

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO

División de Ciencias Sociales y Humanidades

**FORMAS IDENTITARIAS DERIVADAS DEL ROCK
INDEPENDIENTE EN SUS FANS DE LA CDMX**

**Trabajo terminal de la licenciatura de Comunicación Social que
presentan:**

González Barajas Abner Vick
Mendoza Dammann Guadalupe
Pérez Valle Iris Melissa

Área de concentración: Música, estética y política

Asesor Responsable:

Mtro. Marco Alberto Porrás Rodríguez

Asesor Interno:

Lic. Carlos Javier Gómez Castro

Asesor Externo:

Mtro. René David Rivera Benítez

Ciudad de México

16 de noviembre de 2020

Agradecimientos

Guadalupe Mendoza Dammann

Agradezco a las distintas profesoras y los distintos profesores que me guiaron a través de estos cuatro años de estudio, en especial a los que me asesoraron en este último año de carrera, a nuestro asesor principal el profesor Marco Alberto Porras Rodríguez al profesor Carlos Javier Gómez Castro y al profesor René David Rivera Benítez. También agradezco al equipo de trabajo a mi compañera Iris Melissa Pérez Valle y a mi compañero Abner Vick González Barajas por comprometerse al cien por ciento con la investigación, colaborar y trabajar en equipo además del apoyo brindado.

Abner Vick González Barajas

Hace 4 años comencé este camino y jamás imaginé todo lo que me depararía, aunque esto sea a penas el comienzo, considero importante agradecer a todas las personas que han sido parte de este proceso, pues sin ellas y ellos, nada de esto habría sido posible.

Gracias, mamá y papá por estar aquí, por apoyarme en todo momento, por toda su comprensión y amor que me han dado, por la confianza que tuvieron en mí desde el momento en que les dije que haría mi examen para la UAM. Por escucharme y aconsejarme, por no dejarme solo en ningún momento, gracias por aguantar todo mi estrés y mi genio este año que no ha sido sencillo para nadie. Por toda la dedicación y esfuerzo que han puesto para que yo pudiera lograr esta meta. Esto es para ustedes.

A mi familia por su compañía, por todos los buenos y malos momentos que hemos vivido, por sus comentarios tanto positivos como negativos pues sólo me hicieron creer más en mí y mejorar como persona. Gracias por estar a lo largo de este camino, por su confianza, por involucrarse y por ser de gran ayuda en algunos proyectos durante esta carrera.

A mi maravilloso equipo, por todo el esfuerzo y dedicación que pusieron para que esto se hiciera realidad, por los desvelos, por los enojos, las risas y todos los momentos que alcanzamos a compartir de manera presencial y posteriormente en línea. Especialmente agradezco a Melissa, ya que además de formar parte de este equipo, eres de suma importancia en mi vida, tengo tanto que agradecerte pues nada fue igual para mí desde el momento en que te conocí. Agradezco todo el amor que me has dado, que hayas creído en mí más que nadie en este mundo, que me levantarás cuando lo necesité y por todos los buenos momentos que vivimos juntos. Te admiro totalmente por la perseverancia, el compromiso y sobre todo el esfuerzo que pusiste para que lográramos esto juntos y estoy seguro de que vienen cosas extraordinarias para ti porque es lo único que mereces. Esto es para ti, para nosotros. ¡Lo logramos!

A todo mi *crew*, mis amigos y amigas que más aprecio, gracias por todas las risas y las locuras que hemos pasado durante todos estos años, por creer en mí, por sus palabras de aliento y buenas vibras que sólo me dieron impulso para cumplir esta meta. Agradezco que estén y sigan siendo las personas más asombrosas que conocí en la vida, todo lo bueno que les ocurra en la vida, lo tienen totalmente merecido.

Gracias a todas las compañeras y compañeros de la UAM que conocí durante todo este trayecto, a todos y a todas con las que trabajé en algún momento, con las que compartí alguna plática y unas cuantas risas o una que otra reta de fut. Les deseo éxito a todas y a todos.

También agradezco a las y los entrevistados por darnos un poco de su tiempo, por su disposición y sus respuestas tan valiosas, pues sin su ayuda, este trabajo no habría podido completarse.

A todos los profesores y profesoras que conocí en estos cuatro años y que de una manera u otra dejaron una enseñanza en mí y fueron parte imprescindible para llegar hasta este punto. Sobre todo, un gran agradecimiento para los profes Marco, Carlos y David que hicieron posible esta área, que aunque fue un año complicado para todos, su asesoramiento, su disposición, su comprensión y sus

enseñanzas siempre estuvieron ahí y eso es algo que tendré presente para la posteridad.

Finalmente quiero dar gracias a la música, por existir, por ser el motivo de este trabajo, pero en especial, por ser una razón más por la cual vivir y llenarme de alegrías a lo largo de mi vida.

Iris Melissa Pérez Valle

Han sido cuatro años largos llenos de cosas positivas y negativas, en donde he aprendido demasiado y afortunadamente he encontrado el camino hacia lo que amo hacer. Agradezco al profesorado que me ha acompañado a lo largo de esta travesía por todas sus enseñanzas y conocimientos que me han transmitido.

Quiero dar especialmente mis agradecimientos al profesor Marco Porras por haber emprendido el proyecto de esta área de concentración y por todo lo bueno que nos aportó durante este trayecto. También agradezco al profesor Carlos Gómez por todo su apoyo, sus consejos y su compromiso al aportarnos nuevos conocimientos. Aprecio todas las recomendaciones visuales que nos dio porque gracias a eso, logré ver muchas cosas nuevas que abrieron mi perspectiva creativa. De igual manera agradezco sobremanera al profesor David Benítez por todo, a pesar de que no había tomado clases con él anteriormente, aprecio mucho toda la atención que nos brindó y la ayuda para saber orientar nuestra investigación.

A mi mamá y papá también les agradezco mucho su apoyo moral y económico, por haber estado en los momentos más difíciles de toda la carrera y porque jamás me dejaron sola, siempre me han aportado todo lo que necesito y eso es invaluable. Gracias por sus palabras y por su orientación. En especial también le agradezco a mi hermano Ismael por su apoyo y ayudarme con sus consejos.

A mi equipo de investigación les doy las gracias por no haberse bajado del barco y por seguir conmigo hasta el último momento. Gracias a Lupita por escucharme y por soportar también los malos momentos, aprecio sinceramente todo y me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de conocerla. Le agradezco

mucho a Abner por el apoyo durante todo este tiempo, por quedarse en los días difíciles y por todo lo bueno que hemos pasado. No fue un camino sencillo, pero aprecio desde lo más sincero que estuvieras aquí y que aportaras lo mejor de ti en toda la investigación. Aprecio el apoyo moral y por haberme escuchado cuando más lo necesitaba.

Agradezco a Adriana y a Alexis por ser las personas que son, por ayudarnos con las entrevistas y por todas las cosas buenas que me han aportado. Gracias a Alexis por darme la oportunidad de estar en *AlaDeriva* y por creer en mí, por todas sus palabras de aliento y su apoyo.

Por último, agradezco mucho la existencia de una de las artes que más me ha trastocado en la vida, la música. Realmente si no fuera por ella, muchas de estas cosas no habrían sucedido y no estaríamos en este lugar terminando esta área de concentración.

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar los diferentes modos de apropiación del rock independiente en fans jóvenes de la Ciudad de México. Lo que se entiende por rock independiente no es precisamente un género musical, a pesar de las diversas connotaciones que se le ha dado en los medios de comunicación al colocarlo como uno de los nuevos “géneros” musicales de este siglo. Sin embargo, se puede decir que, desde la perspectiva de esta investigación, es una forma particular de componer música, y un cúmulo de diversos géneros donde la principal característica es ir en contracultura a lo que se escucha con mayor popularidad.

Se resalta que, desde su surgimiento, su motivo principal era la independencia musical sin estar bajo la firma de sellos discográficos grandes, además de tener como estandarte el *“Do It Yourself”*. Pero más allá de que la independencia musical prevaleciera o no en la actualidad, el sentido de esta música tiene que ver con una forma de pensar en específico, y con una idea de autenticidad frente a lo “pop”. Y es ahí donde se reúnen diversos valores generados a partir de ideologías políticas y de una estética en particular, las cuales son plasmadas dentro del estilo de cada artista y su música. En este sentido, se tratará de ahondar dentro de esta investigación cómo se configura la apropiación del rock independiente a partir de dichos valores presentados y el contexto de cada una de las personas tomadas como muestra.

Para poder conocer a la muestra de fans del rock independiente, se llevaron a cabo entrevistas individuales a seis personas. Al realizarlo se utilizaron herramientas con índole etnográfico, y posterior a ello, se elaboró un análisis emparentado con conceptos previamente investigados. En este análisis se llevó a cabo una interpretación de las entrevistas desde la significación de las letras y composición musical, además se observaron las diversas formas de apropiación surgidas a partir del consumo físico y digital

Introducción.....	3
Protocolo de Investigación.....	5
Planteamiento del Problema.....	6
Preguntas de Investigación.....	7
Pregunta Principal.....	7
Preguntas Secundarias.....	7
Objetivos.....	8
Objetivo Principal.....	8
Objetivos Específicos.....	8
Supuesto de Investigación.....	9
Estado del Arte.....	10
Justificación.....	19
Marco Conceptual.....	21
Metodología.....	23
Capítulo 1. Marco Contextual.....	24
1.1 Breve Historia del Rock Independiente.....	25
1.2 El Postpunk Como Respuesta al Fin del Punk.....	30
1.3 Alternativo.....	47
1.3.1 Las Radios Universitarias Como Difusoras del Rock.....	47
1.3.2 Grunge: La voz de Seattle.....	50
1.3.3 El Alternativo Después de Nirvana.....	52
1.3.4 La Respuesta de Reino Unido: El Britpop.....	53
1.3.5 Iberoamérica: El Otro Rock en tu Idioma.....	56
1.3.6 Alternativo a la Mexicana.....	59
1.4 Indie Rock.....	62
1.4.1 Escena Musical del Rock Independiente.....	62
1.4.2 Escena Estadounidense.....	63
1.4.3 Escena Inglesa y Europea.....	69
1.4.4 Escena Iberoamericana.....	72
Capítulo 2. Marco Conceptual.....	78
2.1 La Resistencia Como Estandarte del Rock Independiente.....	83
2.2 El Vaivén de la Música.....	87

2.3 La Escenificación en el Rock Independiente.....	91
2.4 La Importancia de las Canciones Himno en el Rock Independiente.....	98
2.5 La moda y su destino en las sociedades modernas.....	102
2.6 La Figura del Fan en el Rock Independiente	106
2.7 Nuevas Formas de Consumo: Internet y la Digitalización de la Música	109
2.8 Semiósfera.....	115
2.9 La Importancia de los Conciertos en la Era Digital	120
Capítulo 3. Análisis.....	123
3.1 Vestir la Música	125
3.2 La Construcción Ideológica a Partir del Sentido de Pertenencia.....	132
3.3 La Música Como Parte Inseparable de la Vida.....	136
3.4 Configuración de la Identidad a Partir de lo Colectivo.....	143
Conclusiones.....	151
Anexo de Entrevistas	165
Bibliografía.....	216

Introducción

El rock independiente, desde sus inicios se ha caracterizado por ser música contracultural como respuesta a géneros más populares, con una mezcla de sonidos que en su momento fueron innovadores y sobre todo con letras llenas de sentimientos profundos derivados de distintas vivencias de los artistas, relacionadas con la sociedad o el entorno en el que se encontraban.

Es por esto, que con el pasar de los años se fue haciendo del agrado de muchos fans alrededor del mundo, quienes se sentían identificados con las canciones que escuchaban, pues tenía relación con el entorno, la situación y el sentir particular de cada individuo. Por esa razón se convirtió en uno de los más populares, aunque parezca contradictorio pues en sus inicios se buscaba todo lo contrario a la fama. Lo que no significa que actualmente sólo se busque la fama, pero tarde o temprano los y las intérpretes deben buscar alguna manera de obtener ingresos.

En el caso de México, a lo largo de los años se ha visto un incremento en la popularidad de esta música, pues ante la falta de bandas nacionales de trascendencia, producto de la censura y poca difusión que se cuenta para el rock en este país, se han adoptado proyectos extranjeros, principalmente anglosajones. Esto ha creado impacto en todos los fans, quienes han logrado apropiarse del rock independiente a pesar de que las canciones no estén en el mismo idioma que hablan o que las situaciones que narran las melodías no sean similares a las que se viven en su entorno.

De esta manera, en el presente trabajo, se pretende dar a conocer cómo los fans del rock independiente en la CDMX llevan a cabo esta apropiación y hacen de esta música, una parte imprescindible de sus vidas. Para ello, se hará un recorrido histórico desde el surgimiento de esta música hasta la época actual, para posteriormente con la ayuda de algunos conceptos teóricos se comprenderá el papel que juegan los fans en la industria musical, el proceso evolutivo que sufrió el consumo al pasar de los años con la llegada del internet, el impacto que tiene y

cómo se ve reflejada en su vida diaria. Y finalmente, a partir de las entrevistas realizadas se efectuará una relación con los conceptos utilizados anteriormente, lo que brindará una conclusión que supone dar una mayor comprensión de cómo llevan a cabo dicha apropiación los fans en la CDMX.

Protocolo de Investigación

Planteamiento del Problema

La música es parte imprescindible de nuestras vidas, ha estado presente en casi todas las etapas de nuestro desarrollo en donde le ha dado significados distintos de acuerdo con el contexto de cada persona. A su vez, es una forma de expresión, ya que, en su mayoría, las canciones están cargadas de sentimientos y discursos políticos de todo tipo que permiten generar una conexión entre el artista y el escucha. Las personas se hacen fans de bandas y géneros específicos porque se ven reflejados en la estética musical, lírica y visual que manejan sus agrupaciones preferidas y con el discurso político e ideológico que les presentan.

Después de conocer las canciones, la historia, y la forma de expresarse y actuar de los miembros de las agrupaciones que escuchan, también se apropian de diversos valores estéticos propios de las bandas; los cantantes y músicos se vuelven modelos a seguir, tanto por sus actitudes, así como por su manera de vestir. Entonces, la música es más que sólo música y se convierte en una forma de expresión identitaria en la que devienen los fans, retomando y haciendo suyos los valores que se les muestra a partir de un primer reconocimiento.

Esto permea al rock independiente, el cual ha logrado ser de los más escuchados en todo el mundo desde su surgimiento, con fans de distintas edades quienes se han apropiado del género. Una muestra de ello es la adquisición de álbumes de sus bandas favoritas o incluso emulando a sus cantantes predilectos, además de llevarlo a una forma de pensar, vestir, ser y actuar compartida. Es por esto que nos disponemos a investigar las diversas implicaciones estéticas, políticas y sociales que tienen los fans del rock independiente en la CDMX.

Preguntas de Investigación

Pregunta Principal

- ¿Qué implicaciones estéticas, políticas y sociales generan formas identitarias en los fans del rock independiente en la CDMX?

Preguntas Secundarias

- ¿Bajo qué contexto musical y social surgen las cuatro fases del rock independiente: *punk*, *postpunk*, *rock alternativo* e *indie rock* y bajo qué modalidades y características se formó el género en México e Iberoamérica?
- ¿Cuáles son las características más representativas y qué valores estéticos se encuentran presentes en la expresión y la apropiación de los géneros del Rock Independiente?
- ¿Cuál ha sido el lugar que ha ocupado el *indie rock* en la CDMX desde su surgimiento a partir de las significaciones que expresan valores y configuran el espacio de consumo?

Objetivos

Objetivo Principal

- Analizar las maneras de apropiación del rock independiente de acuerdo con las formas identitarias adquiridas por los fans en la CDMX

Objetivos Específicos

- Identificar cuáles son las características del rock independiente, tomando en cuenta la creación musical, composición lírica y valores estéticos, políticos y sociales derivados de su contexto
- Distinguir los conceptos pertinentes para el estudio de los valores y apropiaciones en los fans del rock independiente
- Aplicar un estudio etnográfico para conocer los valores e ideología que configuran las formas de apropiación de los fans del rock independiente en la CDMX.

Supuesto de Investigación

Los fans del rock independiente en la CDMX se apropian del género a través de diversos valores estéticos y sociales que están presentes en la música que escuchan. De este modo, manifiestan expresiones culturales en su forma de vestir, de hablar y su ideología que se derivan de la música.

Estado del Arte

En este apartado se presentará una recopilación de los trabajos que se han realizado sobre el rock independiente desde diversas perspectivas donde se plantea en qué contexto histórico ha surgido, cómo se ha derivado la apropiación en sus fans y el impacto que ha tenido dentro de la sociedad. En primera instancia se mostrarán los textos teóricos e históricos que se han realizado sobre el tema; en segunda se dará a conocer la vista y abordaje del tema desde el ámbito periodístico y de artículos para revistas; y en tercera se va a dar a conocer algunos de los archivos audiovisuales que se han realizado en forma de documental o explicación de la apropiación que se da en la Ciudad de México.

Uno de los textos históricos que más resaltan para el estudio del *postpunk* es el escrito por Simon Reynolds: *“Postpunk. Romper todo y empezar de nuevo”*. (2016) Este libro da un panorama del fin del *punk* a finales de los años setenta y cómo surge de forma contracultural el *postpunk*, dándole entrada a diversos géneros musicales, en donde predomina principalmente el *synth-pop*, *funk*, la electrónica y lo experimental o industrial y el denominado gótico. Además, explica cómo se aborda ahora la música desde la iniciativa independiente, generado como una respuesta a la música popular del momento. El libro lleva por un recorrido contextual que va de 1978 a 1984, donde menciona la historia de las bandas surgidas tanto en Europa como en Estados Unidos, bajo la misma lógica de la *“new wave”*.

Otro libro importante que aborda el tema es *“Retromanía, la adicción del pop a su propio pasado”* (2010) también de Simon Reynolds. En este texto se retoma la importancia de la indumentaria entre los fans y las agrupaciones de música; por otro lado, también rescata la parte de la era digital, tema que de igual manera compete para distinguir las diferencias entre la era análoga y la digital a partir del surgimiento de YouTube o diversas plataformas de *streaming* para consultar música o transmisiones de conciertos al momento en que suceden.

Otro escrito que contextualiza la generación del rock alternativo es: *“De la profundidad a la superficie: relato mínimo del rock alternativo”* del autor Marco

Porras, quien a través de su texto nos da un recorrido histórico de las etapas del rock independiente y la época paralela musical cuando surgió el *glam rock*, donde señala las diferencias entre lo sobrio y lo ostentoso de los vestuarios y la musicalidad. Asimismo, señala más detalladamente las etapas suscitadas durante el surgimiento del alternativo con las bandas de *college rock* y el *grunge*.

Por otro lado, para contextualizar la última etapa del rock alternativo y los inicios del *indie rock* en el siglo XXI, el autor Ramón Oriol aborda el tema en su libro “*Música alternativa: auge y caída (1990-2014)*” (2015). Aquí nos habla de las bandas surgidas a principios del 2000 y el cambio significativo que hubo dentro del género del rock, menciona varios datos de bandas surgidas en el 2008 como una nueva promesa en el género musical y explica bajo qué entorno se desarrolló su música.

Sobre el tema de conciertos hay un artículo escrito por Marco Porras, que se titula “*Ecos de la experiencia sensible en los conciertos del rock*” (2018), el cual explica los vínculos que se generan entre los fans y los artistas a partir de la experiencia de acudir a una presentación de rock. Aborda conceptos políticos, estéticos y sociales que funcionan como líneas guía para entender cómo se genera la apropiación de cada uno de los actos realizados por los artistas, ya sea desde la escucha de las letras o la inmersión en su composición musical. A su vez, plantea las dimensiones en las que suceden cada experiencia musical, desde lo individual hasta lo colectivo.

Respecto a los textos periodísticos en relación con el tema en cuestión, se encontraron diversos artículos en revistas especializadas de música. Publicaciones como *New Musical Express*, *Pitchfork*, la ya extinta *Melody Maker* y en México *Indie Rocks* son revistas que solían imprimirse en papel pero que hoy únicamente se encuentran en línea, publicaciones que a lo largo de su historia han fungido como un espacio para la difusión del *indie* mediante notas subidas diariamente, recomendaciones de álbumes y artículos ha sido el escaparate tanto para artistas icónicos como para los que iban emergiendo, lo cual fue de gran ayuda para el crecimiento en popularidad de esta música.

Ahora bien, en cuanto a la revista *Pitchfork* se localizaron, además de las notas que diariamente se suben al sitio, un par de artículos que se centran en el

rock independiente. El primero de ellos se titula *Your Band Sucks: What I Saw at Indie Rock's Failed Revolution (But Can Longer Hear)* (2015) en donde Jon Fine relata todo lo que vivió con su banda Bitch Magnet a finales de los ochenta cuando se vivió la gran efervescencia de las bandas *indie* que iban de ciudad en ciudad en busca de un lugar donde les permitieran tocar.

Fine, dice extrañar todas largas travesías en una pequeña camioneta, descargar todo el equipo y conectarlo, dar conciertos, guardar todo de nuevo y seguir recorriendo las carreteras de Estados Unidos. También comenta que echa de menos a todas aquellas personas que conocía entre los tantos bares que visitaban.

Además, establece que muchas de estas bandas estadounidenses recibían un mejor trato en Europa, pues mientras que en Estados Unidos apenas juntaban unos cien seguidores, en Reino Unido les dedicaban columnas enteras en las revistas y sus giras tenían gran éxito. Sin embargo, años después perderían su popularidad, ya que llegarían nuevas bandas locales las que captarían su atención.

El segundo artículo que se ubicó lleva por nombre *Radio-Friendly Unit Shifters* (2013) escrito por Chris Molanphy en donde hace referencia a la importancia que tuvo que en 1988 *Bilboard* lanzara su lista "Rock Moderno". En ella contemplaba éxitos del *postpunk* pasando por el *indie* y el *college rock* lo cual llamaba la atención, ya que en esencia esa música no buscaba ese tipo de reconocimiento.

Molanphy, posteriormente, hace un recuento de todas las canciones más trascendentes que se colocaron en el número uno de la lista separándolo por periodos de 6 años comenzando desde 1988 y terminando en 2013. Ahí pasaron nombres como The Cure, The Smiths, U2, Nirvana, Oasis, Green Day, hasta llegar con bandas como Linkin Park, Foo Fighters y más adelante Muse o Phoenix.

Algo que resalta Molanphy es la presencia que tenían las mujeres en las listas de finales de los ochenta y principios de los noventa donde resaltaban artistas como Kate Bush, Siouxsie And The Banshees y Alanis Morissette; ellas serían las últimas mujeres en tener presencia en las listas, algo que preocupa al autor puesto que fue

hasta 17 años después que bandas con presencia femenina como Garbage, Hole y Evanescence, regresaran con sus éxitos a encabezar las listas. Sin embargo, nuevamente habría una ausencia de artistas femeninas en la lista y no sería hasta 2013 que Lorde con su éxito “*Royals*” pondría a las mujeres como número uno en la lista *Billboard*.

En cuanto a la revista, *New Musical Express*, en su mayoría dedicada a realizar notas y recomendaciones de álbumes, pero entre dichos materiales, se localizó un artículo titulado: *Has Indie Rock Lost its Edge?* Material del 2012 subido bajo autoría anónima como parte del blog de NME. Dicho artículo realiza una crítica a la evolución que han tenido los conciertos de las bandas *indie*, en los que prefieren que su actuación se lleve a cabo en total silencio como si se tratara de un concierto de música académica.

Lo anterior para el autor es una falta de respeto hacia el público, pues las bandas deberían brindar un espectáculo que hiciera bailar y cantar al ritmo de la música y no todo lo contrario. Por eso, el autor hace un llamado a los fans para que sean más críticos con sus bandas favoritas y les exijan un espectáculo de calidad por el que valga la pena hacer el gasto.

