de febrero del 2021). “¿Cuál es el futuro de la industria musical tras el paso de la pandemia?”. *La Vanguardia*. Recuperado de:
<https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20210222/6257688/insights-future-music-evento-industria-musical-esade-ucla.html>

- Lyna Inda (19 de febrero de 2025) Entrevista personal.
- Martínez, I. (5 de octubre de 2015) “Nada volverá a ser igual. Registro de la escena hardcore–punk jalisciense hasta mediados de los noventa”. Vimeo. Recuperado de: <https://vimeo.com/141418240>
- Nájar, A. (2 de octubre de 2018). “La matanza de Tlatelolco: el controvertido (y poco conocido) papel de la CIA en el conflicto estudiantil de 1968 en México”. *BBC News Mundo*. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45662739>
- No somos rosa. (s.f.). “De la Generación X a la Generación Z: La Evolución de la Música Juvenil”. *Blog Rosa*. Recuperado de: <https://nosomosrosa.com/2024/10/02/de-la-generacion-x-a-la-generacion-z-la-evolucion-de-la-musica-juvenil/>
- Novecore blog. (2023). “Emerging Trends in the Music Industry Post–COVID”. *Novecore blog*. Recuperado de: <https://blog.novecore.com/emerging-trends-in-the-music-industry-post-covid/>
- Omar México. (25 de febrero de 2025). “Volumen Vocho promociona “Cherry” su nuevo sencillo”. *vinilTV.com*. Vinil Recuperado de: <https://vinilTV.com/volumen-vocho-promociona-cherry-su-nuevo-sencillo/?noamp=available>
- Perpetua, M. (6 de mayo de 2021). “The Post-Brexit New Wave”. *NPR*. Recuperado de: <https://www.npr.org/2021/05/06/993931617/new-wave-post-punk-brexit-squid-dry-cleaning-black-country-new-road>
- Pimentel, D. (8 de marzo de 2019). “16 bandas esenciales de rock tapatío”. *Escena de antes*. Recuperado de: <https://www.deantes.com.mx/musica/16-bandas-esenciales-de-rock-tapatio/>
- Portillo, J. (29 de septiembre del 2024). “La nueva identidad nacional: POST PRIAND CORE [Video] DosCeroUno”. YouTube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=gS699liVyyA>
- Prats, A. (1 de junio de 2022). “Hurbanistorias” desde el subdesarrollo: El renacimiento del rock mexicano y la transición neoliberal en México en los años ochenta”. *Revista Iberoamericana de Comunicación*. (s.f.).

- Recuperado de:
<https://ric.iberomex.mx/index.php/ric/article/view/160/136>
- PromocionMusical.es. (2020). “Impacto del COVID en la Industria Musical: Desglose por Sectores”. Promocion Musical. Recuperado de:
<https://promocionmusical.es/impacto-covid-industria-musical>
- Reforma. (23 de febrero de 2024). “Foros de música independientes en Guadalajara”. *Reforma*. Recuperado de:
<https://graficos.gruporeforma.com/2024/02/23/foros-de-musica-independientes-en-guadalajara/>
- Rivero Borrell–Martín, D. y Rueda–Zepeda, S. A. (Julio de 2020). “Fuera de los reflectores. La industria de los conciertos de las bandas independientes en el AMG en tiempos de covid–19”. R–PAP. ITESO. Recuperado de:
<https://hdl.handle.net/11117/8510>
- Riviera, H. (22 de julio de 2023). “Cuando el grupo Queen tocó en Puebla y juró no volver a México”. *El Universal*. Recuperado de:
<https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/cuando-el-grupo-queen-toco-en-puebla-y-juro-no-volver-a-mexico/>
- Usuario invitado. (25 de abril de 2022). “How COVID–19 Has Changed the Music Industry”. *Stage Music Center*. Recuperado de:
<https://stagemusiccenter.com/music-school-blog-winchester-acton-ma/covid-19-and-the-music-industry>
- Valadez, A. (17 de marzo de 2024). “El auge de los foros independientes en Guadalajara”. *Mural*. Recuperado de:
<https://www.mural.com.mx/el-auge-de-los-foros-independientes-en-guadalajara/ar2774737>
- Vallee, M. (31 de julio de 2014). “‘More than a feeling’: Classic Rock Fantasies and the Musical Imagination of Neoliberalism. Culture, Theory And Critique”, 56(2), 245-262. Recuperado de:
<https://doi.org/10.1080/14735784.2014.941509>
- Varios autores (1 de enero de 2004). “El rock tapatío, la historia por contar”. México: *Universidad de Guadalajara*.

Villarreal, R. (2 de mayo de 2013). "Pedro Meyer en 1968 y en Avándaro, De la revuelta social a la revolución digital". *Replicante*. Recuperado de:
<https://revistareplicante.com/pedro-meyer-en-1968-y-en-avandaro/>