Si bien las revistas especializadas en música son las que mayormente hablan sobre el rock independiente, algunos periódicos también dedican un espacio para hablar de esta música. Tal es el caso de *The Guardian* que en 2009 hizo un listado de los mejores álbumes de la década en los que destacan *Is this it* de The Strokes, *Kid A* de Radiohead y *Whatever People Say I Am, That's What I'm Not* de Arctic Monkeys. Dicho listado dedica un artículo a cada álbum en donde distintos autores describen el proceso de la realización del material discográfico y algunos detalles a resaltar respecto a las canciones que se incluyen en el mismo.

En cuanto medios mexicanos, en el sitio *Bizarro.FM* se ubicó un artículo que lleva por nombre *Bandas que se fueron al carajo: Los Dynamite*. En éste, el autor que se hace llamar Toust, explica el paso efímero de la banda que surgió en 2002 y que para 2008 ya estaba disuelta. Toust, hace un recuento desde el momento en que los conoció y menciona el gran éxito que obtuvieron dentro del *indie* mexicano junto con otras bandas contemporáneas como Porter y Austin TV.

Además, algo que destaca de Los Dynamite, es el hecho de haber sido teloneros de Interpol en 2007 cuando se presentaron en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Aunado a unas cuantas apariciones en festivales, con lo que aumentaron su popularidad pero que llegaría a su fin después de que su vocalista Diego Solórzano se lanzara como solista en su nuevo proyecto Rey Pila, dejando así sólo como un recuerdo a Los Dynamite.

También el periódico Excélsior en 2014, dedicó un espacio de su diario para publicar la biografía del grupo Porter, dicho artículo nombrado *Porter, el eclecticismo 'indie' tapatío* relata su surgimiento en 2004. Ahí resalta algunos puntos importantes a lo largo de su carrera como el lanzamiento de su EP debut en 2005 *Donde los Ponys Pastan* el cual los catapultó al éxito y los llevó a tocar ese mismo año en el festival nacional *Vive Latino*.

Lo anterior le abrió el camino a Porter para su primer LP de nombre *Atemahawke* salido en 2007, esto los llevaría a presentarse en el festival *Coachella* en 2008. Posteriormente anunciaron que tendrían un descanso indefinido que duraría hasta 2013 cuando se presentaron nuevamente en el festival *Vive Latino*, marcando así su regreso a la música.

Dentro del material audiovisual que aborda la temática del rock alternativo podemos encontrar podcast, reportajes, series documentales y documentales. Un ejemplo de reportaje que habla sobre la escena de la música alternativa en México es el audiovisual titulado "*Tras Escena: Darkwave, los sonidos oscuros de México*" de VICE en español. "*Darkwave*" es un reportaje de *noisey* que pertenece a la serie de reportajes "*Tras Escena*" donde el entrevistador narra los inicios del *Darkwave* en México. Acuden a lugares donde suena este tipo de música como "El Centro de Salud" y entrevistan artistas reconocidos de la escena.

En el reportaje se muestra un lugar al que es común asistir a escuchar música alternativa llamado "El Centro de Salud". Se hace énfasis en el ambiente que existe en el lugar y en las características de los asistentes. Resaltan su ropa, accesorios y maquillaje además del cómo bailan y se desenvuelven en el lugar. También narran la historia del *darkwave* en México, los artistas como Capitán Pijama y Alex

Eisenring y agrupaciones como Size que fueron importantes en el inicio y desarrollo de este tipo de música.

También abordan el tema de los grupos de jóvenes que han comenzado a retomar el movimiento de los sintetizadores. El *revival* del *darkwave*. Schmidt menciona que le resulta extraño que jóvenes que realmente no vivieron la época del *postpunk* en México se interesen por el movimiento y por retomar también los ritmos. Lafontaine comenta que lo importante es el crear con un discurso y con pasión.

Por otro lado, un material que cuenta los inicios y desarrollos del rock es la serie documental titulada “*Las Siete Eras del Rock*”, producida por la BBC y coproducida por *VH1 Classics* y *BBC Worldwide* que narra la historia del rock a lo largo de siete capítulos. El primer capítulo se titula “*El nacimiento del Rock*” se narran los comienzos de lo que llamaríamos rock. Como en la televisión y la radio sonaban artistas *pop* que eran “creados” y producidos para agradar a la audiencia, por lo regular eran hombres jóvenes, blancos, prolijos que utilizaban *playback* en sus presentaciones y cuyas canciones eran echas por un grupo de personas para que se volvieran populares entre los escuchas.

Mencionan que había un segmento de jóvenes de la época a los que no les agradaban este tipo de cantantes y que se inclinaron más a escuchar el *blues* de los grupos de afrodescendientes. La generación de 1965 daría comienzo al rock tras haber crecido escuchando el *blues* afroamericano, retomarían algunos sonidos para crear otro totalmente nuevo. Desde agrupaciones como The Rolling Stones con su arrogancia y temas sobre sexo o artistas como Bob Dylan que llevaba el look como uno de los Rolling Stones pero en sus canciones hablaba de temas políticos y de protesta.

Se muestra como en sus inicios bandas como The Rolling Stones y The Yardbirds comenzaron tocando *covers* de *Blues* y la evolución, de la primera agrupación que comenzó a crear sus propias canciones con los ritmos del género que ya conocían bien más su experiencia y esencia insertando en sus temas un tanto de arrogancia, rebeldía y hablando sobre sexo.

Para estas agrupaciones y para muchos jóvenes acostumbrados al pop comercial, el Blues contenía la furia de lo clandestino, artistas como John Lee Hooker, Muddy Waters y Howlin' Wolf se rodeaban de emoción y mística. Sus letras, su voz y su música transmitían distintas emociones a quienes los escucharan. Además de que el Blues era casi una fruta prohibida para la mayoría de la población blanca norteamericana, para jóvenes en Inglaterra no lo era. También mencionan que el blues era fácil de aprender, otra de las razones por lo que para los aspirantes a músicos resultaba un género atractivo.

El segundo capítulo de esta serie documental se titula "*Art rock*" y nos narra el comienzo de la experimentación en lo que se había establecido para el rock en años anteriores. Cómo las canciones ya no tenían una estructura definida, no había estrofa ni estribillo en las canciones, solo un puente y un final por lo que cuando oías un nuevo tema no estabas seguro de que esperar. También las temáticas en las composiciones pasaron de ser de "hombres que conocían mujeres" a "hombres que encontraban ideas".

Las manifestaciones del rock cambiaron y se convirtieron en un espectáculo teatral y también influenciaría a las manifestaciones futuras. Pink Floyd sería de las primeras agrupaciones en cambiar por completo la escena musical de Gran Bretaña, "descubriendo" una nueva clase de rock, el psicodélico. Otra banda que transgredió los límites del rock de la época fue *The Velvet Underground*, sus canciones hablaban de la delincuencia, el crimen organizado, los traficantes de drogas y el consumo de éstas.

También se mencionan artistas como David Bowie quien se vio inspirado en la agrupación *The Velvet Underground* y se propuso crear una banda de rock diferente a la que nombró "*Hype*" en su primera presentación no tuvieron éxito sino más bien indiferencia por parte del público y fue cuando Bowie se percató de que "lo suyo era el teatro" y continuaría en esta edad del rock experimentando con sus presentaciones, vestuario, sonido y letra de las canciones.

El tercer capítulo de la serie está dedicado al *punk rock* el cual buscaba que las personas vieran un espectáculo que creyeran que pudieran hacer ellos mismos. Nacieron nuevas bandas como *The Ramones*, quienes en sus canciones hablaban

sobre cosas como la vida de los niños de la calle de Queens en Nueva York. *Sex Pistols* y *The Who*, que empezaron cantando *covers* “clásicos” pero posteriormente adquirirían el estilo representativo que marcó esa edad musical del rock. El punk significó una expresión de la rabia y la urgencia de querer reinventarse.

El siguiente capítulo de esta serie documental habla sobre el inicio y desarrollo de *Heavy Metal*. Comienza narrando la historia del accidente que le haría perder parte de los dedos en una fábrica a un guitarrista conocido como Tony Iommi y cómo este crearía una especie de prótesis para la punta de sus dedos derriñendo, amoldando y lijando un material que le permitiera seguir tocando.

También aflojó las cuerdas de la guitarra para que le fuera más fácil tocarla y esto le dio un sonido más “duro” a las melodías lo que en conjunto con la presencia del vocalista le daría un mejor sonido a su banda Black Sabbath. Otras agrupaciones que se mencionan en este capítulo son Judas Priest y Iron Maiden quienes reforzarían con su esencia propia la búsqueda de este sonido. El *Heavy Metal: “la música que los críticos aman odiar”*.

El quinto episodio de la serie es titulado “*Rock de Estadio - We are the champions*”. En este episodio se menciona a la agrupación Led Zeppelin como una de las primeras bandas en tener el dominio de los espectáculos en los estadios y grandes escenarios. Dominio al que posteriormente se sumarían otros grupos como Queen, Kiss y The Police. Cada uno contaba con presentaciones que engrandecían cada vez más sus shows y lograban una interacción que despertaba la euforia de quienes asistieran a alguno de sus conciertos.

El capítulo seis lleva por nombre “*Rock Alternativo – A la izquierda del ideal*” y nos sitúa a principios de la década de los noventa en Washington, Estados Unidos nombrando a Seattle como la capital musical del mundo. Es ahí donde nace el grunge y el espíritu adolescente (“*teen spirit*”) de la banda Nirvana, quienes son vistos como los “reyes” del rock alternativo y considerados como la agrupación que llevó el sonido “*underground*” de Estados Unidos a las masas. Jóvenes de la generación de los noventa que no se sentían identificados con la música comercial transmitida en las radiodifusoras o presentadas en canales como MTV podían identificarse con el rock alternativo.

El séptimo y último capítulo de esta serie documental está dedicado al “*Birt Rock – Lo que el mundo estaba esperando*”. Cuenta cómo The Smiths y las letras de Morrissey transformaron Manchester e hicieron florecer lo *indie*. También se menciona la diversidad presente en la escena en la que destacaban agrupaciones como The Cocteau Twins, The Jesus and Mary Chain o The Fall. Aunque The Smiths serían quienes se convertirían en la banda más establecida de Gran Bretaña, acordarían un contrato con la IME y posteriormente comenzarían a tocar en grandes escenarios de Norteamérica.

Justificación

Este tema es importante de abordar, debido a que el consumo musical es parte de diferentes ámbitos que nos competen a todas las personas y en lo que respecta a esta investigación, a la comunidad de fans derivada del rock independiente.

A partir de lo anterior, se puede hablar de la apropiación musical desde una perspectiva de imagen visual, en donde lo que transmiten los diversos proyectos de rock independiente es una estética que es imitada por sus fans, además de crear una serie de estereotipos y símbolos que se vinculan al género.

También se abordará desde la importancia que tiene el consumo de discos y/o canciones en plataformas de *streaming*, la asistencia a conciertos o eventos relacionados con su música, la compra de mercancía de los artistas y el impacto que genera.

Por otro lado, es pertinente hablar de los valores que origina ser parte de esta comunidad, en donde se tomará en cuenta el tipo de vestimenta, el lenguaje corporal y hablado, así como la reproducción e imitación de una ideología proyectada por sus ídolos en las letras de las canciones y sus discursos. Cabe resaltar que dichas características están permeadas por un contexto socioeconómico y cultural del cual depende cada individuo para generar diversas expresiones identitarias a partir de lo que hay a su alrededor.

Asimismo, es necesario visualizar cómo a través del tiempo, y la época en la que se sitúa cada persona, se apropian de diversas expresiones culturales. Es evidente que los fans y comunidades que se forman desde la lógica del consumo es porque les agrada la manera en que se escucha determinado género, sus letras y el estilo visual de los artistas que crean este tipo de música y, como respuesta a ello, se genera una imitación por parte de los fans.

Aunado a lo anterior, aporta un retrato de la sociedad y sus distintas formas de identidad adquiridas a través del rock independiente, además de demostrar que el ritmo de vida, la educación, el capital cultural y el estrato social al que se

pertenece son elementos que permiten formar parte de un determinado grupo social.

Marco Conceptual

La investigación en cuestión tendrá como objetivo al rock independiente y la relación que existe con las formas de apropiación en sus fans de la CDMX, así como la manifestación de éstas. Es por esto que, se abordará desde una mirada heurística que se configura por aporte de disciplinas como lo es la semiótica de la cultura, la sociología de la música o la estética de la moda. Con ello, se hará uso de diversos conceptos en relación al tema a abordar con la intención de dar una mayor comprensión y así establecer una línea a seguir.

El género *postpunk* es uno de los temas centrales de este trabajo, es por esta razón que la investigación se apoyará en el texto *Postpunk. Romper todo y empezar de nuevo*, del autor Simon Reynolds, ya que ofrece un panorama del surgimiento de este género como un movimiento contracultural ante el punk y cómo ha ido evolucionando conforme el paso del tiempo, además de explicar el contexto y los valores que ha establecido desde su nacimiento.

Se hará uso de los conceptos máquina de guerra y aparato de estado propuestos por Giles Deleuze y retomados por Gerald Raunig en su libro *Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social*. Con esto, se tratará de establecer una relación entre el postpunk, dadas las condiciones en las que surgió, y que lo asemejan con una máquina de guerra debido a que marcó una ruptura con lo establecido por el punk. Derivado de ello comenzó a experimentar una mayor libertad tanto creativa como productiva. Actualmente se le relaciona más como un aparato de estado, pues al hacerse un género mainstream, pierde sus valores iniciales y su único fin es lo mercantil.

Como parte de la caracterización del rock independiente se usarán los conceptos territorio, desterritorialización y reterritorialización, ubicados en *El deseo según Deleuze*, escrito por Maite Larrauri donde se establece este territorio no como algo físico sino como el espacio que ocupa un ser vivo mediante los afectos de lo que es capaz, como un vector de salida en el que hay desterritorializaciones y reterritorializaciones (Larrauri, 2008, p. 34). Es por esto que se caracteriza al rock independiente como un género en continuo movimiento, como una suerte de

territorialización y desterritorialización con lo cual se dispone a evolucionar y estar en constante cambio.

En cuestión de los fans, se hará uso de la obra de Henry Jenkins: Piratas de textos en donde plantea que el fan, más allá de los estereotipos, crea comunidades y lugares de intercambio de información respecto a sus agrupaciones y artistas favoritos, estableciendo su propia cultura a raíz de materiales.

Metodología

En esta investigación se tiene el propósito de analizar y describir cómo se genera una identidad personal y colectiva a través del rock independiente, por ello, requeriremos de jóvenes entre 20 a 30 años a quienes se les harán entrevistas a través de la plataforma comunicativa Zoom.

Las características que deben de cumplir las personas a entrevistar consisten en tener una edad entre los 20 y 30 años y radicar en la zona metropolitana del valle de México. Tienen que ser fans del rock alternativo desde el ámbito de conocimiento histórico de las bandas y artistas del género; deben de asistir a conciertos, comprar discos y mercancía de sus artistas favoritos. Tienen que considerar parte de su identidad este tipo de su música.

Se pretende confirmar el supuesto de investigación a partir de entrevistas a las personas ya mencionadas, en las que se planteará posteriormente un panorama comparativo de los diversos elementos que han estado en juego durante su vida al escuchar Rock Independiente. Con esto se visualizará qué ha permeado en su apropiación de dicho género y cómo es su estilo de vida a partir de ello.

Capítulo 1.

Marco Contextual

1.1 Breve Historia del Rock Independiente

Para hablar de la historia del *rock independiente* hay que hacer mención de sus precursores, y una banda destacada fue The Velvet Underground, quienes estarían a la vanguardia gracias al artista Andy Warhol debido a la estrecha relación que tenían y quien posteriormente les ayudaría a diseñar la portada de su primer álbum. Una de sus principales características fue hablar de temas controversiales para la época y para la música “*soft*” que había arrastrado el *hippismo*. Asimismo, la imagen que plasmarían músicos como Iggy Pop, que en ese entonces era integrante de The Stooges, y la furia que mostraba en los escenarios o sus letras con un humor ácido en comparación a lo que estaban acostumbrados los escuchas en la radio.

Durante esta época se vivían cambios drásticos en el arte, era el auge de las vanguardias, donde Andy Warhol, en específico, perteneció a la corriente del “*Pop Art*”, en donde trató de visualizar cómo era el consumismo a través de la reproducción de la misma imagen de Marilyn Monroe o Elvis Presley, o la famosa lata de sopa *Campbells*.

A partir de los años sesenta las imágenes que acompañaban a los seres humanos en el mundo occidental —y de forma creciente incluso en las zonas urbanas del tercer mundo— desde su nacimiento hasta su muerte eran las que anunciaban o implicaban consumo, o las dedicadas al entretenimiento comercial de masas. Los sonidos que acompañaban la vida urbana, dentro y fuera de casa, eran los de la música pop comercial. Comparado con éstos, el impacto del «gran arte», incluso entre las personas cultas, era meramente ocasional, en especial desde que el triunfo del sonido y la imagen propiciado por la tecnología desplazó al que había sido el principal medio de expresión de la alta cultura: la palabra impresa. (Hobsbawm, 1999, p. 507)

Era una época de decadencia por estar en medio de la guerra fría, sin embargo, los artistas del momento querían demostrar lo irónico de la forma de consumir productos, personas y noticias. Todo se trataba sobre la imagen. Había una crítica constante a las épocas pasadas y era algo que se quería visualizar, por lo que las

agrupaciones de música buscaban emparentarlo con sus letras o recreando atmósferas con sus instrumentos.

Por otro lado, “la última piedra angular sería el *glam rock* de la primera década de 1970; junto con la experimentación musical, la imagen corporal de los músicos sería su acento; oropeles, travestismo y maquillaje en el rostro; sus figuras, David Bowie, Marc Bolan y Brian Eno”. (Porrás, 2013, p. 463) Lo que generaría gran influencia en los próximos periodos musicales, tanto el *punk* como el *postpunk*, *college rock*, entre otros hasta la fecha. Esto hacía sentido en ese momento, pues al entrar la década de los sesenta, se generó una revolución cultural en donde los temas relacionados a la sexualidad dejaron de ser tabúes, por lo que hubo un destape y un *boom* de usar ropa colorida y brillante o peinados extravagantes o colores fúnebres con uso de maquillaje sin temor a ser criticados.

En este sentido, con la era del *Punk* entró una nueva ola que se basaba en romper con lo establecido donde había agresividad y rebeldía como una forma de expresión. Era 1974 cuando en Nueva York surgirían los Ramones, quienes comenzarían a tocar en el *CBGB* después de una audición, dicho recinto se había destinado como punto de reunión de músicos que querían estar a la vanguardia y dejar de lado el movimiento *Hippie*. Uno de sus principales objetivos era no tener virtuosismo al hacer música, no le daban importancia a los solos de guitarra y sus canciones estaban compuestas principalmente sólo por tres acordes y con una breve duración. Además, su estilo visual correspondía a usar chamarras de cuero, pantalones entubados y rotos, así como playeras de rayas o lisas, y tenis *Converse*.

A su vez, nace el proyecto musical de Patti Smith, quien se caracterizaría por hacer canciones con poesía y declamarlas en sus presentaciones con las melodías repetitivas de la guitarra líder de sus músicos. Sus letras eran viscerales y uno de sus temas más destacados fue “*Horses*”.

Los punks de Nueva York daban la imagen de bohemios, su música llamaba a la acción y no teorizaba, a pesar de estar en contra de la manipulación de los medios y las disqueras grandes, su objetivo no era la destrucción de todo eso o visualizarlo. Algo que sería muy criticado por los punks que llamaban a la furia. Asimismo, se caracterizaron por tener gran influencia de bandas como Television, The Stooges o New York Dolls.

Sin embargo, el estilo en Reino Unido sería distinto al de Estados Unidos, no trataban de fingir hacerse los “interesantes”, no querían parecer que llevaban uniformes del mismo color ni nada por el estilo. De este modo surgen los Sex Pistols, y para el año 1976 comenzaron a tocar en vivo en el *Club 100*. Paralelo a esto tuvieron una reunión con su *manager* Malcolm McLaren, quien los persuadió de ver a Television, una banda que estaba en contracultura con los hippies, lo que serviría de influencia para ellos. Posteriormente, crean las canciones “*Pretty Vacan*” y “*Blank Generation*”, las cuales hablan sobre su generación y de lo que ellos no querían repetir.

De igual modo surge The Clash tomando como referencia a Television de la misma manera e hicieron su música con fines de protesta y con un estilo único de guitarras más elaborado, pero que no terminaba de salirse del esquema entrante del *punk*.

Uno de los puntos más importantes a destacar es que todo tenía que estar hecho por ellos mismos, desde la composición musical, hasta la producción y contrato con sellos independientes; siendo así una de las características que perduraron en las siguientes generaciones de artistas que querían emular la música de ese entonces.

Uno de los acontecimientos más importantes en esos momentos era que estaban en medio de la guerra fría, un periodo lleno de cambios económicos, políticos y culturales. Durante los setenta se creía que habría de nuevo una “Gran Depresión”, las opciones de trabajo ya no eran suficientes, había rebeliones sociales por la falta de cumplimiento con los derechos y propuestas realizadas que prometían un estado de bienestar. El punk fue una forma de ir contracorriente al auge de la música pop o disco y de no estar dentro del sistema. En esos momentos las disqueras estaban creciendo y al ver la manipulación que había por parte de la industria, ellos no querían pertenecer a eso, por dichas razones decidieron hacerlo todo por sí mismos, aunque eso se acabó al hacer todo lo contrario a sus principales objetivos.

Mientras tanto en México sonaban artistas como: Los Locos del Ritmo, quienes su primer corte discográfico habían grabado en condiciones muy austeras; Los Teen Tops quienes trascendieron al grado de hacerse reconocidos

internacionalmente; Los Camisas Negras emergiendo con su primer sencillo “La Batalla de Jericó”, entre otras agrupaciones como representantes del *rock* en español.

A partir de 1960 se consideraron los años dorados del *rock 'n roll* en México, donde la característica principal era hacer *covers* de temas de rock que ya habían surgido en otros países. Había una convergencia entre lo extranjero y la búsqueda de una expresión propia, lo que impulsó el desarrollo de la futura música en el país. Había una imitación de los temas en inglés con traducciones hechas al español o letras que correspondieran con el ritmo de la música, aunque no fueran fieles a la letra original. (Vindria, 2014)

Cabe resaltar que la importancia del rock en México se derivó de la exposición que había del género en la radio con programas hechos exclusivamente del rock, con lo que se daban a conocer nuevas agrupaciones y que las personas se apropiarían de esos nuevos ritmos que estaban apareciendo. Además de que el autoritarismo de la época obligaba a admirar con distancia a grupos como Rolling Stones, The Yardbirds, The Who, por mencionar a algunos.

Por otro lado, la forma de conocer en vivo la música de los rocanroleros era muy reducida, ya que para presentarse las agrupaciones o los solistas tenían muy pocas oportunidades, no había muchos recintos que estuvieran destinados para sus shows, y los que había eran muy restringidos. Sin embargo, uno de los lugares más destacados era La Caravana Corona, que fue uno de los pocos recintos que permitían que se presentara música rock.

Posteriormente, para grupos más “oscuros” se dio apertura a que tocaran en diversas cafeterías, aunque posteriormente los cerrarían porque en esos momentos había mucha represión por parte del gobierno y la policía. Los culpaban de bandas viciosas y que representaban un peligro para la población por la influencia que podían generar en ellos, aunque la realidad es que en dichos lugares estaba prohibido el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas.

Para 1968 se daría uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la historia, con lo que causaría gran polémica para el gobierno y grandes represalias contra los jóvenes. Fue un proceso que duró meses tras una disputa entre dos escuelas, las cuales correspondían al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como consecuencia, las autoridades llamaron a granaderos que terminarían agrediendo a los estudiantes y jóvenes que estuvieran involucrados. Posteriormente se hicieron protestas en manifestaciones por la violencia recibida, lo que terminaría en mayores represiones. El movimiento terminó en la Plaza de Tlatelolco el día 2 de octubre después de que el presidente Díaz Ordaz diera órdenes de arrasar con todos los involucrados en el mitin.

Para el 12 de octubre todas las calles estaban limpias, los periódicos y medios de comunicación no hacían mención alguna de lo ocurrido una semana antes, se les daba apertura a los juegos olímpicos en México con una memoria cegada. El presidente y su gobierno se habían lavado las manos, no importaban los presos políticos ni la sangre derramada en sus calles.

Avándaro fue el primer festival de rock y ruedas, ya que se iba a tratar principalmente de una carrera automovilística, se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1971 en Valle de Bravo. Pero el festival rebasó todas las expectativas, y al estar fresco el movimiento estudiantil del 68 y ver la cantidad gente que se juntaba para escuchar rock, el gobierno se dio cuenta de que no le convenía realizar este tipo de eventos. Posterior a ello, quitaron el rock de las radios al escuchar que todos los asistentes en Avándaro coreaban “tenemos el poder” durante las presentaciones de las bandas. Se satanizó al festival como si hubiera estado lleno de libertinaje, no habría más eventos de este tipo en el país porque representaban un “peligro” para las autoridades. (Vindria, 2014)

Se podría decir que la escena musical entre los jóvenes de esta época que formaban también parte de los movimientos estudiantiles se dividía en dos grupos: los primeros que izaban la bandera del *Rock* y los que rechazaban lo extranjero, más si provenía de Estados Unidos y eran quienes preferían cancioneros y trovadores de Latinoamérica. Aunque cada uno de estos grupos tenía preferencias musicales distintas, lo común entre ambos géneros era la búsqueda de libertad que la compartían.

1.2 El Postpunk Como Respuesta al Fin del Punk

El *postpunk* surge de forma contracultural en Reino Unido en el año de 1978 como respuesta a no querer repetir lo mismo que el *punk*. En este sentido, la idea de no formar parte de la ideología musical del momento representaba el no venderse a las diversas industrias musicales y sellos discográficos, así como a los medios de comunicación que querían ponerlos en primera plana. Al hacer esto y formar parte de un aparato de Estado, el movimiento *punk* dejó de tener un sentido crítico y puro respecto a sus valores iniciales de enfrentarse a la situación política y social del momento.

Los Sex Pistols fueron un emblema del *punk* durante un determinado periodo de tiempo, sin embargo, para John Lydon (Johnny Rotten) eso se acabó cuando la toxicidad de la banda había superado un límite, así como los problemas que llegaban a suscitarse en sus presentaciones por los fans. Siempre estaban expuestos. Por otro lado, había un cansancio por la falta de expresión respecto a su música, Johnny a pesar de ser líder aparente de la banda, no podía decir que apreciaba lo que hacían o que de alguna manera le gustaba su música porque eso ya no formaba parte de la figura del "*punk*". No obstante, Malcolm McLaren, *manager* de los Sex Pistols, no permitía que se diluyera la imagen que proyectaba la agrupación, ya que no le convenía que los medios afirmaran que estaban perdiendo fuerza en su discurso.

Las cosas se salieron de control y John Lydon salió de la banda, dejando la idea de ser *punk*, mientras McLaren alimentaba la idea de tener a Sid Vicious como un sujeto desquiciado sin control. Este momento es clave para el nacimiento del *postpunk*, ya que las bandas surgidas a partir de aquí decidieron no estar completamente en la mira o vivir de lo que se escribía de ellos. Todo estaba basado en la idea de hacer las cosas por sí mismos, desde la composición musical, hasta la producción de estudio y ventas en sellos independientes, aunque esto también formaba parte del *punk* y el "*do it yourself*", la idea era que ellos fueran sus propios representantes.

Como consecuencia a lo anterior, nace la banda PIL (Public Image Ltd [Limited]) liderada por John Lydon, Keith Levene, ex guitarrista de The Clash y Jah

Wobble quien tocaría el bajo. El nombre de la banda surgió del título del libro “*The Public Image*” de Muriel Spark que había leído Lydon y “*Limited*” hacía referencia a la limitación que tenía respecto a su persona y a no estar expuesto como lo estaba con Sex Pistols. Aunque, posteriormente la idea de “*Limited*” pasó a tener una resignificación para hacerse una sociedad anónima y ser una compañía de comunicaciones que no sólo se encargaría de hacer discos, sino también de hacer videos, bandas sonoras para películas, entre otras actividades.

Dentro de los sonidos de la banda, Keith Levene había generado un estilo propio con su guitarra, durante su estancia con The Clash siempre tocó de una forma correcta sin fingir que no sabía tocar como la mayoría de *punks*, su música no estaba hecha de sólo tres acordes. Y cuando estuvo con PIL hizo lo mismo, jamás intentó hacer menos y si había un error en la composición o disonancias, los marcaba más para que no fueran considerados como un “error”.

Por otro lado, lo que respecta a su imagen, ya no tenían las mismas fchas o ropa desgastada como los *punks*, sino todo lo contrario, ahora tenían trajes hechos a la medida, con peinados bien hechos y todo un estilo bastante producido.

Dentro de poco PIL logró firmar con el sello discográfico independiente *Virgin Records*, quien se haría cargo de sus álbumes más importantes: *Public Image*, *Metal Box* y *Flowers of Romance*. “*Virgin* estaba dispuesta a consentir los caprichos artísticos de Lydon” (Reynolds, 2016, p. 44). Esto debido a que creían que tarde o temprano entraría en sí y volvería a hacer música de la talla de las bandas que ya habían fichado y que tendría la misma fuerza como ex sex pistol. Y así fue durante un largo periodo de tiempo.

Para 1979 fue un año clave para la banda, pues *Virgin Records* continuaba consintiendo a Lydon, le prestaban los aparatos electrónicos más costosos y cumplían lo que él les pedía. A finales del 79 lanzaron *Metal Box*, un álbum que sería parte de la culminación de la banda, tenía gran influencia en el reggae y música disco, y la idea de PIL era sacar la edición física en tres discos de doce pulgadas y meterlos en una lata de película color plata, sin embargo, para *Virgin* resultaba bastante costoso hacerlo, por lo que requerirían de un adelanto de las ganancias para que las cosas pudieran funcionar. Para finalizar el año la revista

NME sacó en su número navideño una lista con los “Mejores Cinco Discos de 1979”, en donde *Metal Box* se posicionó en el segundo lugar.

Ese álbum fue un gran clímax para PIL, no obstante, las cosas entre ellos ya no estaban funcionando del todo bien. Johny Lydon empezaba a sentirse paranoico respecto a los policías, su casa era un almacén de alcohol y sustancias psicotrópicas, además de que su estabilidad mental estaba por los suelos. En el mismo año, falleció su ex mejor amigo Sid Vicious y su mamá a causa de cáncer, lo que dio fruto a la creación del tema “*Death Disco*” con lo que llegaría un momento de catarsis con melodías agresivas y como consecuente lanzaron el sencillo “*Memories*” que tendría un recibimiento positivo, éste último sólo en su reedición.

Cabe resaltar que Levene y Lydon eran bastante relajados, no les gustaban las giras tan ajetreadas y un claro ejemplo de ello fue cuando estuvieron en Estados Unidos y prefirieron dar sólo unas cuantas presentaciones y descansar. Empero, para Wobble era frustrante la sensación de mantenerse encerrado o inactivo la mayor parte del tiempo, no le resultaba productivo y el discurso inicial de ser una “*compañía de comunicaciones*” no era en lo absoluto similar a lo que estaban haciendo.

En medio de todo, Wobble comenzó a desapegarse de la agrupación y lanzó sencillos en solitario, además de que, al grabar el tercer álbum de la banda, él sólo iba y grababa su melodía en solitario y se retiraba del estudio. Ya no había mucho compromiso por parte de ninguno de los integrantes, aunado a los problemas de Levene al hacerse adicto a la heroína, su forma creativa no era la misma y sólo podía trabajar cuando estaba lúcido.

Para enterrar todo lo que había sido PIL durante esos años, Levene también decidió irse de la agrupación, cuando estaban haciendo *Flowers of Romance* muchas de las mezclas hechas ya no eran precisamente digeribles y él las modificaba para rescatar lo poco que consideraba bueno de ellas, pero Lydon le llegó a ordenar que se fuera de su estudio. Y para ese entonces, Levene creía que Johny empezaba a ser como su antiguo “yo”, Johny Rotten.

A decir verdad, el cantante nunca había renunciado por su voluntad a “*Rotten*”. Lo que había ocurrido era que Malcolm McLaren le había prohibido legalmente a Lydon

usar su nombre escénico por un par de años, un golpe que de hecho el cantante revirtió convirtiéndolo en un grandioso gesto de “este es mi verdadero yo”. (Reynolds, 2016, p. 322)

Lo que resultaba cierto, ya que poco a poco empezó a colgarse nuevamente del nombre y actitudes que revivían al personaje de *Rotten*. Incluso, al irse Levene de PIL, John empezó a tocar temas de Sex Pistols, algo que había jurado no hacer desde que salió de la agrupación. Finalmente, una década después hizo una gira de reunión con lo que quedaba de Sex Pistols y con ello enterrar por completo lo que alguna vez había representado en significado Public Image Ltd.

Por otro lado, en la escena de Reino Unido se formó una banda llamada The Pop Group, quienes crearían el sello independiente *Y Records*. Su estilo se caracterizó por no componer simplemente en un género, sino en varios, como lo era el *reggae*, el *funk* y algunas canciones con ritmos que aludían al *jazz*. No les gustaba lo monótono. De hecho, uno de sus objetivos era encontrarse siempre en vanguardia, buscar nuevos sonidos y tendencias. De todo esto lograron hacer música de protesta y que no estuviera a favor del gobierno, intentado que la música estridente correspondiera con lo que querían decir. Sus canciones trataban temas de diversas índoles, desde la pobreza en la urbe, hasta hacer crítica de la sociedad de consumo.

Durante esos momentos, la sociedad se estaba cayendo a pedazos, el periodo post guerra había dejado a muchas personas desempleadas y la entrada de un “estado de bienestar” resultaba perjudicial para la mayoría de personas, puesto que no todos lograrían tener las mismas oportunidades, sólo los letrados. Se comenzaron a sustituir máquinas por personas y los edificios comenzaron a hacerse más populares entre cada localidad.

Fue este sentimiento de repugnancia creciente por el capitalismo de las grandes corporaciones y su contrapartida, el deseo de “pureza” en medio de un mundo corrupto, lo que inspiró el primer lanzamiento *post-Radar* de The Pop Group, el single “*We Are All Prostitutes*” (todos somos prostitutas). (Reynolds, 2016, p. 80)

No obstante, para *Y Records* no fue algo tan positivo que lanzaran ese sencillo, ya que querían que se mantuvieran al margen respecto a sus principios anti capitalistas y la letra parecía invitar a ser todo lo contrario. Sin embargo, toda esa furia por mantenerse dentro de sus ideales los llevó a endeudarse, ya que prácticamente todos los conciertos que hacían destinaban sus ganancias para obras de caridad. Para medios como *NME* fueron una burla al encontrarlos como una banda puritana que no podía ir más allá. Todo eso los llevó a la ruina.

Sin embargo, toda esa iniciativa de ser cambiantes constantemente fue contraproducente para su carrera, pues fue lo que los orilló a disolverse en el futuro. Su falta de identidad y el intento fallido de abarcar mucho y no lograr por definirse acabó con ellos, además de sus ideas políticas socialistas. Para 1980, Mark Stewart ayudó a “coordinar un gigantesco mitin antinuclear que habría de tener lugar en *Trafalgar Square*” (Reynolds, 2016, p. 82), ésa sería la última vez que The Pop Group tocarían juntos.

A la par, una agrupación de mujeres llamada The Slits también fueron responsables de la creación del sello *Y Records*. Aunque a diferencia de The Pop Group, ellas no querían sonar a demasiado, sino que su principal influencia era el reggae, apenas sabían tocar los instrumentos, pero su furia por hacer música las llevó a colocarse en el mercado independiente y dominar la música a su manera.

Por otro lado, Malcolm McLaren trató de adueñarse de la agrupación y formar un nuevo “Sex Pistols”, pero de mujeres a base de engaños y tratos misóginos, él les quería conseguir un contrato con *Hansa*, sin embargo, *Island* las firmó antes y pudieron librarse de McLaren. Posteriormente escribieron un par de canciones que hacían referencia a la autodestrucción de Sid Vicious y Keith Levene (*Instant Hit*) y una sátira hacia el machismo (*So Tough*).

A pesar de esto, The Slits no duraron demasiado, para su tercer álbum firmarían con un sello discográfico más grande, lo que dentro de poco provocó que se separaran y cada quien siguiera su vida de forma independiente, ya que las canciones no se emparentaban con su esencia inicial.

Durante la década de los setenta hubo una gran crisis, por lo que diversos grupos intentarían derrocar el gobierno conservador, algunos estaban a favor de la revolución, mientras que otros consideraban que los sindicatos estaban en el

momento más alto de su poder por las huelgas que habían terminado a su favor. Y en medio de esto, emergen la banda Gang of Four. “El nombre era un modo peyorativo de referirse a los cuatro líderes máximos de la Revolución Cultural China que habían gobernado el país [...]” (Reynolds, 2016, p. 88). Ellos no pertenecían a los grupos maoístas y tampoco eran comunistas, pero el haber estudiado en la Universidad de *Leeds* les dio un criterio firme respecto a la situación política de ese entonces.

Cabe resaltar que, para ese entonces, el estudiar era un privilegio para muchos o un gran sacrificio para otros tantos. A partir de la década de los sesenta hubo un gran auge en la apertura de universidades, por lo que, para esta época, estudiar era un poco más común, sin embargo, era algo a lo que no todos tenían oportunidad, pero daba esperanzas de que el futuro de aquel que estudiaba sería mejor en comparación a quienes no lo hacían.

Era evidente para los planificadores y los gobiernos que la economía moderna exigía muchos más administradores, maestros y peritos técnicos que antes, y que a éstos había que formarlos en alguna parte; y las universidades o instituciones de enseñanza superior similares habían funcionado tradicionalmente como escuelas de formación de cargos públicos y de profesionales especializados. (Hobsbawm, 1999, p. 299)

Y, aunque ellos no estudiaban ninguna carrera técnica, al menos eran parte del gremio de jóvenes que estaban dentro de una carrera universitaria y que contaban con el privilegio de estudiar, lo cual los hacía más críticos frente a la situación social-política de ese entonces.

Uno de los secretos de su música era ir en contra de la ola que presentaban las demás agrupaciones de *rock*, no querían que su estilo de composición pareciera orgánico como si cada acorde resolviera a otro y formar cadencias agradables al oído y fuera predecible, sino todo lo contrario, había silencios entre compases formando espacios grandes impredecibles. Asimismo, preferían los amplificadores de bulbo para generar sonidos más particulares y estridentes.

Gang of Four siempre decidieron ir por el camino de la crítica, aunque eso poco a poco se volvería contraproducente para su método de sobresalir. Las

personas que los escuchaban se fueron distanciando porque consideraban que a su música le faltaba más emoción y que las cosas que escribían eran más teóricas. Posteriormente al haber lanzado el álbum *Damaged Goods*, decidieron retirarse de la escena independiente y firmar con una discográfica grande, *EMI*, aunque la dinámica de composición y producción les seguía perteneciendo a ellos, así que su método no cambió mucho para ese entonces.

Parte de lo que le ocurría a la banda es que le temían a componer música, lo importante de ellos fue el discurso izquierdista que tenían y en gran parte eso ayudó a que generaran un mayor número de fans y por la situación política/social en la que se encontraba Reino Unido; no obstante, para 1980 la banda y su mito se estaba disolviendo en Gran Bretaña, mientras que en Estados Unidos comenzaban a ser más sonados y demandada su música. Ulterior a ello y, hasta la fecha, ha influido a gran número de bandas que tratan de repetir el sonido *hard funk* en sus melodías, aunque no logren obtener el mismo equilibrio de crítica y composición musical.

Mientras tanto, en la escena de Manchester comenzaban a emerger dos bandas que se volverían de culto, las cuales fueron, Joy Division y The Fall. Su contexto y desarrollo estuvo lleno de cambios constantes en su entorno, todo comenzaba a volverse tecnológico y plagarse de fábricas y grandes edificios, lo que llevaría a una demolición de todo lo que conocían como sus lugares de origen. Incluso, tocaban en los mismos lugares, sin embargo, jamás hacían contacto los unos con los otros, de alguna manera había cierta rivalidad entre ambas agrupaciones para ver quién lograba ser la banda más destacada de Manchester.

En el caso de The Fall, toda la gentrificación y reurbanización fue motivo de creación de varias de sus canciones en su primer *EP* titulado *Bingo Master's Break-Out* que enmarcaban una sátira de cómo Manchester se volvió cuna del capitalismo y se industrializó.

Cabe resaltar que The Fall tenían un estilo muy peculiar en su aspecto físico, usaban peinados bien hechos, atuendos que los hacían lucir como estudiantes y la mayor parte del tiempo no combinaban la ropa que usaban. Eran adictos a la poesía y lectura de libros, cada que componían una letra, se reunían para mostrarse entre sí las letras, eran intelectuales de una clase trabajadora.

Aunado a lo anterior, la composición musical era estridente, su intención era generar ruido, pero a la vez líneas melódicas repetitivas que hacían alusión al sonido de bandas como The Velvet Underground o The Seeds. Estaban en contra de la música sumamente elaborada o pretenciosa, no querían terminar en lo *mainstream*, su idea de hacer música era más minimalista.

Un hecho trascendente para la banda fue que, en 1977, “The Fall tocó en múltiples conciertos a beneficio organizados por *Rock Against Racism*. Como les ocurrió a muchas otras bandas postpunk, sin embargo, en seguida se decepcionaron con la manera que la organización tenía de encarar la música, con su forma de usarla como un mero vehículo para politizar la juventud”. (Reynolds, 2013, p. 163) Esa era una de las principales razones por las que la agrupación decidió seguir haciendo música que fueran en contracultura, querían alejarse lo más que pudieran de todo ese tipo de pseudo eventos que trataban de disipar la crítica para hacerla algo sin la misma carga política y generar disfrute sin concientización.

Mientras tanto, el camino de Joy Division era otro. La banda liderada por Ian Curtis se dedicó a fabricar melodías sombrías y oscuras con matices rítmicos que simulaban la destrucción de la ciudad donde provenían. Una parte importante dentro del contexto de esta agrupación es cómo la industrialización marcó sus vidas al grado de repudiar el cambio de una aldea sin edificios a tener una localidad llena de fábricas o rascacielos. Las letras eran crudas y depresivas, pues mostraban el reflejo de lo que sentían al atravesar dicha época de cambios.

El nombre “*Joy Division*” salió de *House of Dolls*, una novela escrita en 1965 desde el punto de vista de una niña que fue enviada al *Camp Labor Via Joy de Auschwitz*, que era “*la división de placer*”, en donde relata que las mujeres judías estaban en calidad de esclavas sexuales de los alemanes. (Reynolds, 2016, p. 166) Sin embargo, aclaran que su postura no era en pos de los alemanes, sino que estaban del lado de las víctimas para hacer notar el desacuerdo que tenían con los opresores. La idea de mantener viva la imagen del nazismo o de la Segunda Guerra Mundial, era con la finalidad de no dejar que se borrarán las memorias de sus padres o abuelos que habían sido parte de aquel proceso histórico.

En el caso concreto de Ian Curtis su fijación con Alemania provenía por el *chic berlinés* de artistas *glam* que le agradaban, como David Bowie, Lou Reed o

Iggy Pop, además del interés en el fascismo y cómo un líder carismático podía lograr manipular a las masas con discursos irracionales y discriminatorios.

Joy Division firmó con el sello independiente *Factory Records*, liderado por el productor Martin Hannett, quien se encargó de producir su música y llevarla a una reconstrucción y darles un control atmosférico a las melodías en conjunto. Asimismo, su táctica de producirlos era por partes, la batería la grababan por fragmentos, aunque al inicio parecía un martirio, al escuchar las canciones mezcladas resultaba sumamente increíble y limpio. Grababa por separado los instrumentos para poder trabajar con cada uno y posteriormente, producirlo él solo en su estudio. Al principio fue algo fastidioso para toda la banda porque sentían que su libertad se limitaba a lo que decía Hannett, no obstante, tener la música ya hecha les daba otra visión de lo que estaba haciendo con sus grabaciones.

Por otra parte, se entrecruza toda la situación de Ian Curtis, quizá nunca fue completamente notable lo que estaba sufriendo, pues era una persona reservada que guardaba las cosas para sí o para sus canciones, de hecho, al hacer las letras era un ejercicio introspectivo de lo que él estaba viviendo. Bailaba en el escenario de una forma muy peculiar, casi como si tuviera un ataque epiléptico, aunque posteriormente sí desarrolló epilepsia, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el detonante neurológico para su enfermedad. No obstante, todos los problemas parecían asfixiarlo y cada vez se mostraba más apartado de la realidad. Incluso, al haberle sido infiel a su esposa poco después de haber concebido a su hijo, era un hecho que lo llenaba de culpa.

Todo el entorno de Ian Curtis parecía nublarse cada vez más, además de que las pastillas que consumía para controlar la epilepsia, cada vez se adueñaban más de su comportamiento, lo hacían hostil y sin control de las acciones, era como si ya no fuera él. Cuando pidió a su esposa que no se divorciaran, no tuvo éxito, por lo que las circunstancias lo alcanzaron, ya no sentía emoción y fingía tenerla, dado que *Factory Records* dependía casi completamente de Joy Division. No obstante, el 18 de marzo de 1980 Ian se suicidó en la sala de su casa. Para ese entonces, *Love Will Tear Us Apart* se volvió la nota suicida de manera oficial para su público.

Posteriormente, nace New Order tras la muerte de Curtis, ya que los integrantes restantes de Joy Division buscaban darle un nuevo sentido a su música

y empezar desde cero, con lo que volverían a la popularidad de antes, lanzando como primer sencillo el tema “Ceremony”, letra compuesta por Ian antes de fallecer.

A su vez surgieron agrupaciones que estarían bajo la línea creativa del género *synth-pop*, tal fue el caso de Depeche Mode. En 1980 Vince Clarke escuchó a David Gahan cantar “*Heroes*” de David Bowie, y fue cuando lo invitó audicionar para su banda *Composition of Sound*, que también había formado Martin Gore, así que, al acudir y cantar, todos aceptaron que podía formar parte de su banda. No obstante, David les sugirió cambiar el nombre de la agrupación a *Dépêche Mode*, el cual provenía de una revista francesa, cuyo significado es “moda pasajera”, aunque no tenía nada que ver con lo que tenían planeado para el futuro de la banda. (Gaceta 22, 2020)

Para el año de 1982, Alan Wilder sustituyó a Clarke como tecladista, y con el tiempo se volvió fundamental para las composiciones y estilo de la banda. A su vez, su aspecto visual correspondía a lo “gótico”, pues utilizaban ropa oscura con arneses, chaquetas de cuero y usaban maquillaje. Esto también implicó un cambio en su música con la entrada del *Black Celebration*, álbum que cambiaría también su forma de hacer videos al introducir como director a Anton Corbijn.

Otros de sus álbumes más icónicos fueron *Music for the Masses*, el cual los catapultó a ser una banda con mayor reconocimiento, teniendo como resultado un impacto en ventas, sobre todo en Estados Unidos. Y por otro lado está su álbum *Violator*, que fue lanzado como sátira de las diversas condiciones humanas que aquejaban a la sociedad en ese momento y sin duda fue uno de sus placas discográficas más resaltadas de todas.

A su vez, en Estados Unidos surgía el concepto de “música industrial”, el cual sería acuñado por la agrupación Pere Ubu, que tocaban en un bar aldeaño a una zona industrializada, y que llevaba por nombre *The Pirate's Cove*. Una de sus principales características en el escenario era lo visual, hacían representaciones y simulaciones de accidentes mientras tocaban su música.

Poco a poco se hicieron más conocidos y les comenzaba a pasar lo mismo que a los *punks*, estaban siendo reconocidos gracias a los medios de comunicación que ensalzaban la escena en Nueva York. Sin embargo, los de Pere Ubu eran conscientes de lo que no querían y eso era no parecerse a los *punks* de Reino Unido

como los Sex Pistols. Reconocían que ellos tenían ciertos privilegios al ser parte de una clase burguesa y letrada, por lo que sus letras estarían reflejadas de esos deseos. Ellos no hablaban de temas negativos, y si lo hacían, pretendían hacer ver que eso era lo que había y que uno debe de enfrentar sus propios problemas.

No obstante, toda la arrogancia y mentalidad de “no repetir los mismo” fue contradictorio en su carrera. A pesar de querer hacer música distinta sin repetir los mismos patrones, tarde o temprano cayeron en la misma espiral, la fórmula era la misma. Su *manager* quería que repitieran los mismos patrones de *Dub Housing* para tener éxito, pero ellos se resistían a hacerlo.

Paralelamente emergía otra agrupación llamada Devo quienes tenían influencia en el sonido de Roxy Music y el estilo del uso del teclado y sintetizadores que usaba Brian Eno, aunque el caso de Devo utilizaban estos instrumentos como máquinas de sonidos y generadores de ruido que empalmaban con el resto de los instrumentos. Ellos trataban de estar en contra de la música *groove* y *beats* suaves que permitían digerir las melodías por simples y monótonas, en cambio, querían hacer música menos pegadiza y más densa para su audiencia. Y gracias a esto, Brian Eno no dejaba de elogiar la emergencia de su música, al grado de querer ser el productor de su primer álbum.

Sin embargo, el final de Devo como grupo independiente llegó muy pronto, “para 1981 la banda había vendido dos millones de discos [...] En un giro salvajemente irónico, sucumbieron a su única forma de de-evolución, terminando como algo parecido a una versión *new wave* de Kiss y vendiendo rock de disfraces para nerds empedernidos”. (Reynolds, 2016, p. 129) Evidentemente no volverían a ser lo mismo, su esencia había cambiado y probablemente se haría realidad lo que les había dicho su *mánager* de volverse únicamente una banda de culto.

Un fenómeno importante en la música estadounidense fue la aparición de la banda Talking Heads. Ellos provenían de una escuela de artes y diseño, sin embargo, no querían verse como “artistas” frente a la música que estaban haciendo y llamarle “*art rock*”, simplemente querían sobresalir y hacerlo a su manera. Asimismo, David Byrne, líder de la banda, quería hacer música clara para el oído de sus escuchas, jamás le había gustado que muchos músicos se ocultaran en el

ruido y fuera pretenciosa la creación desde ese punto, él consideraba que la música era más honesta si se hacía con claridad.

Cabe destacar que para ese entonces se habían abandonado las tendencias de repetir la influencia en la música negra como lo era el *R&B*, el *blues* o el *funk*, aunque éste último fue utilizado por Talking Heads sin tener la intención de aparentar tocar como grupos *funk* de los setenta, sino de hacerlo a su manera. Ellos tocaban en el *CBGB*, aunque no faltó mucho para que las personas empezaran a repelerlos por su tipo de vestimenta relajada, algo que usaban todos los días. Esto debido a que a Byrne no le parecían los *looks* pretenciosos de los rockeros en el establecimiento, casi todos vestían con chamarras de cuero o estaban desaliñados y eso le parecía muy artificial.

Talking Heads a la par que The Ramones firmaron con el sello *Sire*, aunque estos últimos se sorprendían de cómo una banda en vez de estar rompiendo cosas, se sentaban a leer libros. Evidentemente cada banda tomó distintos caminos, por lo que ulterior a ello, Talking Heads conocieron a Brian Eno y formaron una relación de admiración mutua.

La relación entre Eno y la banda de Byrne se fundó desde el comienzo en una suerte de narcisismo especular: Eno representaba las cualidades intelectuales y estilísticas que diferenciaban a Talking Heads del resto de los hábitos de *CBGB*; mientras que el inglés veía a la banda como si estuviera integrada por Enos en potencia, músicos brillantes, pero todavía inmaduros, que necesitaban sus consejos y orientación. (Reynolds, 2016, p. 237)

Lo cual funcionó porque su relación cada vez se volvía más estrecha, sin embargo, no todos los integrantes estarían de acuerdo con el paso del tiempo, pues Brian parecía tomar únicamente las decisiones sobre la música junto con Byrne. Eno fue sumamente importante en la producción musical de la banda, casi como lo fue George Martin para The Beatles.

David Byrne reunió a sus compañeros en las Bahamas para trabajar en su cuarta placa discográfica que llevaría por título *Remain in Light*, él ya llevaba algunas ideas en grabaciones, sin embargo, sus compañeros al llegar al estudio comenzaron a improvisar *riffs* o distintas melodías, por lo que el álbum lo crearían

desde cero. Byrne tuvo que adaptarse a ese cambio, ya que la música estaba muy tropicalizada y tenía que alcanzar notas que no estaba acostumbrado a entonar. Incluso, este nuevo álbum también tuvo un efecto directo en los roles de cada integrante, debido a que cambiaría su dinámica de composición, uno solo ya no se dedicaba a hacer las líneas rítmicas de la guitarra o teclados, todos se habían hecho creadores.

Aunado a lo anterior ocurrió algo que quizá era inimaginable para los integrantes, las canciones no estarían a nombre de cada uno, sino que se develarían como creaciones de “Talking Heads y Brian Eno”, esto los molestó bastante porque todos habían colaborado en cada tema. Posterior a dicha discrepancia, el álbum sólo salió a nombre de David Byrne y Brian Eno, lo que provocaría un enorme disgusto entre todos, ya que parecía que Eno quería aprovecharse de los derechos de la banda. Sin embargo, el disco se vendió muy bien en Gran Bretaña, pero no en Estados Unidos, pues no era lo suficientemente *funk* para sonar en la radio.

A raíz de lo anterior, Byrne decidió canalizar en dos sentidos su creatividad musical, por un lado, seguiría con Talking Heads y por otro lanzaría un proyecto de solista, no obstante, lo que tenía con su banda inicial se fue diluyendo, quisieron regresar a su antiguo sonido, pero terminaron haciendo pop con estructuras básicas.

Cabe destacar que la época *postpunk* tanto en Estados Unidos como en Reino Unido se caracterizó por tener muy presente y traer de vuelta la cultura gótica, y dentro de sus creaciones podía notarse con el sonido oscuro y denso, además de las letras con contenido melancólico.

En 1979, por ejemplo, Martin Hannett describió a Joy Division como “músicaailable con tintes góticos”. No obstante, el término se convirtió en una manera peyorativa de aludir a grupos como Bauhaus, que habían surgido gracias al éxito de Joy Division y Siouxsie and the Banshees. Esa connotación negativa duró hasta fines de 1982, cuando la palabra fue adoptada como estandarte por los mismos seguidores de esas bandas. (Reynolds, 2016, p. 487)

Y en efecto, el atractivo principal de esa etapa fue adueñarse de todo aquello que tuviera que ver con la oscuridad y una tendencia hacia el conocimiento artístico y literario. Incluso, se dio como resultado en contraposición con el *new pop* que estaba tomando mucha importancia en la escena musical.

Una de sus principales características es que emulaban al periodo *gótico* del siglo *XVIII*, trataban de demostrar los sentimientos más profundos de sus mentes, por lo que el ejercicio de composición se volvía un acto completamente introspectivo; se trataba de demostrar cómo lo que estaba en su entorno les afectaba directamente a cada uno de los creadores y creadoras de este tipo de música.

Un ejemplo claro de esto fue la banda Siouxsie and the Banshees, no querían hacer lo que se hacía en ese momento, su sonido tenía que ser todo lo contrario a lo que estaba sonando en la radio y a las bandas aledañas de pop. Querían dejar de lado todos los clichés y hacer sus propias versiones visuales y musicales.

En contraparte también surgió The Cure, banda liderada por Robert Smith quienes se dedicaban a escribir canciones con referencias a libros y temas profundos que hacían alusión a la situación donde vivían, sin embargo, lo que los catapultó hacia la fama y reconocimiento fue su sonido característico con mezclas de sintetizadores.

En su extremo estaba The Birthday Party, ellos no querían pertenecer al sonido clásico del postpunk y/o tener letras depresivas, sus influencias principales eran The Pop Group. Provenían de Australia y viajaron a Londres para ver la ola de música que pudiera funcionar como inspiración creativa, pero lo que se encontraron no les pareció algo serio. Trataban de tener un humor ácido en sus letras haciendo descripciones poco convencionales para las personas; una muestra de ello fue el tema "*Mutiny in Heaven*", una descripción blasfema del cielo en donde en vez de encontrar el bien, había corrupción y estaba lleno de plagas (Reynolds, 2016, p. 495).

Otra de las agrupaciones más reconocidas dentro del *gótico*, evidentemente, fue Bauhaus. Ellos compusieron una canción que hacía alusión a los vampiros, la cual llevó por título "*Bela Lugosi's Dead*", y que dio pie a la entrada del *gótico* en su máximo esplendor en la escena paralela al *postpunk*.

Sin embargo, no todas las bandas querían pertenecer a uno u otro movimiento, que fue el caso de Echo and the Bunnymen, ya que no tenían la intención de ser parte de una escena con música densa y oscura o letras depresivas, ni tampoco querían ir de la mano de lo estridente. Su objetivo era tocar de una manera limpia que generara un ambiente glorioso, puro o celestial de alguna manera, por lo que se les asoció con lo que se le llamaba “*big music*”.

Cabe destacar que una de las características más importantes que generaron el *postpunk* fue el cambio y el planteamiento de nuevas formas estéticas, por lo que Simon Reynolds menciona que, “fue Bowie la inspiración clave para el *ethos postpunk* del cambio constante” (Reynolds, 2016, p. 24) En este sentido, lo que se quiere decir es que no sólo la parte musical era importante, sino también lo visual y todo aquello que esté contenido en la estética de su música. No se trataba de encasillarse en un mismo tipo de estilo musical, sino de hacer parte de su creación diversos elementos que surgieran en su momento, aunque una constante era el uso de sintetizadores y la gran presencia de guitarras.

Respecto a la creación lírica de sus canciones no querían llevar a cabo la misma fórmula del *punk*, bandas como:

Gang of Four y Scritti Politti abandonaron el estilo de denuncia directa de “decir las cosas como son”, optando por letras que exponían y dramatizaban los mecanismos de poder operantes en la vida cotidiana. “Cuestiona todo” era la frase del momento. Estas bandas demostraban que “lo personal es político”. (Reynolds, 2016, p. 25)

Con esto no quiere decir que lo político y/o social del momento se quedara de lado en sus composiciones musicales, sino todo lo contrario, todo aquello que aquejaba su época y entorno estaba relacionado directamente con lo que les sucedía internamente de forma individual. Y eso era lo que querían demostrar a través de sus letras, ese “todo” invadía inevitablemente la vida cotidiana de cada persona.

Asimismo, había una tendencia por escribir sobre temas referentes a textos de autores como *Kafka*, *Conrad*, *Dostoievski*, entre otros, con la intención de plasmar temas existencialistas sobre la constante lucha y sufrimiento del cuestionarse el “yo”; “amor contra aislamiento; el absurdo de la existencia; la capacidad humana para la perversión y el resentimiento”. (Reynolds, 2016, p. 27) Y

dichos temas eran una respuesta al momento histórico que estaban viviendo en Gran Bretaña, ya que atravesaban por la Guerra Fría y las secuelas que había dejado el periodo de guerra.

De acuerdo con Simon Reynolds, el movimiento del *postpunk* se disipó en el año de 1984, ya que la idea de estar “en contra de” empezó a ser cuestionada a pesar de haber generado unificación durante un periodo de tiempo, sin embargo, también surgió la necesidad de estar a favor de algo en concreto y, al no tener una idea clara sobre ello, se disolvió el movimiento y poco a poco fue apagándose.

Aunque el caso de México fue similar, la entrada del *postpunk* se dio a mediados de los años ochenta, con lo que generó nuevas formas de identidad en los fans y en sus creadores con la idea de seguir adelante y hacer cosas distintas a lo contemporáneo. Además de ser un tipo de respuesta a la opresión vivida durante el régimen político de Díaz Ordaz (1964-1970), pues durante el tiempo en el que fue presidente siempre repudió géneros como el *Rock* y cualquier manifestación de libertad o búsqueda de la misma. A pesar de no haber vivido esta nueva generación la represión del movimiento del 68, había una memoria colectiva que mantenía latente lo que había sucedido, por lo que su idea era generar una nueva ola con música que respondiera al gobierno y las restricciones que se habían impuesto desde entonces.

De esta manera en los años ochenta el rock mexicano tomó mayor fuerza y también surgió lo *pop*, lo promocionado en programas de televisión como “*Siempre en domingo*”, con representantes como Luis Miguel y cantantes que tenían la particularidad en su composición musical de enmarcar estribillos repetitivos y generalmente fáciles de memorizar al igual que las letras, además de tener solistas con una imagen estereotipada de lo atractivo en aquella época de acuerdo al género.

Por otra parte, se crea el movimiento *Rupestre*, conformado por *rock progresivo*, *rock folk* y *heavy metal mexicano*. Las características de los grupos que formaban parte de este movimiento eran no tener ningún acompañamiento, darles prioridad a las letras de las canciones y la presencia marcada de la guitarra eléctrica. Bandas como El Tri, Kenny y los eléctricos, o Botellita de Jerez. También, por parte

del *heavy metal mexicano* se encontraban Luzbel, Transmetal, y Espécimen, quienes aún son una de las principales referencias de lo que hoy es lo *underground*.

Es hasta finales de los ochenta cuando surge el movimiento *rock en tu idioma*, representado por Soda Stereo como, Charlie García, Enanitos Verdes y Mecano bandas provenientes de Argentina y España. En México surgen agrupaciones como Caifanes, Maldita Vecindad, Santa Sabina y Fobia quienes se inspiraban en grupos como The Cure y The Police. Trayendo ritmos y un estilo más cercano al género *postpunk*. También en esta década surgieron grupos que utilizaban aparatos electrónicos siendo los inicios de una contracultura con ritmos del *synthpop* y el *postpunk* con bandas como Size cuyo cantante Illy, era la representación del *postpunk* de los ochenta en nuestro país.

Una de las bandas más sobresalientes en México fue Las Ánimas del Cuarto Oscuro (que posteriormente sólo se llamarían Las Ánimas), ellos también tenían una tendencia a utilizar sintetizadores y emular melodías similares a la música de la ola del *postpunk* en Europa. Asimismo, también estuvieron influenciados por la cultura *gótica* y lo *dark*, sus vestimentas eran primordialmente monocromáticas, además de potencializar las reuniones en diversos lugares para escuchar música de este tipo y a convivir con personas que tuvieran los mismos gustos. (Venus in Black, 2009)

Otra de las agrupaciones que surgieron en los ochenta fue Década 2, la cual estuvo liderada por Mateo Lafontaine y Carlos García. Su música estaba hecha a partir de sintetizadores análogos y digitales, además de tener gran influencia en la música de Joy Division, la electrónica al estilo de Kraftwerk y el *Electronic Body Music (EBM)*. Asimismo, fueron responsables de la creación del *Bar Nueve*, locación que serviría como punto de reunión de bandas que tocaran el mismo estilo de música. Posterior a ello, crearon el programa *Radio Éxtasis 101*, que era transmitido por la estación *Rock 101*, donde principalmente se escuchaban canciones de los géneros *acid house*, *EBM*, el *techno*, entre otros. (Rockets, S.F.)

Aunado a lo anterior, surgió Casino Shangai, agrupación liderada por Ulalume, lo que también resultó diferente tanto para los espectadores, así como los distintos organizadores de eventos, pues en ese entonces, era más complicado que una mujer formara parte de agrupaciones musicales con este estilo. Ellos surgieron

a la par de Size y uno de sus objetivos principales al crear música era la experimentación con diversos instrumentos, sobre todo los sintetizadores, trataban de estar a la vanguardia. Además, su objetivo primordial era el de crear sonidos ambientales envolventes para aquellos que los escuchaban. (Vice en Español, 2016)

1.3 Alternativo

1.3.1 Las Radios Universitarias Como Difusoras del Rock

Como se menciona en el capítulo 6 de la serie documental *Las Siete Eras del Rock*, a mediados de los años ochenta surge el *college rock*, música que se posicionó en las radios universitarias, las cuales tomaron fuerza a medida que el grueso de la población que estudiaba una carrera crecía convirtiendo a las universidades en centros de protesta política. Ahí se hallaba cierto hartazgo frente a las guerras de años anteriores y el conservadurismo que se vivía en la época, derivado de las políticas propuestas por el gobierno de Ronald Reagan quien prometió recortes de impuestos y un aumento en los empleos en todo el país. Algo que distó de ser cumplido, y como consecuencia generó un descontento en la sociedad.

Ese sentimiento se reflejó en agrupaciones musicales de la época, las que, bajo su libertad creativa hacían muestra del descontento social en sus letras, pero de una manera más interiorizada, acompañado de sonidos experimentales y que, gracias a ello, les atrajo un gran cúmulo de fans. Fue así como fueron abriendo camino en la escena *indie* para consecuentemente llegar al reconocimiento internacional y competir en popularidad con los artistas de moda en la época.

Como pioneros del *college rock*, se ubica a R.E.M banda nacida en Georgia que en 1983 se dieron a conocer con su *EP Chronic Town* conservando la estética del *Do It Yourself* combinado con zumbidos de guitarras y letras oscuras, que, si bien no era un sonido innovador, poseían una identidad propia que los llevaría a transformar el *indie* en Estados Unidos. Su éxito creció debido a las constantes giras que realizaron a lo largo del país norteamericano y el apoyo mostrado por las radios universitarias que los catapultó a la fama. Como muestra de ello está su álbum *Out*

of Time en donde destacó su icónica melodía “*Losing my religion*”, el álbum obtuvo más de cuatro millones de copias vendidas en E.E.U.U y pasaron cerca de tres semanas en la cima de las listas de venta, esto significaría años después un contrato de ochenta millones de dólares con *Warner*, marcando así su salida del *indie*. (All Music, S. F)

Posteriormente, se encuentran bandas como Pixies y Sonic Youth, quienes como parte del *college rock*, lograron hacerse de un lugar en las radios universitarias en Estados Unidos. La primera de ellas (Pixies) formados en Boston y creadores de álbumes como: *Surfer Rosa*, *Doolittle*, *Bossanova* y *Trompe le Monde*. Dichos cortes consiguieron éxito en las radios universitarias norteamericanas, pero fueron de mayor relevancia en Reino Unido, pues allá se les colocaba en la cima del *indie chart* y sus giras atraían a más gente. (All Music, S.F)

Mientras tanto, Sonic Youth, oriundos de Nueva York, buscaron conseguir un contrato con el sello británico *Doblevision* pero estos les rechazaron todos sus *demos*. No obstante, firmaron con otro sello británico independiente *Rough Trade* y mientras esto ocurría, sacaron su álbum en vivo *Sonic Death: Sonic Youth Live* por medio del sello de Thurston Moore (guitarrista y vocalista de la banda) *Ecstatic Peace*. Después de firmar con distintos sellos independientes, hicieron contrato con una *major* (DGC) y lanzan *Goo*, su primer álbum que llegó al top 200 de *Billboard* lo que sentó un precedente, ya que a partir de ese momento sus siguientes discos entraron en las listas *Billboard* cada vez en lugares más ascendentes. (All Music, S.F)

Las radios universitarias no sólo daban cabida a grupos locales, pues también hubo apertura para bandas provenientes del Reino Unido, tal es el caso de U2 y Echo and the Bunnymen, ambas aún con dejos del *postpunk* en su sonido pero que paulatinamente fueron cambiando.

Echo and the Bunnymen bebió de la psicodelia para llevar el gótico hacia un lado brillante y luminoso; los arabescos del guitarrista Will Sergeant se unieron con la poesía de Ian McCollough, basada en la angustia y el deseo de ver atisbos de luz en la oscuridad. U2 trabajaría conscientemente la grandilocuencia desde sus primeros discos; se veían a sí mismos como los ‘elegidos’ para salvar el mundo a través del discurso del rock (Porras, 2013, p. 468)

Una muestra de ello es la popularidad que obtuvo U2 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, entrando en las listas de popularidad con *War*, álbum con una fuerte crítica frente a la política y a la guerra que quedó demostrada en canciones como “*Sunday Bloody Sunday*” o “*New Year’s Day*”. Posteriormente, llega *The Joshua Tree*, su álbum más exitoso pues se coloca en el número uno de ventas en Reino Unido y Estados Unidos. Para continuar con su buena racha, graban en Berlín *Achtung Baby* un álbum en el que conjuntaron sonidos de inicios de su carrera en el *postpunk* y la música estadounidense, inspirados también en David Bowie de los años 70 junto con el sonido de Manchester, lo que nuevamente resultó en que el álbum llegará al número uno en listas y con sencillos como “*One*” y “*Mysterious Ways*” dentro del Top Ten. (All Music, S.F)

En Reino Unido la banda que sentó las bases en el *indie* fueron The Smiths, mientras en la región se vivían tiempos de tensión debido a los conflictos por la industrialización y descontento de los obreros que se vio reflejado en la huelga de los mineros, la cual fue detenida por Margaret Thatcher, quien dirigía con mano dura; muestra de ello fueron las decisiones drásticas que tomaba como el ordenar el bombardeo a los buques argentinos que se encontraban encallados en las islas Malvinas dando como resultado la muerte de más de quinientos soldados del ejército argentino y otros 200 más del lado británico. Lo que culminaría en la retirada de las tropas sudamericanas y dando así por terminada la guerra después de dos meses de iniciado el conflicto. (ABC, 2018)

Dicho suceso aumentó su popularidad en el congreso, siendo respaldada por la mayoría conservadora pero vista con cierta animadversión por parte de la sociedad, sentimiento que se vio reflejado en una banda como The Smiths quienes debutaron en 1983 en el programa de televisión *Top Of The Pops* donde Morrissey hizo una declaración saliendo a cuadro sin micrófono evidenciando el uso del *playback* en la TV (Porrás, 2013, p. 469).

De la mano de las radios *indie* y universitarias llega a Estados Unidos con éxito debido a la música hecha por Johnny Marr que retomaba el pop de los sesenta y las letras escritas por Morrissey, las cuales estaban llenas de melancolía, sexualidad e intelectualidad; particulares, tanto como su personalidad que saldría a relucir en las entrevistas referentes a su álbum *Meat Is Murder* en las que Morrissey

se dispuso a hacer crítica sobre la administración de Margaret Thatcher, Primera Ministra de Reino Unido, además aprovechaba para promover el vegetarianismo. Esa misma personalidad lo llevó a tener discrepancias con Johnny Marr y en 1987 esas diferencias terminan en la disolución de la banda y con ambos enfocándose en sus proyectos solistas. (All Music, S.F.)

The Jesus and Mary Chain son otro elemento importante dentro de la escena *under* en el Reino Unido y que más tarde también llegarían a Norteamérica con álbumes como *Honey's Dead*; provenientes de Glasgow y característicos por sus presentaciones en vivo en donde durante veinte minutos se ponían de espaldas al público mientras sólo había ruido de confrontación. Se presentaron en *Lollapaloza*, esto generó más empuje en su carrera sobre todo en Estados Unidos ya que lograron posicionarse dentro de los *pop charts* con su sencillo “*Sometimes Always*” para después separarse en 1999. (All Music, S.F.)

1.3.2 Grunge: La voz de Seattle

A principios de los noventa, un movimiento en Seattle comenzó a gestarse con bandas como Mudhoney, Soundgarden, Hole, Pearl Jam y Nirvana le dieron forma a lo que se conocería como *grunge*, influenciados por bandas como Sonic Youth y Pixies, se convirtieron en la voz de una generación que tenía “[...]un desencanto ante el entorno social y familiar [...]” (Porras, 2013, p. 471)

Lo que fue producto de haber vivido el gobierno conservador de Ronald Reagan, pues tal como se comenta en el capítulo 6 de *Las Siete Eras del Rock*, quien prometió empleo y bienestar para todos, quiso reavivar la idea del “sueño americano” pero que sólo generó frustración en la población de jóvenes quienes tenían la sensación de no pertenecer a la sociedad, incomprendidos y marginados, con problemas familiares; eso fue la causa de la conexión que hubo entre la juventud y el *grunge*, específicamente con Kurt Cobain quien fue el máximo exponente del género y quien reflejaba más “el sufrimiento” de ser un joven en los 90, y que plasmó tanto en sus letras como en su actitud.

Estas bandas causaron buena impresión en las radios universitarias de Estados Unidos, así como en Reino Unido siendo incluidos en las listas *indie*, manteniéndose en el escena local haciendo presentaciones en lugares pequeños;

hasta que Nirvana lanza su álbum *Nevermind* en 1991, lo que significó un cambio total para el *grunge* pues el disco vendió más de 50 mil copias en Estados Unidos convirtiéndolo en el más popular de ese año, desplazando a Michael Jackson del primer lugar y alcanzando el *Top Ten* en Reino Unido. (All Music, S.F.)

A su vez, tomó gran relevancia el videoclip de “*Smells Like Teen Spirit*” el cual se transmitía en *MTV* prácticamente todo el día, lo que lo llevó a estar dentro de las listas de mejores canciones en Norteamérica y Reino Unido. Este suceso abrió un nuevo panorama para el *grunge*, pues si bien bandas como Hole, Mudhoney y Soundgarden ya llevaban tiempo en la escena, ninguna había tenido el éxito que adquirió Nirvana gracias a su obra.

Ulterior a ello, esto fue lo que ayudó a que Mudhoney firmara con *Reprise*, sello perteneciente a *Warner*, algo que no fue de total agrado para los fans pues se habían “vendido” a una *major*, a pesar de no abandonar su estilo, su primer álbum bajo este sello no obtuvo el éxito que se esperaba. Por otro lado, Soundgarden aprovechó la creciente ola del *grunge* y en 1994 su material discográfico *Superknown* vendió más de tres millones de copias y se hizo acreedor a dos *Grammys*. (All Music, S.F.)

Mientras tanto, emergía Pearl Jam con su álbum debut *Ten* que vivió bajo la sombra de *Nevermind* de Nirvana, colocándose como segundo lugar en ventas y que consecuentemente se vería envuelto en una disputa legal contra *ticketmaster*, ya que esta presionó para que se incrementaran los precios del boletaje, algo que la banda nunca estuvo de acuerdo pues querían mantener el precio a \$20 dólares por localidad (Porrás,2013, p. 475).

Después llegaría Hole con su primer álbum *Pretty on the Inside*, banda más notoria por la actitud de su vocalista Courtney Love que por su música en sí, lo que resultaría que en 1992 contrajera matrimonio con el vocalista de Nirvana Kurt Cobain; una relación por demás problemática, pues varias veces se les señaló que ambos eran adictos a la heroína, incluso Courtney recibió acusaciones de consumirla mientras estaba embarazada, hecho que fue negado por ambos. La adicción de Cobain le ocasionó fuertes dolores estomacales que lo obligaban a cancelar presentaciones, aunado a la “presión” de la fama que tenían ya que se

habían olvidado de lo *indie* pues ahora eran reconocidos mundialmente. (All Music, S.F.)

Sus discos estaban en todos lados, *MTV* llenaba su programación con sus videos; algo que aparentemente a Kurt no le gustaba, lo que lo orilló a quitarse la vida y el 8 de abril de 1994 fue encontrado en su hogar con una herida de escopeta en su estómago, marcando el fin de una era, a pesar de que las demás bandas como Pearl Jam, Hole y Soundgarden continuaron, pero ya no con el mismo éxito ni con la misma fuerza.

1.3.3 El Alternativo Después de Nirvana

Posterior a la muerte de Kurt Cobain, surgió una nueva ola de bandas que configuró el alternativo en algo más comercial, obteniendo contratos con sellos importantes, como sucedió con Red Hot Chili Peppers, que, si bien firmaron con *EMI*, entre la muerte de uno de sus integrantes, constantes idas y venidas de miembros no pudieron despuntar. Fue hasta que acuerdan con *Warner* que la banda logra un poco de estabilidad cuando lanzan *Blood Sugar Sex Magik* el cual significaría su primer álbum exitoso vendiendo cerca de 7 millones de copias en los Estados Unidos con sencillos como “*Give it away*” y “*Under the Bridge*” siendo este su primer sencillo ubicado en el *Top Ten*. Después de dos años volverían al éxito con *Californication*, con esto se consagrarían, situándolos como una de las bandas importantes del alternativo. (All Music, S.F.)

También se ubicaron bandas como Stone Temple Pilots que con sus sencillos “*Plush*” y “*Creep*” o su segundo álbum *Purple* el cual llegó a la lista *Billboard* de 200 álbumes, lograron posicionarse dentro del alternativo de mediados de los 90 pero los problemas con las drogas de su vocalista Scott Weiland llevó a los demás miembros a buscar constantemente a su remplazo para continuar trabajando, sin embargo, en 1999 Weiland volvió para trabajar en su álbum *No.4* que logró posicionarse en la *Billboard's Hot 100*; situación que rápidamente se vio afectada pues posterior al lanzamiento de su álbum, Scott fue sentenciado a un año de prisión, con lo que se desestabilizó nuevamente a la banda, regresando en 2001 con su álbum *Shangri-La Dee Da* lo cual marcó su separación definitiva. (All Music, S.F.)

Otra de las bandas de este periodo es Weezer, característicos por su estilo *geek*, pues ninguno de los miembros lucía como los *rockeros* “convencionales”, con sus suéteres de rombos, camisas con moños y lentes, tal y como aparecían en los videoclips de sus sencillos debut “*Undone (The sweater song)*” y “*Buddy Holly*”; con un estilo *heavy guitar pop* fueron bien recibidos sus primeros dos álbumes que los llevaron a hacer giras por todo Estados Unidos pero que al término de estas, la banda se ausentó por varios años haciendo suponer que se habían separado, aunque sólo se habían tomado un descanso.

Mientras estaban ausentes, una nueva generación de jóvenes redescubrió su música, incrementando cada vez más su popularidad a pesar de no haber hecho algún material discográfico en los últimos años, hecho que Weezer aprovechó y se dispuso a trabajar en un nuevo material conocido como *The green album* aunque oficialmente era su segundo disco homónimo, llegando con éxito en 2001 pues desde su lanzamiento se colocó en la cima de las listas gracias a sencillos como “*Hash Pipe*” y “*Island in the Sun*”, ubicándose de nuevo como exponentes importantes del alternativo. (All Music, S.F.)

1.3.4 La Respuesta de Reino Unido: El Britpop

Mientras el *grunge* cobraba fuerza en los Estados Unidos, en el Reino Unido surgía el *britpop*, la representación inglesa del alternativo. Con bandas como Suede, The Stone Roses, Blur, Pulp, The Verve y Oasis que fungieron como máximos exponentes para hacerle frente a la llegada del alternativo norteamericano al continente europeo.

Como precursores se puede ubicar a The Stone Roses quienes surgieron a principios de los 90 y gracias a su primer álbum homónimo, adquirieron reconocimiento presentándose en pequeños recintos en Londres y Manchester, que a medida que iba en aumento su popularidad comenzaron a llenar grandes teatros.

En 1991, aprovechando el éxito adquirido, realizan su propio festival en *Spike Island* donde atrajeron a más de treinta mil personas, hecho que se vería opacado por una batalla legal con su disquera *Silverton Records*, ya que la banda quería abandonar el sello y esta no les permitía sacar nuevo material; posteriormente ganarían la demanda y firmarían con *Geffen Records*.

Luego de una larga ausencia de más de cinco años, lanzan su segundo álbum *Second Coming*, el cual fue recibido con gran entusiasmo y venía acompañado de una gira que sólo pudo llegar hasta Estados Unidos, pues su guitarrista John Squire, se rompió la clavícula en un accidente en bicicleta, lo que también provocó que cancelaran su presentación en el festival de *Glastonbury*. En 1996, *Squire* abandonaría la banda lo que supuso la disolución de The Stone Roses. (All Music, S.F.)

Ante la ausencia de The Stone Roses, Suede, apareció en escena y aprovechó la necesidad de una banda que le hiciera frente al creciente éxito del *grunge* que estaba ocupando las listas en Reino Unido para lanzar su álbum homónimo, fue muy bien recibido pues se convirtió, en 1993, el más vendido en la historia de Reino Unido, gracias a su sencillo "*Metal Mickey*" que logró alcanzar el número 17 en las listas de Reino Unido. "Su disco homónimo poseía un sonido expansivo de tinte *glam* y psicodélico creado por Bernard Butler, y con unas letras sexualmente ambiguas escritas por un vocalista de corte andrógino: Bret Anderson" (Porras, 2013, p. 472).

A pesar de su gran popularidad y gran recibimiento por la prensa británica, su éxito se limitó a Reino Unido pues no lograron que su música llegara a Estados Unidos, aunque más tarde las peleas entre Butler y Anderson fueron mermando al grupo, así hasta verse eclipsados por Oasis y Blur, ya que su música era más ligera y accesible.

Es así, que aparece Blur, formados en Londres, adoptando el sonido del *britpop* y tras no poder entrar de lleno en las listas de popularidad o causar impacto con su música, fue que en 1994 con su álbum *Parklife* llegó al número uno de las listas y la banda por fin se catapultó al estrellato en Reino Unido, de la mano de su éxito "*Girls and Boys*" que se colocó número cinco en las listas de Gran Bretaña y logrando llegar a las listas de éxitos en Estados Unidos. (All Music, S.F.)

Mientras el *britpop* seguía creciendo fuertemente, Pulp, una banda que llevaba varios años persiguiendo el éxito, pero sin tener suerte, aprovecharon el momento y fue como resurgieron en 1994 con su álbum *His n' Hers* lograron el reconocimiento internacional, siendo este el primero de sus materiales en conseguirlo.

Para no perder la popularidad que habían adquirido, al año siguiente sacan su álbum *Different Class* que significaría la cumbre de su carrera pues gracias a éxitos como “*Disco 2000*” y “*Common People*” ganaron disco de oro y platino, encabezando las listas de popularidad en Reino Unido y siendo bien recibido en Estados Unidos, lo que los hizo acreedores a una invitación al festival de *Glastonbury*, para tomar el lugar de The Stone Roses quienes no se pudieron presentar, situando a Pulp como una de las bandas más icónicas del *britpop*. (All Music, S.F.)

A medida que el *britpop* tomaba más fuerza, más bandas se sumaban al movimiento, tal es el caso de Oasis, una banda formada en Manchester que aparecían en escena en 1994 con el álbum *Definitely Maybe* bajo el sello independiente *Creation Records*, el cual fue bien recibido y los colocó en el radar del *britpop*, pero sería hasta su segundo álbum (*What's the Story*) *Morning Glory?* que romperían el mercado, pues el disco vendería 22 millones de copias en Reino Unido y encabezaría las listas de popularidad. (All Music, S.F.)

Éxitos como “*Champagne Supernova*”, “*Don't Look Back in Anger*” y “*Wonderwall*” lograron posicionar a Oasis como la banda más exitosa de Gran Bretaña llegando a dar un concierto para 250 mil personas en *Knebworth* en el año 1996. “...las consecuencias del concierto no fueron las mejores; el audio se escuchó desfasado de la imagen, los fans de Oasis cuestionaron por qué una banda de clase trabajadora con un discurso aparentemente irónico elevara tanto los precios de un concierto” (Porras, 2013, p. 474).

Lo anterior mencionado generaría un cambio en el panorama del alternativo en Reino Unido, pues se convertiría en algo más comercial a partir del episodio ya citado y la posterior firma de Oasis con *Sony Music*, esto daría pie al surgimiento de bandas como Coldplay o Super Furry Animals dejando de lado la innovación, centrándose en el éxito comercial.

Por otro lado, mientras el *britpop* estaba en pleno surgimiento, aparecía Radiohead una banda que no pudo encajar dentro de su país ya que su sonido se asemejaba más al *grunge* que estaba presente en Estados Unidos, es por esto que su éxito se vio reflejado en aquel país pues su sencillo “*Creep*” extraído de su primer álbum *Pablo Honey*, se colocó número 34 en la *Billboard Hot 100*; recibiendo gran

impulso por parte de *MTV* y las radios norteamericanas lo que ayudó a su buen recibimiento.

Al no sacar nuevo material la crítica empezó a circular siendo catalogados como una banda de *one hit wonder* lo que los apresuró a sacar un *EP* nombrado "*The Bends*" el cual alcanzó el número 88 del *Billboard chart* lo que los hizo crecer en popularidad llevándolos a abrir presentaciones en Estados Unidos de R.E.M y Alanis Morrissette.

A medida que su popularidad iba incrementando en Norteamérica, comenzaban a captar la atención de la gente en Reino Unido, muestra de ello fue el lanzamiento de su material discográfico *OK Computer*, este fue el primero en colocarse en las listas, ubicándose en el puesto número 1 desde su debut gracias a su rock experimental fusionado con la electrónica. Fue bien recibido y los hizo merecedores a un *Grammy* como mejor álbum alternativo del año.

En 2001, para continuar con su éxito, lanzan su álbum *Kid.A* debutando en número uno tanto en Reino Unido y en Estados Unidos, lo que significaba su primer *top chart* en Norteamérica, ganando nuevamente el *Grammy* al mejor disco alternativo del año; gracias a su sonido experimental, lograron consagrarse como una de las bandas más significativas del nuevo milenio. (All Music, S.F.)

1.3.5 Iberoamérica: El Otro Rock en tu Idioma

Si bien los reflectores del *alternativo* siempre estuvieron puestos en Reino Unido y Estados Unidos por sus grandes movilizaciones e icónicas bandas que cruzaron fronteras, logrando ser escuchados en prácticamente todo el planeta. Sin embargo, Iberoamérica y México no se quedaron atrás en cuanto al alternativo se refiere, a pesar de cierto rezago pues hay que decir que las corrientes musicales no llegaban tan pronto como hoy en día.

Es por esto que, a principios de los 90, posterior a que el *postpunk* imperara en la escena *indie* de esta región, el alternativo comienza a vislumbrarse. Como un referente podría ubicarse una banda de origen español que mientras en el país se vivía una etapa de transición pasando de la dictadura a la monarquía y donde aún se vivía cierto conservadurismo, surgen los Héroes del Silencio, si bien fue más comercial que otras pues desde sus inicios trabajó bajo el sello *EMI*, formando parte

del movimiento “*Rock en tu Idioma*” que buscaba hacer al rock iberoamericano más popular para hacerle frente a la música extranjera, la cual se escuchaba predominantemente.

No obstante, eso no los eximió de poseer un sonido cautivador, mismo que los llevó a conquistar buena parte de Europa pues al ser invitados al concierto *Rock Against Racism* llevado a cabo en Berlín lo que originó una gran popularidad para ellos en Alemania y en Latinoamérica gracias a álbumes como *El Mar no Cesa* el cual se convirtió en disco de platino a pocas semanas de haber salido o *Avalancha* bajo la dirección de Bob Ezrin, reconocido productor de bandas como KISS, Alice Cooper y Pink Floyd; dicho álbum sería el último antes de su separación, la cual acompañarían con el lanzamiento de *Para Siempre*, material hecho con sus presentaciones en vivo. (All Music, S.F.)

También en España, en los inicios de los 90, surgían Los Rodríguez característicos por su rock aflamencado; agrupación formada por el español Ariel Rot y el argentino Andrés Calamaro, quien fue el enlace para que esta banda trascendiera hasta Latinoamérica haciendo innumerables presentaciones y llevando con éxito sus álbumes, tal fue el caso de *Disco Pirata*, su segundo trabajo que logró vender cerca de 300 mil copias, la mayoría de éstas, fueron en España y Argentina. Una banda que se mantuvo bajo sellos independientes como: *Pasión*, *RTVE Música* y *DRO*, esta última siendo la más reconocida entre las independientes en España y que posteriormente sería adquirida por *Warner*.

Después de ser una banda activa en gran parte de los 90, con múltiples presentaciones en España y Latinoamérica, álbumes casi cada año desde su surgimiento en 1992, así hasta llegar a su disolución en 1996 debido a cierto cansancio entre los integrantes y para dedicarse a sus proyectos solistas, pero que no se irían sin antes lanzar su disco de despedida que llevaba por nombre *Hasta Luego* llegando a 300 mil ventas, cerrando de la mejor manera seis años de trabajo. (Los 40 España, 2002)

Dentro de la historia del *alternativo* en Iberoamérica, Argentina y Chile se sitúan como los países con más exponentes de esta música. Como ejemplo de ello, aparecen Los Prisioneros, una banda chilena surgida en 1983, inspirados en el rock de Reino Unido, poseedores de un mensaje político firme y con un sorpresivo éxito

pues emergen en plena dictadura donde la música juvenil era víctima de censura y de un sinnúmero de dificultades que impedía su difusión.

La banda debuta en 1984 con su primer álbum *La Voz de los 80*, bajo el sello independiente chileno *Fusión* y que posteriormente sería distribuido con mayor alcance por la filial en Chile de la disquera *EMI*. Con canciones como “*Miramar*” y “*¿Quién mató a Marilyn?*” lograron cautivar a la audiencia gracias a su sonido con tintes de punk combinado con el rock latino y letras con sátira social que hicieron gala de su lucidez e innovación dándole una nueva identidad a la música del país que atravesaba por momentos difíciles. Fue así, como en 1986 sale su segundo material *Pateando Piedras* el cual significó un gran paso en su carrera pues el álbum, por sus ventas, se convirtió en doble disco de platino en Chile, colocándolos como una banda de mayor trascendencia, no sólo en su país sino en toda América Latina, llegando a presentarse en festivales en Argentina y Uruguay.

Para 1987 sale su tercer material discográfico *La Cultura de la Basura* de donde se desprende su canción “*We are Sudamerican Rockers*”, la cual sentó un precedente pues el videoclip de la melodía fue el primero en transmitirse por *MTV Latino*. El éxito obtenido los llevó a mudarse a Estados Unidos para trabajar en su álbum *Corazones* de 1990, con un sonido más cercano al *synth pop* presente en sus canciones como “*Tren al Sur*” que fue bien recibida en su natal Chile y en gran parte de América Latina. Sin embargo, a pesar del éxito que habían adquirido, las diferencias entre los integrantes de la banda los llevó a una separación que duró hasta el 2001 cuando volvieron con esporádicas presentaciones en vivo, para así separarse definitivamente en 2006. (Memoria Chilena, 2018)

Aunado a lo anterior, sobresale el caso de los Babasónicos, una banda originaria de Lanús, que inició su camino haciendo presentaciones en el circuito *indie*, lo que poco después los llevaría a firmar con el sello discográfico *Sony Music* y debutarían con su primer material discográfico llamado *Pasto*, de donde se destaca “*D-Generación*”, éxito que se colocaba dentro de la radio argentina, atrayéndoles una gran popularidad en el país, tanto así, que llegaron a ser teloneros de bandas como: INXS, Soul Assylum y Depeche Mode en sus presentaciones en el estadio de Vélez, lo que los hizo aún más populares no sólo en Argentina sino en Latinoamérica.

Pero sin duda, su momento cumbre llegó cuando fueron invitados a abrir el concierto de U2 en el estadio de *River Plate* en 1998. Gracias a la constancia y al buen recibimiento de su música un tanto experimental, además de ser invitados por bandas de talla mundial, los llevó a ser una de las bandas más importantes de toda Latinoamérica.

Al término de su contrato con *Sony*, deciden crear su propio sello llamado *Butalco Discos* con el cual lanzan sus álbumes *Vórtice Marxista*, *Vedette* y *Groncho*, todos del año 2000, para después firmar con *Pop Art Discos*, disquera independiente argentina con quien en 2001 sacan *Jessico*, el que significaría su álbum más exitoso pues sería nominado a mejor álbum de *rock* en los *Grammy* latinos y lo que los llevó a realizar giras por México y Estados Unidos, colocándose como una de las figuras representativas del *rock* argentino. (Rock.com.ar, S.F.)

1.3.6 Alternativo a la Mexicana

Una pieza clave para el desarrollo del alternativo en México y Latinoamérica fueron los sellos independientes que se encargaron de dar difusión a bandas emergentes, las cuales consiguieron más audiencia y algunas llegaron a firmar con sellos comerciales debido al éxito obtenido. En México se ubican tres sellos más sobresalientes en cuanto alternativo se refiere: *Culebra Records*, *Opción Sónica* y *Discos Intolerancia*. La primera, era un subsello de la *major* *BMG*, razón por la que no era tan independiente como las que existían en Estados Unidos, además de que en México no se contaba con suficientes canales independientes para la difusión de la música alternativa nacional, producto del gobierno priísta y más corporativo que se tenía en ese entonces (Paredes y Blanc, 2010, p. 446).

El sello contaba con bandas tanto mexicanas como sudamericanas un ejemplo de ello, Los Aterciopelados, una de la primeras bandas de alternativo provenientes de Colombia, que surgieron a principios de los 90 con una fusión de *rock* con ritmos latinos y caribeños presentes en sus álbumes, tales como su álbum debut *Con el corazón en la mano* o *El Dorado* pero que no sería sino hasta el 2001 con su disco *Gozo Poderoso* que lograrían encumbrarse pues se colocaría dentro del *Billboard top ten* de álbumes más vendidos y llevándolos a ganar un *Grammy* como mejor banda de *rock* del año.

En lo que respecta a México, *Culebra Records* contó con grupos como La Cuca quienes con su *Hard Rock* lograron incursionar en la radio mexicana y gracias a esto su álbum debut *La invasión de los blátidos* se convirtió en disco de oro a pocas semanas de su lanzamiento. Un año después viajan a Inglaterra para grabar su segundo disco *Tu cuca madre ataca de nuevo* y posterior a ello, Aerosmith los invita a su gira en 1994 y debido a la gran popularidad que iban adquiriendo, reciben la invitación para abrir el concierto de Deep Purple en la Ciudad de México de 1997, que significaría una de sus últimas presentaciones pues La Cuca se tomaría un largo descanso para volver hasta 2006. (All Music, S.F.)

Otra de las bandas que trabajó con *Culebra* fue Santa Sabina, quienes en 1992 debutaron con su álbum homónimo bajo este sello y que, gracias a la voz de Rita Guerrero, lograron el éxito dentro del alternativo mexicano. En 1994 lanzan su segundo álbum llamado *Símbolos* mediante una presentación en el *Teatro de la Ciudad* frente a dos mil personas, haciendo válida su popularidad. También, son reconocidos por dar conciertos de beneficio en pro de las comunidades indígenas con quienes tuvieron un vínculo pues su nombre rinde homenaje a María Sabina, curandera de la comunidad mazateca de Oaxaca, famosa por el uso de hongos en sus preparaciones.

En 1997, graban el *MTV Unplugged*, hecho que los catapultó más, lo que resultó en el término de su contrato con *Culebra Records* y la consecuente firma con *Delanuca Records* sello establecido en Miami que se dedica a lanzar rock en español. (All Music, S.F.)

Por otro lado, está La Castañeda, quienes adoptaron el nombre del antiguo hospital psiquiátrico y quienes lanzaron de manera independiente su primer álbum *Servicios Generales* para después firmar con *Culebra Records* y lanzar en 1993 *Servicios Generales II* con su característico sonido profundo y oscuro pero inscritos bajo el *Rock alternativo* de la época. Después de dos álbumes bajo *Culebra Records*, La Castañeda produciría y distribuiría su álbum *Trance* por medio de su propio sello *Castañeda Records-Pentragama*; el que significaría su último material discográfico antes de anunciar su gira de despedida a finales del 2000, de nombre *Desaparición*, dando por terminada su corta carrera. (All Music, S.F.)

El siguiente sello que se ubica es Opción Sónica, una disquera de menor trascendencia que *Culebra* pero que tuvieron a grupos como La barranca, banda formada por José Manuel Aguilera y Federico Fong quienes inspirados por bandas como King Crimson y Radiohead lograron su propia identidad combinando el ritmo latino con el *rock alternativo*. Es así como lanzan su primer disco *El Fuego de la Noche* por medio de *Opción Sónica*, que significaría también el único con este sello pues su posterior material *La Tempestad* sería por medio de *BMG*, para después volver a ser independientes. Así lanzaron en el año 2000 su tercer álbum *Rueda de los Tiempos* acreedor a buenas críticas lo que los sitúa como una de las bandas importantes del alternativo mexicano. (labarranca.com.mx, S.F.)

Otra de las bandas de este sello fue Riesgo de Contagio, un grupo de *rock* que tuvo sus influencias en el *grunge* estadounidense y que apareció en 1995 con su disco *Un Domingo Familiar* el cual fue lanzado bajo su propio sello *Discos Cavernas*. Posterior a ello, firman con *Opción Sónica* y reeditan su anterior álbum y lanzan uno nuevo, llamado *Demasiado Peluche*, condecorado como mejor álbum independiente en los premios *Nuestro Rock*, ulteriormente lanzarían *Mis Nuevos Amigos* en el año 2000, que significaría su último material antes de su reencuentro en 2006. (Last FM, 2011)

Por último, se encuentra el tercer sello: *Discos Intolerancia* un tanto menos trascendente que los dos anteriores pero que tuvo la oportunidad de lanzar el primer álbum de la banda La Gusana Ciega, banda que adquiriera popularidad después de su presentación en *La batalla de las bandas II en Rockotitlán* un concurso local de *rock* que se organizaba en lugares pequeños de la Ciudad de México en donde participaban bandas emergentes.

En 1996 sale su primer disco de nombre *Merlina* de donde destacaba "*Canción a Merlina*" y "*Risas de Colores*" con un sonido *Rock/pop* lograron adquirir gran popularidad dentro del alternativo lo que resultó en la oportunidad de abrir las presentaciones de Oasis durante su gira por Latinoamérica en 1997, hecho que los catapultó. En el año 2000 viajaron a Nueva York para grabar su álbum *Correspondencia Interna* el cual salió por medio del sello *Universal* marcando un incremento en su popularidad que los llevó a realizar una gira junto a Jaguares y Julieta Venegas por Estados Unidos, dicha gira contribuyó a que la banda ese

mismo año, lanzara un *EP* en inglés nombrado *Edición Limitada*. Posteriormente en 2002 anunciarían su separación pues se dedicarían a sus respectivos proyectos solistas. (All Music, S.F.)

Durante todo este recorrido, queda de manifiesto que no fue una época de innovación pues los grupos fueron tomando elementos de movimientos previos para así hacerse de su sonido e ir adquiriendo popularidad. También, cabe resaltar el papel que jugaron los sellos independientes quienes apoyaron a las bandas para dar a conocer trabajo y para que estas, consecuentemente firmaran con las *majors* quienes ofrecían contratos más lucrativos y mayor difusión. Sin embargo, es aquí cuando entra a discusión si se puede ser alternativo cuando se venden millones de discos, se abarrotan grandes lugares y además el boletaje se cobra a precios exorbitantes, cuando el discurso que se maneja es totalmente opuesto.

Sin duda es algo que siempre estará en boga, mas no habrá respuesta concreta respecto a si está mal “venderse” cuando se es expresamente alternativo. Otro punto que resaltar es el predominio de la música en idioma anglo pues los distintos movimientos que surgieron en el periodo se dieron tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y consecuentemente fueron llegando a lugares como Iberoamérica o México, pero no simultáneamente, razón por la que, la música en español ha sido un tanto rezagada y estando a la sombra de la música en inglés que inunda la radio, acapara las tiendas de discos y domina en las listas de ventas y popularidad.

1.4 Indie Rock

1.4.1 Escena Musical del Rock Independiente

El inicio de la década de los dos mil traía consigo un significativo número de precursores que habrían inspirado a las distintas bandas exitosas del momento que a su vez serían fuente de inspiración y partida para las otras agrupaciones de la segunda década del milenio. El *postpunk revival*, el *new wave* y el *indie rock* de estas dos décadas estarían inspirados en el *postpunk*, *punk rock* y *garage rock* de finales de los años setenta.

El *postpunk revival* o *new wave revival* es un género inspirado en el *postpunk* de finales de los años setenta y principios de los ochenta. Está situado en sus inicios en Inglaterra y Estados Unidos, principalmente en las ciudades de Londres y Nueva York. Se caracteriza por reivindicar la estética de las bandas del *postpunk* y al mismo tiempo incorpora nuevos valores sonoros y visuales más propios del siglo XXI.

1.4.2 Escena Estadounidense

A inicios de los dos mil, junto con el despegue del *indie* en Norteamérica, acontecería uno de los sucesos que pasarían a formar parte de la historia de ese país y del mundo: el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Que además de causar la muerte de aproximadamente 2,900 personas, lo que se traduce en distintas, pero igualmente significativas pérdidas para los familiares de los fallecidos y que también tendría un impacto económico y político en Estados Unidos pues el presupuesto destinado para la seguridad del país se vio aumentado y se instauró la guerra frontal contra el terrorismo.

Así mismo la escena musical se vio afectada por el acontecimiento. Tras la caída de las Torres, distintas premiaciones musicales y giras de conciertos fueron suspendidas. Además, diferentes artistas crearon canciones sobre el acontecimiento, ya sea a modo de homenaje hacia las víctimas y personas involucradas en la búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes, para criticar al gobierno estadounidense o para hacer referencia y enaltecer la cultura norteamericana ante países “terroristas”. También realizaron eventos de caridad en donde recaudaron fondos para los familiares de los afectados por el atentado.

De acuerdo a distintos sitios de internet, después del suceso, muchas radios se vieron obligadas a dejar de transmitir ciertas canciones que tuvieran letras sobre guerra, o temas que pudieran “afectar la sensibilidad de los escuchas”. Tal es el caso de la canción “*New York City Cops*” de la banda The Strokes que en la edición de su álbum *Is This It* para Estados Unidos fue eliminada.

En el caso de la música, la estación Clear Channel Communications, una de las cadenas más importantes de la radio norteamericana, dio a conocer una lista de canciones las cuales se sugería evitaran ser rotadas en más de 1000 emisoras, debido a sus letras “cuestionables”, relacionadas con aviones, atentados y guerra en general, por lo menos mientras pasaba el luto en el país. De acuerdo con The New York Times, una representante de Clear Channel hizo especial énfasis en que esta lista no era un mandato o una orden directa para las programadoras y en un comunicado, la compañía dijo que la lista no era algo oficial, y que esta, había circulado directamente entre los programadores de radio. (Escena Indie, 2014)

The Strokes, que pasaría también a ser una de las bandas de *indie rock* populares de la década, sacaría su álbum *Is This It* en el 2001, sería hasta el 2002 que la agrupación neoyorquina Interpol se llevaría la fama de pioneros en el surgimiento del *postpunk revival*, incluso la voz de Paul Banks, vocalista de esta banda, fue comparada en varias ocasiones por diversos críticos con la voz de Ian Curtis, cantante de Joy Division; y su primer álbum titulado *Turn on the Bright Lights* (2002), en general es asociado mayormente a los sonidos que caracterizaban al *postpunk* en sus inicios. Aunque no todas las comparaciones han sido necesariamente positivas.

Por no hablar de la proliferación de “clones” sin carisma alguno ni la magia del grupo inglés Joy Division, aunque lo preocupante no fue la aparición de estas bandas absolutamente huecas, caso de los americanos Interpol o de los ingleses Editors o de las hartas más agradables que emulaban a The Talking Heads como Clap Your Hands Say Yeah, si no que la nueva juventud “alternativa” las aceptó sin ningún problema, con los brazos abiertos y sin visos de necesitar nada más sustancioso que llevarse a la cabeza y al corazón. (Oriol, 2015, p. 284)

Aunque su álbum debut saliera en el 2002, la banda, entonces conformada por Paul Banks (voz, guitarra, bajo), Sam Fogarino (batería), Daniel Kessler (Guitarra, teclados y coros) y Carlos Dengler (bajo), llevaba ya aproximadamente cuatro años consolidándose como agrupación. Las críticas desde el lanzamiento del disco fueron favorables y aunque en un principio no lograra situarse en los primeros

puestos de las listas de popularidad, tomando en cuenta que era su álbum debut y que tenían el sello de una disquera independiente: *Matador Records*, obtuvo un gran reconocimiento de parte de la industria musical en general, por los críticos y por el público.

De acuerdo al portal virtual de *Last FM*, algunas otras bandas que formaban parte del *postpunk revival* y que tenían mayor presencia de la influencia del *postpunk* de los setenta eran los canadienses The Stills, en su álbum *Logic Will Break Your Heart* (2003); los ingleses British Sea Power con su disco *The Decline of British Sea Power* (2003) donde sobre todo tres de las canciones de este álbum que son “*Remember me*”, “*Fear of drowning*” y “*The Lonely*” tienen sonidos más similares al *postpunk* aunque durante todo el disco existe una ligera permanencia de estos sonidos.

Antes del disco de Interpol, otra banda que se volvería muy popular y de cierto modo influiría en las agrupaciones que surgieron después sería The Strokes. Esta agrupación neoyorquina se conforma por el cantante y compositor Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond, el bajista Nikolai Fraiture y el baterista Fabrizio Moretti. Valensi, Fraiture, Casablancas y Moretti se conocían desde adolescentes y en ocasiones se juntaban a tocar, pero no establecieron nada concreto hasta que Casablancas conociera a Hammond y años después se reencontraron en Nueva York y después de componer y tocar juntos decidieron formar “oficialmente” a su banda.

El álbum *Is this it* estrenado en el 2001 es el álbum debut y con el que se ganarían el título de “los salvadores del rock” impuesto por algunos medios de comunicación. Este álbum fue lanzado primero en Australia en julio de 2001 y en el Reino Unido en agosto del mismo año. Antes del lanzamiento en Estados Unidos ocurrió un acontecimiento que impactaría a todo el mundo: el atentado del 11 de septiembre. Debido a este acontecimiento modificaron la lista de tracks de la versión lanzada en ese país pues una de las canciones: “*New York City Cops*” contenía en su letra una frase que podría resultar ofensiva para algunos ciudadanos o policías de la ciudad.

Por otra parte, también fue modificada la portada original del disco con la que se había presentado en Australia y en Reino Unido, cambiando la figura femenina

con el guante de látex por la fotografía de unas partículas subatómicas en una cámara de burbujas. Existen críticos que pensaban que en tiempos donde el *nu-metal* y el *dad-rock* dominaban el ambiente musical, The Strokes habría reinventado el rock con canciones irresistibles, guitarras inventivas y arrogancia artística. Además de creer que bandas como The Libertines, Franz Ferdinand y Arctic Monkeys “debían” su estética musical y visual a The Strokes. (The Guardian, 2009)

A principios de la década de los 2000 lo que sonaba más eran bandas de *Happy Punk* y *New Metal*. Por lo que el lanzamiento del primer álbum de The Strokes sería el inicio de un nuevo movimiento que generaría una gran cantidad de bandas que evolucionarían a una escena mucho más consolidada de lo que llamarían *indie rock*.

En el mismo año en el que Franz Ferdinand se formaba en Escocia, En Las Vegas, Estados Unidos había surgido The Killers, una banda conformada por Brandon Flowers (vocalista, tecladista y bajista), Dave Keuning (guitarrista), Mark Stoermer (bajista y guitarrista) y Ronnie Vannucci Jr. (baterista). El nombre de la banda fue tomado de un logotipo de un grupo ficticio del video musical de “*Crystal*” de New Order.

De acuerdo con un artículo del portal *Universal Music*, podría decirse que para esta banda todo comienza cuando Brandon Flowers es expulsado de Blush Response, un trío de *synth pop* del que formaba parte hasta que se negó a mudarse con ellos a Los Ángeles. Fue entonces que tras asistir a un concierto del grupo *Oasis* en el *Hard Rock Hotel & Casino* decidiera publicar un aviso buscando integrantes para formar una banda de *rock*. Siendo Dave Keuning el primero en juntarse con Brandon, escribir canciones y grabar su primer demo en el estudio *Kill The Messenger*.

Este demo contenía las canciones “*Desperate*”, “*Replaceable*” y las primeras versiones de “*Mr. Brightside*” y “*Under the Gun*”. Esta agrupación presentaba un estilo un tanto diferente a la escena musical que existía en Las Vegas, donde el *punk*, *new metal* y el *rap* eran los géneros que predominaban. En el 2002 Ronnie y Mark abandonaban las bandas a las que pertenecían para unirse y completar a los integrantes “oficiales” de la agrupación.

Mientras tanto en Estados Unidos, The Lemon Twigs, un dúo musical formado por Brian D'Addario (guitarrista, tecladista, vocalista y baterista) y Michael D'Addario (guitarrista, tecladista, vocalista y bajista) y que en sus presentaciones en vivo incorporaban a Danny Ayala (tecladista) y Megan Zeankowski (bajista) lanzaron su primer álbum *Do Hollywood* en octubre de 2016. Han actuado como teloneros para los Arctic Monkeys. Y son una de las propuestas más recientes de indie a nivel internacional.

The Lemon Twigs lanzó su álbum debut, *Do Hollywood*, en 2015. Brian tenía 15 años y Michael 16. El disco inspirado en el legado de artistas como Elton John, Billy Joel y Bruce Springsteen los llevó de gira ese mismo año, y junto a su segundo lanzamiento, *Go To School*, se posicionaron como una de las bandas jóvenes más prometedoras en su género, que se resalta con su look andrógono y setentero bien plasmado en sus videos. (Rolling Stone, 2020)

Casi al mismo tiempo en el que surgieron estas agrupaciones inspiradas totalmente en el *postpunk* de los 70, y que se fueron transformando para dar paso a nuevos sonidos, más cercanos al *garage rock*, también se creaban nuevas bandas como Beach House o MGMT, que se caracterizaban por crear un especie de atmósfera a través de un sonido mucho más suave y ensoñador dejando de lado los sonidos estridentes más cercanos al *garage rock* y al *rock alternativo* que tenían muchas de las agrupaciones de la escena musical de esos años.

En el caso particular de MGMT, banda oriunda de Connecticut integrada por Andrew VanWyngarden y Benjamin Goldwasser, lanzó temas como “*Time to Pretend*” y “*Kids*” que se volverían canciones referentes para los jóvenes de esta época. Su sonido está compuesto principalmente por melodías hechas con sintetizadores y guitarras, pero su peculiaridad es que no contienen solos con instrumentos de cuerda, en cambio alargan en forma repetitiva los *beats* de los teclados. Inicialmente firmaron con el sello independiente *Cantora Records*, con quienes lanzarían su primer *EP Time to Pretend*, no obstante, firmaron un contrato por cinco álbumes con *Columbia Records*, y fue con ellos con quienes estarían hasta su corte *Little Dark Age*.

Su más reciente álbum tiene gran contenido político y de crítica social, así como temas introspectivos que tocan la depresión y el suicidio. El título “*Little Dark Age*” se derivó de la toma de poder de Donald Trump como presidente en Estados Unidos, por ello la metáfora de regresar a la edad del oscurantismo como en la Edad Media, además del amplio contenido de símbolos en sus videoclips que hacen alusión al tema. A inicios del 2020, MGMT anunció que habían roto contrato con *Columbia Records*, por lo que formarían su sello personal e independiente, con el que lanzaron su tema “*In the Afternoon*” como muestra de su independencia y libertad creativa.

De acuerdo con el portal *Indie Rocks!*, Beach House es un dueto estadounidense conformado por Alex Scally (guitarrista y tecladista) y Victoria Legrand (cantante y tecladista). Su álbum debut lleva el mismo nombre del dúo y fue lanzado en el 2006. *Devotion* sería su segundo álbum y lo lanzarían en el año 2008. Ambos fueron recibidos de forma positiva por el público y por la industria musical, incluso *Devotion* sería incluido en la lista de mejores álbumes del año de *Pitchfork*.

Al año siguiente del que Beach House lanzara su segundo álbum otra agrupación, más encaminada a un sonido *indie pop* se estaría formando en California, Estados Unidos. Foster The People, la agrupación está compuesta por Mark Foster (voz, teclados, piano, sintetizadores, guitarra, programación, percusión), Mark Pontius (batería y percusión adicional), y Cubbie Fink (bajo y coros). “Foster fundó la banda en 2009 después de pasar varios años en Los Ángeles trabajando como escritor de melodías publicitarias.” (CrazyMinds, 2018)

Quizá una de las canciones más conocidas de la banda sea “*Pumped Up Kicks*” que está basada en la masacre de la Escuela Secundaria de Columbine, ocurrida en 1999. Dicha canción logró obtener el puesto número uno del *Billboard Alternative Songs*, el tercer puesto en el Recuento de Canciones de Rock y la posición número 18 en el *Billboard Hot 100*. Gracias al éxito de “*Pumped Up Kicks*”, Foster The People firmó un contrato discográfico con *Startime International* y lanzó su álbum debut *Torches* por el que recibieron tres nominaciones al Premio Grammy.

Otro de los grupos de *indie pop* de mediados de los dos mil es Passion Pit. En *Last FM* se afirma que, esta agrupación se formó en el 2007 en Estados Unidos

y está conformada por Michael Angelakos (vocalista y tecladista), Ian Hultquist (tecladista y guitarrista), Xander Singh (en sintetizador y sampler), Jeff Apruzzese (en bajo y en bajo sintetizado) y Nate Donmoyer (baterista).

Esta agrupación era originalmente un proyecto en solitario de Michael Angelakos, quien escribió e interpretó todas las canciones de su EP *Chunk of Change* con ayuda de su computadora portátil. Cuando Angelakos decide exponer en el área de Boston lo que había realizado, y de que Ian Hultquist se acercara a él con la intención de formar una banda fue que se consolidaría poco a poco con los integrantes que conforman Passion Pit actualmente.

En el 2013 Courtney Melba Barnett, quien, de acuerdo a un artículo en línea de la *BBC*, es una cantante y compositora que lanzó su primer EP *I've Got a Friend Called Emily Ferris* y que obtuvo el interés internacional de la prensa musical británica y estadounidense en el 2013 con el lanzamiento *The Double EP: A Sea of Split Peas* en octubre. Su álbum debut se titula *Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit* y fue publicado en el 2015. Fue merecedora a ocho nominaciones de las cuales ganó cuatro en los *ARIA Music Awards*. Además de ser nominada al *Mejor Artista Nuevo* en los *Premios Grammy* y como *Artista Solo Internacional Femenina* en los *Brit Awards* de 2016.

1.4.3 Escena Inglesa y Europea

La agrupación londinense Editors en *The Back Room* (2005); el grupo británico Bloc Party con su disco *Silent Alarm* (2005); Los estadounidenses de The National en su álbum *Boxer* (2007); La agrupación de Gran Bretaña The Horrors (que también suenan a *garage rock* en algunos de sus álbumes) con su disco *Primary Colours* (2009); y los británicos These New Puritans con *Hidden* (2010).

Por otra parte, en Gran Bretaña la banda The Libertines, parecía una respuesta al éxito de los estadounidenses de The Strokes. Siendo considerada parte del *postpunk revival* y del *garage rock*. La agrupación se conformaba por Pete Doherty (vocalista y guitarrista), Carl Barat (vocalista y guitarrista principal), John Hassall (bajista) y Gary Powell (baterista). Lanzaron su primer álbum *Up the Bracket*

en el año 2002, comenzaron a realizar más presentaciones y abrieron conciertos de agrupaciones como The Strokes y The Vines.

De acuerdo con distintos portales virtuales como *Cultura Colectiva* o *Last Fm*, desde el inicio la actitud de los integrantes de The Libertines llamó la atención del público y la prensa que los llamarían “una locura punk” en distintas ocasiones. Sus presentaciones se caracterizaban por ser caóticas y por ser diferentes entre sí. El uso de drogas como la cocaína y la heroína eran evidentes en la agrupación llegando a representar un problema al momento de grabar su segundo disco pues no lograban concentrarse además de que parecía no importarles. A pesar de todo su segundo álbum *The Libertines* se lanzaría en agosto del 2004 e impulsaría a la banda a consolidarse como una de las agrupaciones más importantes del Reino Unido.

Así mismo, a principios de los dos mil, se estarían formando bandas como Editors en Gran Bretaña, quienes han sido comparados con agrupaciones como The Cure, Joy Division, The Smiths, Echo and the Bunnymen, Kitchens of Distinction, The Chameleons e Interpol. Con el paso de los años establecerían un sonido propio en el que estarían presentes las guitarras muy marcadas y los mezcladores.

Last FM afirma también que, en el 2001, pero al otro lado del mundo, los escoceses Alex Kapranos (compositor, tecladista y guitarrista), Nick McCarthy (en la guitarra rítmica, teclados y segunda voz), Paul Thomson (baterista) y Bob Hardy (bajista) formarían la agrupación conocida como Franz Ferdinand, llamada así por el archiduque austríaco Francisco Fernando (Franz Ferdinand).

La estética de Franz Ferdinand se formaría tomando como referencia los componentes de otras bandas. En sus inicios uno de los objetivos de los integrantes de Franz Ferdinand era formar una agrupación en la que predominaran sonidos de los géneros *rock* para después crear otros como el *art rock*.

Por otra parte, en el 2003 *Domino Records* firmó un acuerdo con la agrupación mencionada y lanzaron el *EP Darts of Pleasure* con el que ganaron el premio *Philip Hall Radar*. En el 2004, en *Gula Studios* grabarían el sencillo “*Take Me Out*” con el que obtendrían un gran éxito por parte de la prensa musical, sus fans y el público en general. Meses más tarde en ese mismo año la agrupación

lanza su disco *Franz Ferdinand* con el que conseguirían alcanzar el primer puesto en ventas a poco tiempo de ser lanzado. Dicho álbum hizo que le compararan con la calidad y éxito de otras bandas como Duran Duran, The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Roxy Music, Sex Pistols, Wire, Travis y Blur.

También a inicios de los dos mil en Reino Unido estaría comenzando a incubarse la idea de Alex Turner y Jamie Cook de formar una banda por lo que llamarían a sus amigos de la escuela Andy Nicholson y Matt Helders para que formaran parte de su agrupación. Los Arctic Monkeys, toman como referencia a agrupaciones como The Strokes, The Smiths y Oasis. El sonido de la banda se inclina más hacia un género determinado dependiendo del EP, álbum o sencillo que lancen. Han integrado en sus canciones estéticas referentes al *indie rock*, *pop*, *rock alternativo* y *garage rock*.

Fue hasta el año 2003 que Arctic Monkeys comenzaría a grabar demos y maquetas que les abrirán paulatinamente espacios para presentarse en diferentes locales. También comenzaron a grabar CDs que ellos mismos vendían en los lugares en los que tocaban. Tiempo después la banda firmaría con *Domino Records* y se volverían muy populares en el Reino Unido. Su primer álbum fue lanzado en enero de 2006 y se tituló *Whatever People Say I Am, That's What I'm Not*. Las críticas por parte de la prensa musical fueron positivas. El disco alcanzó las 350 mil ventas durante su primera semana en el mercado en el Reino Unido. Un par de meses más tarde fue lanzado en Estados Unidos, donde conseguiría más de 300 mil copias vendidas también durante la primera semana.

Al sur de Rusia, en el año 2006 se crearía la banda Motorama, una agrupación de *indie rock* con la presencia de la influencia de otros como Joy Division y Gang of Four, al igual que de bandas británicas de *postpunk revival* y de *dream pop*. Sus canciones destacan por el uso de sintetizadores y teclados, un bajo grave, guitarras melódicas y por la voz de Vladislav Parshin influenciada por la de Ian Curtis. Actualmente la banda se conforma por Maxim Polivanov (guitarrista y tecladista), Airin Marchenko (bajista), Alexander Norets (tecladista), Román Belenkiy (baterista) y Vladislav Parshin (cantante y guitarrista).

Superorganism es una banda de 2016 conformada por ocho integrantes: Emily (compositora, productora y manejo de los sintetizadores), Tucan (compositor,

programador y baterista), Harry (guitarrista y tecladista), Ruby, B y Seoul (vocalistas), Robert (encargado de animar los coloridos visuales) y Orono (vocalista principal y tecladista). todos comparten la misma casa e incluso llegan a emplearla como estudio.

Fue en febrero de 2017 cuando publicarían a través de la plataforma *Soundcloud* su canción “*Something For Your M.I.N.D*” por la que la agrupación fue comparada o sospechosa de formar parte de un proyecto paralelo de las bandas Gorillaz, The Avalanches o Kevin Parker y que les conseguiría la firma de *Domino Records* e impulsaría el lanzamiento de *Superorganism* su álbum debut en el 2018.

1.4.4 Escena Iberoamericana

La primera década de los dos mil en México se vería marcada por distintos acontecimientos tales como catástrofes naturales o desastres financieros que transformarían la economía la economía global. Al mismo tiempo el inicio de la década abrió paso a una “evolución tecnológica” con el nacimiento de redes sociales como Facebook y otras plataformas digitales que repercutirían en la forma de producción y consumo de distintas industrias como la musical. Siendo más accesible el dar a conocerse entre los escuchas. Como es el caso de la agrupación Hawaiian Gremlins. Pero antes de que este *boom tecnológico* ocurriera, otras bandas mexicanas se estaban formando.

Así como en Estados Unidos e Inglaterra, en México surgían agrupaciones como División Minúscula, una banda que fue formada en 1996 por Javier Caballero Blake (vocalista y guitarrista) y Alejandro Caballero Blake (baterista), más tarde ese mismo año se uniría a ellos Alejandro Luque (bajista) y Ricci Pérez (guitarrista que estaría con la banda hasta el 2007 y después volvería en el 2011).

Fue en el 2001 cuando lanzaron su álbum debut *Extrañando casa*, bajo el sello de la disquera *Sones del Mexside*. Aunque la agrupación ya era conocida dentro de la escena musical “no comercial” del país, fue hasta el 2006 que con el apoyo de su disquera y la distribución de *Universal Music* en México que lanzarían su segundo disco *Defecto Perfecto* obteniendo mayor popularidad en los medios

comerciales y posicionándose dentro de los *Tops* de televisoras como *MTV Latinoamérica*.

Austin Tv es otra banda mexicana formada en el 2001. Debido al éxito que obtuvieron a pesar de no haber firmado con ninguna disquera internacional, se les ha llamado “los abanderados del indie” en la escena local. Conformada por Chato (guitarrista que estuvo desde que se formó la agrupación y hasta el 2008), Pasa (bajista que estuvo en la banda desde que se formara y hasta el año 2004), Totore (guitarrista), Xna Yer (baterista y *kaoss pad*), Rata (bajista), Chiosan (sintetizadores, teclados y *samplers*) y Fando (guitarrista).

Además, esta agrupación, lanzó su primer EP en el 2002 y este lleva el mismo nombre de la banda y en 2003 lanzarían un LP titulado *La última Noche del Mundo*. Desde sus primeras presentaciones se les veía utilizando disfraces que con el tiempo mejorarían e incluso completarían el concepto de cada uno de sus álbumes. Con una propuesta diferente en el que las canciones no tenían letra, pues los mismos miembros deseaban que solo la música fuera la que transmite y que cada persona que la escuchara le diera su propio sentido y significado, se posicionaron como una de las bandas más importantes para su generación de *fans*.

También los miembros de Austin TV, llegaron a participar en festivales como *Coachella*, *Vive Latino*, *Zero Fest*, *Motorokr Fest*, *Personal Fest en Argentina*, *Festival Cervantino* en Guanajuato, *LAMC* en Nueva York, en el festival *Rock al Parque* en Colombia, y *Quito Fest* en Ecuador. Y a presentarse con bandas mexicanas e internacionales como Mogwai, The Album Leaf, Café Tacvba, Standstill, Hummersqueal, Sad Breakfast, Bloc Party e Incubus. La banda se encuentra en un descanso indefinido desde el 2013 siendo su última presentación en vivo en ese año en el *Plaza Condesa* en la Ciudad de México.

Además, en México en el año 2002 se formaban bandas como Los Dynamite y Quiero Club. Los Dynamite son una agrupación conformada por Miguel Hernández (bajista), Eduardo Pacheco (baterista) y Diego Solórzano (vocalista, tecladista y guitarrista). Combinaban diferentes géneros y sonidos en la composición de sus canciones creando un sonido particular que no era común en la escena musical mexicana de ese entonces. Algunas de las bandas que le funcionaron de influencia

a Los Dynamite serían los Happy Mondays, The Velvet Underground y el músico Rod Stewart.

A pesar de la corta trayectoria de esta banda, participaron en eventos musicales importantes como la gira de Interpol en México, y en festivales como en festivales como el *Creamfields* y el *Corona Fest*. También compartieron escenario con bandas como The Secret Machines, Dirty Pretty Things, The Kills, The Faint , Hot Hot Heat, Soulwax y The Long Blondes. Su primer sencillo titulado “T.V.” fue parte de la campaña de la compañía Telcel del 2005 en América latina ya estación de radio *Reactor 105.7* los colocó en la lista de los mejores sencillos del año mientras que la revista *Rolling Stone* los posicionó dentro de las tres nuevas y mejores bandas latinas.

También estuvieron nominados a mejor banda independiente en los *MTV Video Music Awards* latinos en el 2007, tras el lanzamiento de su primer y único álbum *Greatest Hits*. La agrupación se separó en el 2008 y Diego Solórzano iniciaría poco después un proyecto como solista que terminaría siendo una banda conocida como Rey Pila.

Por otra parte, la agrupación Quiero Club estuvo conformada por Gustavo Mauricio (vocalista, guitarrista y en percusiones), Pris González (vocalista, guitarrista y tecladista), Rodrigo Martínez “Boscop Benavente” (en la batería, tambores eléctricos y el bajo), Marcela Viejo “Nimbu” (vocalista y tecladista) y Luis “Fara” Domínguez (bajista, guitarrista, tecladista y corista). El grupo comenzó presentándose en vivo con un sonido que se había planteado originalmente por los miembros de la agrupación, que se basaba únicamente en guitarras, batería y voz.

Esta banda grabó en 2004 un sencillo titulado “No Coke” que tendría gran popularidad en estaciones de radio como *Reactor 105.7* y en plataformas como *Myspace*, lo que posteriormente les abriría las puertas para su participación en el festival *Vive Latino*, que a su vez los impulsaría a realizar una gira por todo el país. Su álbum debut titulado *WOF* saldría a la venta a finales del 2006. Gustavo Mauricio y Marcela Viejo dejarían la banda en el 2013 y en el 2017 respectivamente, mientras que Luis Fara sería expulsado en el 2019 tras haber sido acusado de hostigamiento sexual a través del movimiento *#MeTooMúsicosMexicanos*.

Otra agrupación mexicana es Porter quienes se formaron en el 2004, es una banda originaria de Guadalajara y compuesta por Diego Bacter (bajista, sintetizadores y secuencias), Fernando de la Huerta (guitarrista), Víctor Valverde (guitarrista y tecladista), Juan Pablo Vázquez (baterista y pads), y Juan Carlos (vocalista).

El primer EP de Porter fue editado en el mismo 2004, y de él se desprende su sencillo “*Espiral*” que sería una de las canciones favoritas de la programación de diversas estaciones de radio a nivel nacional. Gracias al vídeo oficial de esta canción pasaron a formar parte de la programación de televisoras y canales de música adquiriendo una popularidad que los llevaría presentarse en el festival *Vive Latino*.

Así mismo, dentro de esta escena musical latinoamericana sobre saldrían bandas como Rey Pila, el proyecto alternativo de Juan Son, Los Blenders, Little Jesus y Hawaiian Gremlins. Rey Pila es una agrupación del 2008 que comenzó con el proyecto como solista del ex integrante de la banda Los Dynamite, Diego Solórzano quien en 2009 grabaría un disco compuesto y coproducido por él mismo y con el productor estadounidense Paul Mahajan, (quien hubiera trabajado con bandas como los Yeah Yeah Yeahs, Liars y The National) titulado *Rey Pila* y que se conforma de diez canciones, cuatro en español y seis en inglés. Tiempo después se agregarían al proyecto Andrés Velasco, Rodrigo Blanco y Miguel Hernández (exbajista en Los Dynamite).

Rey Pila obtuvo dos premios *IMAS* en el 2011, a *Canción del Año* por su sencillo “*No Longer Fun*” y a *Disco Solista* por el álbum *Rey Pila*. Además del premio al *Mejor Artista Mexicano* en el 2014 y *Disco Rock* por “*Future Sugar*” en el 2016. En 2009, Juan Son, cantante y compositor mexicano ex integrante de la banda Porter, lanza *Mermaid Sashimi* su álbum debut como solista en donde participarían “El Orco” (antiguo productor de Porter), Saúl Orendain (el primer bajista de Porter), Villor (ex guitarrista de Porter), Emmanuel Macías de Radaid y el Vampiro de Jaguares.

Esta agrupación obtuvo el mismo año del lanzamiento de su tema “*Nada*” una nominación en la categoría de Mejor Canción Alternativa a un Grammy Latino mientras que en los premios Telehit fue ganador en la categoría de Mejor Artista Revelación. Algunas de las canciones más sonadas de su primer disco fueron

“Nada”, “Mermaid Sashimi”, “Goldfish” y “Ana Paula” que se conformaban por sonidos del *pop* y el *rock experimental*. Fue parte del tributo al grupo Caifanes acompañados de otras bandas como Hello Seahorse, Austin TV, PXNDX, Fobia y el cantante Enrique Bunbury.

Los Blenders un grupo de la Ciudad de México integrada por Alejandro Archundia (vocalista y guitarrista), Sebastián Villalba (guitarrista), Guillermo Mancebo (baterista), y Osmar Espinosa (bajista). Algunas de sus influencias son agrupaciones como Franz Ferdinand, The Strokes y el estilo musical de los 60.

La banda mexicana lanzó su EP *Oye* en el 2011, y sus discos *Chavos bien* y *Ha sido* en el 2015 y 2017 respectivamente. Sobre el nombre de la agrupación, el vocalista y guitarrista Alejandro Archundia declaró en una entrevista lo siguiente: “[...] Pues no tiene mucha pensada, es nombre de una banda de *covers*, nos dio risa cómo sonaba, nada más. El guitarrista una vez estábamos ensayando y dijo: ‘¿Cómo nos vamos a llamar?’, a él se le hizo chistoso y dijo: Los Blenders, y se quedó.” (Archundia, 2019)

En las letras de algunas canciones de esta agrupación pueden encontrarse letras de protesta e historias sobre drogas y sucesos de la vida cotidiana. Los miembros de la banda declararon estar inconformes con la política del país. Hablan también sobre la inseguridad que se vive en la Ciudad de México, sobre la impunidad y la corrupción.

Little Jesus es otra banda mexicana del sur de la Ciudad de México que está conformada por Santiago Casillas (vocalista y guitarrista), Truco Sánchez Rucobo (baterista), Fernando Bueno (guitarrista), Arturo Vázquez-Vela (tecladista) y Carlos Medina (bajista). Su álbum debut *Norte* fue presentado a finales del 2013 con el cuál ganó popularidad en otros países, llegando a tocar en San Francisco, Estados Unidos; Colombia y Costa Rica. Dicho álbum fue lanzado en tiendas digitales.

Como ahora es muy fácil que la gente ya no se acuerde de ti porque escucha de todo en la red, Little Jesus decidió generar atención de rola en rola, que cada una viviera su ciclo antes de tener el disco. (Little Jesus, 2016)

Esta agrupación ha ganado premios a la mejor banda, mejor artista revelación, mejor canción, mejor director y disco de rock en los *Indie O Music Awards* 2014. Y

fue considerada una de las bandas más importantes de ese año pues con sus sencillos “Azul” y “Berlín” obtuvieron el premio *IMAS* en la categoría “*Mejor Artista Nuevo*”.

Otra banda mexicana es Señor Kino, una agrupación proveniente del estado de Sonora y formada en el año 2014 pero es hasta 2016 que lanzan su primer EP *Para bailar mientras lloras*. Al principio solo eran tres integrantes: Karl Neudert (vocalista), Carolina Enríquez (bajista) y Sofía León (guitarrista). Tiempo después se integrarían Ramsés Calderón (guitarrista) y Erubiel Cuen (baterista), una vez integrados crearían en conjunto su primer LP titulado *Limonada Rosa* que fue lanzado en el 2017. Señor Kino participó en la edición 2018 del *Festival Coachella* en Indio California.

En la escena musical mexicana una de las propuestas alternativas a lo que sonaba en las radios comerciales fueron los Hawaiian Gremlins una banda conformada por Santiago, Paquito y Elías. La primera canción que hicieron juntos fue “*Don’t Feed Me After Midnight*”. Después de compartir su canción con conocidos a través de *Soundcloud* se encontraron con que habían recibido más de once mil reproducciones. Tres meses después lanzarían su primer EP titulado *Teenage Ways*. Además de popularidad, conseguirían también llevarse el premio al *Mejor Disco Surf/Rockabilly* en los premios *IMAS*.

Capítulo 2.

Marco

Conceptual

El siguiente capítulo tratará de esclarecer de dónde proviene la importancia de la música en la vida de las personas y por qué eligen escuchar determinado género o artistas y a su vez, visualizar de qué manera se forma una identidad a través de la música.

La apropiación musical se da de diversas formas y en cada individuo es diferente, la música es medida a partir de la significación que le dan sus fans, no hay a ciencia cierta un género mejor que otro o un artista que tenga el título de “número 1”. Todos son juicios de valor, pero estos se construyen desde la percepción individual y de las experiencias que se tienen en el contexto de toda la vida, la clase a la que se pertenece, un núcleo familiar o grupo de amistades que influyen para dicha construcción. El entorno de cada persona les permite que se fabriquen ideas de lo que es bueno o malo, y, de hecho, pasa algo así con la música al darle mayor importancia a una sobre otra.

Aunado a lo anterior, resulta complejo tratar de justificar qué música es mejor a otra, pero su verdadera importancia radica en el sentido que se le da desde la perspectiva individual y colectiva, y cómo a partir de ello se forma un concepto, por ello, es importante señalar lo siguiente:

La importancia de la música en nuestras vidas radica con nuestra propia historia, con nuestro propio camino, para definirla cada quien, tendríamos que regresar al primer encuentro con ella, al momento trascendente en donde la música conectó con nuestro ser y significó algo importante. Recordar la primera experiencia sonoro-musical es fundamental para entender el vínculo con ella y cómo la conceptualizamos. (Gómez, 2018, p. 129)

Cabe señalar que, cuando se habla del primer encuentro con la música no se refiere a lo que se escucha por primera vez desde que se nace, sino de la primera experiencia musical importante en la vida, y de cuál fue el detonante para hacerla parte fundamental de la existencia. En el caso concreto del rock independiente, la apropiación y la construcción de una identidad deriva de la emulación de actitudes de los artistas, desde la parte estética de la vestimenta o maquillaje, hasta el

pensamiento político y filosofía de vida. Incluso al hablar del estandarte del “*do it yourself*”, que funcionó para ciertos artistas al deslindarse de la manipulación de las disqueras sobre su contenido, ha sido causa de motivación para sus seguidores en la creación independiente.

Hay que señalar que el objetivo no es demostrar qué música es mejor o cuál es la verdad en cada género o si uno es más auténtico a otro, lo que compete apuntalar en este apartado será de dónde proviene la importancia de la música en la vida de las personas y cómo esto las construye; para ello se mencionarán cuatro funciones sociales de la música retomadas del texto “*Hacia una estética de la música popular*” de Simon Frith.

En primera instancia está la función de la identidad y la apropiación de la misma a partir de diversos factores, con lo que da entrada a la siguiente pregunta: ¿cómo la música genera un sentido de pertenencia?

Usamos las canciones del pop para crearnos a nosotros mismos una especie de autodefinición particular, para darnos un lugar en el seno de la sociedad. El placer que provoca la música pop es un placer de identificación con la música que nos gusta, con los intérpretes de esa música, con otras personas a las que también les gusta. (Frith, 1987, p. 7)

Aunado a ello, se puede hablar de que se adoptan comportamientos similares a los ídolos o bandas, aunque al final de todo eso les genera un sentido de pertenencia a los fans e incluso entre las mismas agrupaciones al forjar un estilo en particular. En el caso del rock independiente es evidente que desde que se creó como corriente, los artistas comenzaron a emular sonidos similares con sintetizadores o guitarras estridentes.

Un ejemplo claro de la formación de identidad fue cuando The Ramones comenzaron a utilizar chaquetas de cuero, pantalones entubados, camisas monocromáticas y tenis Converse para resaltar entre el resto de los punks y así crear su propio estilo. Cosa que posteriormente sería imitada por sus fans, además

del tipo de pensamiento contracultural que se derivaba de estar en contra de la manipulación de los medios de comunicación, además de crear una nueva forma de composición con el uso de tres acordes en todas sus canciones y con una breve duración que oscilaba entre los dos y tres minutos por tema.

Por otro lado, una segunda función hace referencia a la relación que hay entre la vida emocional en privado y de forma pública y cómo la música funciona para expresar los sentimientos o pensamientos difíciles de decir. Este punto no sólo se refiere a las canciones de amor que se les dedican a otras personas para hablar de lo que sienten, sino también el valor político con el que puede estar cargado cada tema de un artista.

Las letras de las canciones tienen un poder inimaginable y que ayudan a que, como individuos, se reconozcan y definan sus creencias o hablen de lo que les resulta complicado explicar. El trabajo de los artistas está en su creación y en cómo ayuda a darle voz a toda una generación, cuestión que fue muy notoria durante el punk con canciones como *"Anarchy in the UK"* o *"God Save the Queen"* de Sex Pistols; temas que resultaron de una fuerte crítica al sistema actual y que fungió como estandarte para sus seguidores al decir lo que ellos no eran capaces de decir en los medios de comunicación o ser focos de atención como sí podían serlo las bandas.

Algo similar ocurrió en el grunge de los noventa cuando surgió Nirvana y Kurt Cobain comenzó a ser la voz de su generación, creó temas como *"Rape Me"* que hacían una crítica a la industria musical o *"Something in the Way"* que mencionaba lo que podía significar vivir en la calle como vagabundo a partir de una vivencia personal cuando no tenía un hogar y tuvo que quedarse debajo de un puente y estar sin rumbo aparente. Dichas temáticas ayudaban a que la juventud de ese momento se sintiera identificada y pudiera expresar lo que sentía a partir de esos *tracks*.

Por otro lado, la tercera función da espacio a la memoria colectiva y a la significación o resignación de las canciones que se escuchan día a día a través de las experiencias que ocurren y cómo el tiempo ayuda a formarse una idea sobre esa música, además de los diversos factores que convergen en la vida cotidiana.

Sin duda uno de los efectos de cualquier música, no solamente la popular, es el de conseguir intensificar nuestra experiencia del presente. Por decirlo de otra manera: lo que nos da una medida de la calidad de la música es su «presencia», su capacidad para «detener» el tiempo, para hacernos sentir que estamos viviendo en otro momento, sin memoria o ansiedad alguna sobre lo que ocurrió anteriormente o sobre lo que acontecerá después. Ahí es donde entra el impacto físico de la música -la organización del ritmo y de la pulsación que la música controla-. (Frith, 1987, p. 8)

Lo anterior es pertinente mencionar para posicionarse en la actualidad del rock independiente, la forma en la que se realiza tiene un carácter nostálgico en su composición musical, las canciones pueden remitir a la década de los 80 cuando fue el auge del *synth-pop* y de ritmos eléctricos con *beats* repetitivos. Incluso, se hacen sampleos o citas melódicas con canciones del siglo pasado como el caso de The Strokes con su álbum *The New Abnormal* con el tema “*Bad Decisions*” que tiene una interpolación melódica de la canción “*Dancing With Myself*” de Billy Idol; también es el caso del tema “*Smalltown Boy*” de Bronski Beat que ha sido utilizada para interpolar su melodía en los *tracks* “*I Can Change*” de Brandon Flowers y “*Our Love*” de los Editors.

No obstante, desde la perspectiva del fan, las canciones toman un sentido particular dependiendo las experiencias y vivencias, un momento pueden tener cierto significado y después hacerte recordar algo distinto. Las emociones están vinculadas en este proceso, la música tiene la fuerza de trasladar a diferentes lugares o momentos, elementos que ayudan a vivir y sentir.

Por último, la cuarta función social de la música hace hincapié en que la música es algo que se posee. “Al «poseer» una determinada música, la convertimos en una parte de nuestra propia identidad y la incorporamos a la percepción de nosotros mismos.” (Frith, 1987, p. 9) La posesión de la música no solamente se refiere a lo físico de un disco, boletos de conciertos o autógrafos, sino a la forma en que cada persona le da un significado en particular a una canción o a un género.

Nick Cave incluso hizo mención en su blog *The Red Hand Files* sobre la apropiación de la música y cómo al liberar canciones en diversas plataformas, éstas dejan de ser de su posesión, ya que la audiencia es quien ahora funge como propietaria de esos temas y decide qué uso darle o significado ponerle cada que la escucha. Lo que resulta completamente cierto, no todas las letras tienen el mismo poder en cada individuo, algunos pueden sentirlas más que otros, pero no por eso significa que su percepción esté equivocada. Cada persona decide qué le gusta y qué no le gusta.

La música que cada uno escucha otorga una identidad y una manera de ver la vida, hace que las personas se sientan reconocidas a partir de valores estéticos que están presentes en las canciones, pensamientos de los artistas y diversas características presentes en cada fase del rock independiente¹.

En conjunto, todo lo mencionado anteriormente genera formas identitarias en sus fans, la hace especial en cada individuo y da pauta al reconocimiento propio. “Los gustos individuales son, de hecho, ejemplos de gustos colectivos y reflejan el origen de género, clase y grupo étnico de los consumidores; la «popularidad» de la música popular puede ser tomada como una medida del equilibrio del poder social.” (Frith, 1987, p. 11) Cuestión que también permite darle forma a nuestra identidad y darnos cuenta dónde estamos posicionados y los elementos que han ayudado a construir nuestro contexto de vida.

2.1 La Resistencia Como Estandarte del Rock Independiente

Para hablar del concepto “máquina de guerra” y “aparato de Estado” se hace referencia al “*Tratado de Nomadología*” de Deleuze y Guattari y para poder entenderlo desde su función en el rock independiente, se tratará de esclarecer en primera instancia la importancia de ser nómada. En este sentido, “el nómada tiene un territorio, sigue trayectos habituales, va de un punto a otro, no ignora los puntos [...] Un trayecto siempre está entre dos puntos, pero el entre-dos ha adquirido toda la consistencia, y goza tanto de una autonomía como de una dirección propias”. (Deleuze, Guattari, 2004, p. 384) Cada punto representa un nuevo trayecto en

¹ Consultar la narrativa del rock independiente en el capítulo 1

donde se establece el nómada y, a su vez, converge con líneas de fuga que permiten que se forme la máquina de guerra a través de la creación de armas que les permite estar fuera del aparato de Estado.

Cuando se habla de máquina de guerra no se hace referencia en el sentido estricto de un aparato militar o literalmente a una guerra, sino a la función que tiene un individuo o varios al deslindarse del sistema que corresponde al aparato de Estado. De hecho, cuando el aparato de Estado se apropia de la máquina de guerra, sí puede funcionar como un grupo militar, pero no es lo que concierne en este punto.

Volviendo al tema del nómada, la función que cumple este término en el rock independiente está ligado a las agrupaciones o artistas que decidieron no hacer música comercial, tomar sus propios caminos y crear música firmada por sellos pequeños. Uno de los ejemplos más claros fue el papel que jugó Johny Lydon (si lo ponemos como nómada) tanto con Sex Pistols como con PIL, ya que al ser uno de los punks más reconocidos en su momento, llegó un instante en que le cansó la idea de fingir que toda su música era repugnante o le desagradaba, además de soportar la actitud de Malcolm McLaren manipulando su música. La idea de resistirse a la popularidad lo llevó a crear PIL.

Cuando Johny continuó con la idea de tener una banda que tuviera la suficiente independencia de hacer realmente las cosas por sí mismos, creó Public Image Ltd junto con Keith Levene de The Clash. En este sentido, ser nómada genera un nuevo punto de conexión y una línea de fuga diferente que crea armas, de una forma figurativa, y es lo que trataba de hacer para repeler todo lo que tuviera que ver con ser parte del aparato de Estado (sellos discográficos grandes) y ser modelo de revistas que idealizaran la idea de ser punk. Johny trataba de ser una máquina de guerra por lo que cabe mencionar lo siguiente:

[...] la máquina de guerra apunta más allá del discurso de la violencia y el terror, es la máquina que busca escapar de la violencia del aparato de Estado, de su orden de representación. A la inversa, el aparato de Estado intenta someter lo no representable a su poder de representación. (Rauning, 2009, p. 58)

De este modo se puede decir que Johnny junto con PIL trataba de huir del sometimiento de no hacer lo que quería y perder paulatinamente la fuerza con la que hablaba en las letras de sus canciones con Sex Pistols o convertir en una farsa la figura del punk. Y así es como “en la existencia nómada, en la fuga, en la deserción del aparato de Estado, la inventiva de la máquina de guerra desarrolla nuevas formas de sociabilidad, de prácticas instituyentes y poder constituyente.” (Rauning, 2009, p. 69)

Con esta nueva agrupación (PIL) querían salirse del saco de lo “vendido” y de lo comercial, tenían una nueva propuesta de creación musical con la que realmente podrían seguir sus ideales sin nadie que los manipulara o les dijera qué hacer. Querían ser completamente independientes, por esta razón, su primer álbum, *First Issue*, lo lanzaron con su entonces firma discográfica *Virgin Records*, ya que para los sellos grandes como *Warner Bros. Records* no tenían un sonido comercial para poder ser distribuido y tampoco era a lo que aspiraban en ese momento, pues querían tener al menos la suficiente libertad creativa en su sonido e imagen.

Sin embargo, posteriormente sucedió lo impensable, Lydon al estar con PIL comenzó a sentirse vacío y que su música no estaba teniendo la misma popularidad, todas las personas querían de vuelta a “Johnny Rotten”. Cuando falleció su mamá y su ex amigo Sid Vicious, cayó en un gran vacío emocional, se cuestionó su lugar y lo que estaba haciendo, por lo que terminó por tocar canciones de Sex Pistols, algo que había jurado no volver a hacer. Y bajo esa misma línea de regresar a lo que era antes, Johnny reunió lo que quedaba de Sex Pistols y dieron un concierto.

Johnny Lydon había cedido para ser lo que no quería, y formar parte de un sistema que le había costado repeler. “Deleuze y Guattari describen cómo el aparato de Estado captura la máquina de guerra, la subordina a sus propios objetivos y hace que la guerra sea su propósito inmediato.” (Rauning, 2009, p. 60) Cuestión que sucedió por iniciativa propia de Lydon, decidió ser parte de lo conocido y abandonar lo independiente, quería de nuevo ser un foco de atención y tener lo que había dejado ir.

No obstante, no es el único ejemplo que se puede mostrar para esclarecer los significados de estos conceptos, incluso, al hablar sobre el rock independiente no todo estuvo bajo la misma línea de ideales, ya que muchas bandas sólo funcionaron para alimentar el mito de la independencia musical y el “*do it yourself*”. En la actualidad hablar sobre “*indie*” ya no es precisamente por una mentalidad de cómo hacer la música sin depender de productores externos o disqueras grandes, sino que ahora se contempla desde la parte de creación musical y cómo sonar a lo que vende en el momento.

Hablar del mito del rock independiente es hablar sobre los que decían que en un inicio no querían ser completamente reconocidos, que les importaba hacer lo que les gustaba, puesto que con eso ya estaban ganando. Un caso específico que comenzó como máquina de guerra fue R.E.M., quienes en su comienzo decían que sentían pánico al tocar en grandes multitudes y que su música era el motor de todo lo que estaban haciendo y que sus ideales eran mantenerse bajo la línea independiente. Sin embargo, eso cambió cuando lanzaron su sencillo “*Losing My Religion*”, con el que rompieron en las listas de popularidad sin bajar de los primeros lugares en semanas. Jamás volvieron a donde habían comenzado, en 1988 firmaron con *Warner* y dejaron atrás el sello independiente de *I.R.S. Records*.

Regresando al panorama actual, el *indie rock* tanto nacional como extranjero ha perdido la fuerza de ser una máquina de guerra, la mayoría de las agrupaciones deciden iniciar con subsellos y ser internacionalmente reconocidos y someterse a las reglas de los sellos grandes. Y por decirlo de algún modo, “la disciplina deviene la característica exigida por los ejércitos cuando el Estado se apodera de ellos.” (Deleuze, 2004, p. 366) Con esto queda claro decir que la libertad que podría ser otorgada al ser totalmente independientes es inexistente. La mayoría de las canciones hechas por estas nuevas agrupaciones están restringidas en su construcción musical o crítico en las letras, además de estar regidos por reglas a partir de los criterios dados en los contratos con las disqueras.

2.2 El Vaivén de la Música

En este apartado se hablará sobre los conceptos de desterritorialización y reterritorialización planteados por Deleuze y Guattari, los cuales remiten a diversos agenciamientos de comportamiento o cambio de lugar, no solamente físico, sino también en relación a una forma de pensar o de ser. Y eso, es lo que se tratará de esclarecer respecto a la escena musical del rock independiente.

En primera se señalará qué importancia tiene el significado de territorio para una persona y cómo funciona. El territorio no es precisamente algo fijo en donde habita alguien, o no siempre se hace alusión a un lugar físico establecido, sino también a una forma de pensar o un círculo social en donde cada uno se siente parte de ello. “Así pues, el territorio no es algo cerrado, es más bien un vector que se mueve, por lo que continuamente hay en él movimientos de desterritorialización y reterritorialización.” (Larrauri, 2000, p. 34) Y relacionado a la música, es un territorio en constante movimiento como si fueran diversas líneas de fuga, tanto para la construcción musical con nuevos sonidos o con la diversidad temática de las letras que cambian acorde a la situación de contexto del artista.

Maite Larrauri pone un ejemplo en el texto *El Deseo Según Gilles Deleuze* que es muy pertinente para explicar cómo funcionan las tres partes del territorio. En primera instancia recalca que estar en un territorio puede ser la casa, una habitación o un lugar en el que alguien siente que forma parte; en segunda, la desterritorialización es cuando la persona se separa de ese territorio para ya no volver (o no de forma inmediata y si se vuelve no es de la misma manera), pero siempre se lleva consigo todo lo que tuvo en el territorio anterior; y en tercera la reterritorialización hace referencia al momento en que se está fuera del territorio y desde ese lugar, se trata de recordar o traer parte de aquel territorio para no olvidarlo y sentirse como en casa. (Larrauri, 2000, p. 35)

Para explicar la parte de territorio en la música, se tomará como ejemplo el rock independiente, en este caso es importante señalar cómo es la expresión de sus valores estéticos acorde al tipo de vestimenta de los fans con pantalones entallados o chaquetas y playeras alusivas a sus artistas o bandas favoritas.

Además de su forma de pensar politizada o crítica ante situaciones que les atañen en su contexto y que son reforzadas a partir de las letras de las canciones o de ideas públicas de sus ídolos. “Cada cuerpo busca ampliar su territorio mediante sus devenires, a través de encuentros con aquello que le conviene”. (Larrauri, 2000, p. 36) Todo eso genera un sentido de pertenencia a un lugar que no es precisamente fijo y que permite que cada persona se desarrolle de cierta manera a partir de lo que le gusta.

Otro ejemplo de territorio que concierne al rock independiente es la forma de hacer música y lo que caracteriza a cada agrupación, ya que cada artista decide qué instrumentos usará y qué quiere decir en sus letras para darle sentido y un concepto a su proyecto. Esto puede demostrarse con la época de los ochenta en México cuando llegó la ola “*postpunk*” y comenzaron a apropiarse de diversas técnicas para hacer música. Grupos como Size y Casino Shangai empezaron a utilizar sintetizadores para dar una atmósfera distinta en sus presentaciones y así permitirse ser parte de algo que formaría su identidad.

En el caso de la desterritorialización es importante mencionar que el territorio que está en constante movimiento genera diversas líneas de fuga para formar nuevas versiones de uno mismo, no se abandona por completo lo que se es, toma una nueva forma y se expande a nuevos lugares. Para Deleuze hay tres elementos importantes en la desterritorialización los cuales son: borrarse, experimentar y hacer rizoma.

Cuando Deleuze habla sobre borrarse no se refiere a abandonar completamente lo que se fue en algún momento, sino permitir que se hagan conexiones y devenires, generar una nueva identidad y formas de pensar, como si se tuvieran varias facetas en la vida y permitirse ser alguien diferente. A su vez puede conjugarse la parte de borrarse y experimentar para emplear el término de hacer rizoma, lo que refiere a conectarse con nuevos territorios como si se fuera una planta con varias raíces y que en su punta se conectan. Cuando se hace rizoma no se abandona el territorio, se lleva consigo a esos nuevos territorios para formar una combinación de lo que se era para ser algo nuevo. (Larrauri, 2000, pp. 43, 59, 60)

Un caso que explica lo anterior es el de la banda mexicana Rey Pila, quienes desde sus inicios han alternado entre el español y el inglés en las letras de sus canciones. Al escribir en un idioma que no es su lengua madre, se están desterritorializando, se desprenden de su origen para formar algo nuevo con la parte de un nuevo territorio, aunque a su vez converge con la reterritorialización. “Un territorio siempre está en vías de desterritorialización, al menos potencial, en vías de pasar a otros agenciamientos, sin perjuicio de que el otro agenciamiento efectúe una reterritorialización (algo equivalente a la casa).” (Deleuze, Guattari, 2004, pp. 331-332) Dicho lo anterior cabe mencionar el ejemplo del tema “Fangs” lanzado por la agrupación mexicana con el motivo de Día de Muertos, pero cantada en inglés.

Aunado a lo anterior, la desterritorialización funciona desde el ámbito del cambio de idioma natal por uno anglosajón, se desprenden de su territorio para poder enraizarse en otro. Mientras que la reterritorialización se mueve desde la metáfora de estar en otro lugar y querer regresar de alguna forma a su hogar; la canción funciona de esa manera dado que habla sobre cómo viene la muerte por las personas en el Día de Muertos, la canción fue hecha con motivo de esa celebración mexicana, por lo que desde la perspectiva de reterritorialización, ellos quieren recordar sus tradiciones de origen.

La música por lo regular circula de esa manera, no es estática, siempre está en movimiento y en constantes cambios, las personas que la realizan están en contacto con muchas culturas o pensamientos que funcionan como motores de creación, lo que les permite tener un criterio amplio de lo que quieren o no probar con su música. Salir de su origen da pie a la producción de diversas líneas de fuga.

De todas formas, hay que tener en cuenta los efectos de la desterritorialización, de la desnatalización, sobre tal especie y en tal momento. Cada vez que un agenciamiento territorial entra en un movimiento que lo desterritorializa (en condiciones llamadas naturales, o, al contrario, artificiales), diríase que se desencadena una máquina [...] una máquina es como un conjunto de máximos que se insertan en el agenciamiento en vías de desterritorialización, para trazar en él las variaciones y mutaciones. (Deleuze, Guattari, 2004, p. 338)

Para explicar lo anterior se mencionará como ejemplo la forma de composición musical de The Smiths, además de su pensamiento politizado de Morrissey en contra del consumo de productos provenientes de los animales. Su caso es importante debido a la controversia que hubo desde su surgimiento al salirse de la estética musical popular de los ochenta; en esos momentos era el auge del pop y los sintetizadores jugaban un papel preponderante en las melodías, además de las letras melosas y poco críticas. Sin embargo, con la guitarra de Johnny Marr le dieron un giro a lo que la gente conocía, además de resaltar su poca tolerancia ante lo *mainstream* con los temas de sus letras.

El método de The Smiths fue netamente desterritorializante, se separaban de la cultura básica musical para crear temas más complejos, donde la instrumentación no era del tipo para sonar en la radio y consumirse fácilmente. Se salieron de la línea de moda para crear nuevas líneas de fuga y “desnatalizarse” del origen que parecía premeditado.

Aunado a lo anterior, tiene cabida también el concepto de reterritorialización al presentar Morrissey en sus conciertos y entrevistas su forma de pensar tratando de imponerse. Él descarta de su círculo social todo aquel que no piense como quiere. Dentro de sus *shows* prohíbe el consumo de cualquier producto proveniente de animales, además de hacer énfasis en su doctrina de pensamiento con videos gráficos de cómo es el proceso de mutilación para producir este tipo de alimentos; dicho lo anterior se puede notar que la reterritorialización está presente en la ideología de Morrissey al querer sentirse siempre en su zona de confort y cómo estos elementos lo hacen sentir que está en su territorio acorde a sus ideales.

Otro ejemplo de la reterritorialización es el de “la nueva ola” postpunk denominada como *postpunk revival*. Este reciente movimiento musical surgió con agrupaciones como The Strokes y The Libertines a inicios de la década del 2000, las bandas emulaban sonidos musicales muy similares a los que se realizaban en la década de los setenta y ochenta con guitarras estridentes y energéticas cercanas a lo que hacía The Jam, The Stooges y The Ramones. Sin embargo, una de las bandas consideradas más cercanas al postpunk fue Interpol por su influencia notable en Joy Division.

Pero ¿cómo funciona la reterritorialización en este último caso? En el plano general, Interpol pertenece a Estados Unidos y Joy Division fue una banda de Reino Unido y perteneciente al movimiento dado en Manchester de ese entonces, por lo que su relación no es geográfica en cuanto a territorio. Sin embargo, en la actualidad estamos viviendo una especie de recreación de las escenas musicales pasadas, como un intento de crear nostalgia o falsa nostalgia en nuevas generaciones a partir de la similitud musical plasmada. El sentido de pertenencia a un “hogar” o “territorio” de Interpol deviene en la parte de su música. El intento de traer de vuelta las líneas vocales graves y el predominio de guitarras energéticas dieron como resultado lo que hoy conocemos como el “renacimiento” del postpunk.

De esta manera, se puede decir que agrupaciones como Interpol o Molchat Doma, tienen una carga musical bastante marcada en lo que se hizo en décadas anteriores. Sus líneas de fuga están enraizadas con el pasado y con sus influencias musicales de juventud, sus primeros acercamientos de escucha dan cuenta de lo que se puede escuchar en sus producciones.

Para concluir este apartado es importante mencionar que en el rock independiente es común ver cómo los artistas cambian constantemente de acuerdo a lo que ocurre en su entorno. Se desterritorializan para explorar nuevos territorios de creación y darle otros sonidos a su música, o literalmente viajan a otras naciones para resignificar sus conocimientos y a su vez expandirlos. Y dentro de esa misma desterritorialización converge la reterritorialización porque salen de su territorio para hacer música diferente, pero en esa misma, se mezcla con la esencia de su antiguo territorio para no abandonarlo totalmente.

2.3 La Escenificación en el Rock Independiente

Cuando se habla sobre la escenificación musical se refiere a todo lo que sucede en las diversas presentaciones de los artistas dentro del escenario. Los conciertos permiten que los fans se forjen una idea y visión de lo que son los actuantes, puede ser positivo o negativo, pero eso siempre va de la mano de ideas subjetivas y que están ligadas con la realidad de las personas. Además, cabe aclarar que “escena” y “escenificación” no significan lo mismo, ya que la primera remite al concepto de la

formación de una identidad de los actuantes, la cual se forja por su lugar de origen o al lugar en el que deciden mudar todas sus ideas lo que da como resultado la creación de comunidades bajo un mismo argumento; mientras que la segunda hace referencia a la acción dada sobre el escenario, en este caso, los conciertos.

En primera instancia, se hablará de lo que es la escena. Si bien, este concepto puede ser un poco complicado de abordar y hasta cierto punto se tiene que tocar con “pinzas”, pues tiene diferentes connotaciones dependiendo el área o disciplina que lo retoma.

Un problema es que el concepto se haya empleado para referirse, a veces simultáneamente, a los fenómenos musicales que se dan dentro de una ciudad particular y a los fenómenos que se producen en varios sitios diferentes, que a veces se extienden internacionalmente. (Hesmondhalgh, 2015, p. 218)

En este caso, hay dos vertientes de escena en la música; la primera hace hincapié en todo lo físico contenido dentro de un escenario, desde los instrumentos, los atuendos, los cables, la iluminación, los amplificadores y demás; mientras que la segunda habla sobre la formación de una identidad colectiva que gira en torno a la música, un grupo que se desenvuelve geográficamente en determinado punto y que debido a factores coyunturales permite que se desarrolle.

Aunado a lo mencionado en el párrafo anterior, se hablará de la segunda forma de escena para esclarecerlo más y ejemplificarlo. Dentro del marco de creación en el rock alternativo surgió el movimiento grunge en Seattle como contrapropuesta al auge del metal. Esto fue debido a que la moda mostrada en la vestimenta o el argumento visual de estilo y lírica no correspondían a algo que fuera llamativo para las agrupaciones nacientes en Seattle, además de que les parecían falsas sus imágenes por tener fines mercadotécnicos.

De acuerdo con la serie documental *Metal Evolution* realizada por Sam Dunn (2011), la escena del grunge se fue conformando desde que salió a la luz la música de Black Flag, una banda que tocaba en sitios clandestinos, bares o recintos

concurridos por estudiantes o jóvenes en general que buscaban algo más energético y en cierto grado más liberal. Posterior a ello, hubo un auge de bandas con estilos similares y que tenían algo por decir. De ahí surgieron los Melvins y posteriormente Nirvana.

Sub Pop Records se encargó de tomar toda esa escena clandestina naciente y que era poco conocida, llevándola a terrenos más grandes y poniéndole el nombre de “*grunge*”. Lo que resaltaba de esta comunidad musical que se estaba conformando era la manera de mostrarse ante el público en general, pues presentaban personalidades más reales, no había una necesidad de enmascarar lo que vivían y no eran demasiado ostentosos. En sí, ese conjunto de características hacía que se exhibieran ciertos tipos de “personajes” que resultaban atractivos tanto para los fans, como para quienes también comenzaban a hacer música.

Respecto a la creación musical en la conformación de la escena grunge había características muy particulares, las cuales eran la demostración de sentimientos en sus canciones, no escribían precisamente temas comerciales o con la idea de generar empatía mediática. La actitud lírica hablaba sobre tópicos sociales complicados de digerir y se demostraba dolor o diversas emociones en los *tracks*. Además, en los conciertos no había una barrera como tal entre el público y la banda, aunque a veces eso se salía de control, de igual manera era algo característico en el grunge.

Uno de los hitos más grandes en la historia fue el fallecimiento de Kurt Cobain, para ese entonces, el grunge y todo el movimiento derivado ya había tenido una gran respuesta en la gente joven que buscaba una identidad y un lugar al cual pertenecer, por eso, al saber la noticia sobre la muerte del músico, hubo una suerte de contagio de vigilia. Para muchos el grunge había muerto. Sin embargo, es probable que no hubiera muerto la escena, se había modificado y por ende sus características de origen habían mutado. Sonoramente permanecían las líneas vocales similares a un rugido, pero líricamente eran temas comerciales. El estilo de vida poco ostentoso con pantalones rotos, camisas de leñador y cabello desaliñado lo hicieron pasar como algo “*cool*” para monetizarlo. Las cosas ya no se hacían por tocar y divertirse, sino para firmar con una buena disquera. (McFadyen, Dunn, 2011)

Si bien no se sabe si el grunge hubiera sido lo mismo en Reino Unido o en México, pero lo que se quiere dar a entender es que las cosas suceden de distinta manera en cada lugar y momento determinado, puede estar ligado a un momento histórico o a la formación social en una comunidad con características similares de pensamiento.

Otro ejemplo de una escena musical fue en el auge del postpunk con bandas como Gang of Four o los Talking Heads, quienes eran agrupaciones de clase media y que tenían una solvencia económica suficiente como para ir a la universidad. Para ese momento post guerra había una tendencia en usar trajes y peinados sobrios con colores poco llamativos y fríos. La escena particular de ese entonces se caracterizaba por ese cúmulo de elementos, había cierta profundidad en las letras y la actitud frente al público también era muy particular.

La configuración de signos se fue dando poco a poco hasta que los fans también emularan las formas de vestir y de pensar de las bandas surgidas durante esos tiempos, aunque pudiera parecer demasiado “serio”. No obstante, en el caso de los Talking Heads, mudaron a un estilo tipo *rockabilly* que sería más aceptado. Pero en este caso en particular, también había una suerte de contagio que permitía que tanto las bandas como los fans estuvieran en sintonía y dentro de esa misma escena.

Por otra parte, lo que respecta a la escenificación refiere a los conciertos, donde los artistas suelen ser distintos a lo que son fuera del escenario, en sus presentaciones demuestran lo que quieren que el público vea y crea. Sus acciones están ligadas preponderantemente con el concepto de su música para que haya cierta lógica entre lo que tocan y lo que presentan visualmente. Pueden mostrarse muy carismáticos, bajar de la tarima y cantar a lado de los fans y estirar sus manos para estrechar a su audiencia, como también pueden ser más fríos y mostrarse serios, sobre todo los vocalistas, que en su mayoría tienen más libertad de movimiento si no tocan otro instrumento.

Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a sus observadores que tomen en serio la impresión promovida ante ellos. Se les pide que crean que el sujeto que ven posee en realidad los atributos que aparenta poseer, que la tarea que realiza tendrá las consecuencias que en forma implícita pretende y que, en general, las cosas son como aparentan ser. De acuerdo con esto, existe el concepto popular de que el individuo ofrece su actuación y presenta su función «para el beneficio de otra gente». [...] En un extremo, se descubre que el actuante puede creer por completo en sus propios actos; puede estar sinceramente convencido de que la impresión de realidad que pone en escena es la verdadera realidad. (Goffman, 1997, p. 29)

Lo anterior es pertinente de mencionar debido a que al final de todo, lo que se ve en un concierto es una actuación y que está alejado de lo que son realmente los artistas, su vida diaria no es precisamente como se muestran en el escenario, pero tratan de hacer creer que lo que presentan es puro o normal. En su mayoría se presentan como personas muy seguras de sí mismas o amables y cuando la gente se entera de cómo son en la vida “normal”, puede llegar a ser decepcionante. Pero como mencionó Nick Cave en *The Red Hand Files*, hay que tratar de separar la obra de su autor.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Kasabian, el día 7 de julio de 2020 se dio a conocer a través de sus redes sociales la noticia de la salida del vocalista Tom Meighan como efecto de actos de violencia doméstica con su antigua pareja. Este caso en particular pone en juego la postura de los fans, al salir a la luz la verdadera actitud de Tom pudo ser decepcionante para muchos y quizá dejen de escuchar la música de la agrupación o efectuar la separación de la obra con lo que hace el músico. Sin embargo, ahí radica el punto al que queremos llegar, lo que son los artistas en un escenario no es el reflejo real de lo que son con las personas de su entorno en la cotidianidad.

Erving Goffman llama “fachada” a todo lo que conlleva el acto en un escenario y lo separa en dos elementos que son el medio y los modales, los cuales funcionan como acciones importantes para desenvolverse de forma consciente o inconsciente en las actuaciones.

El primer elemento que es el medio, hace referencia a todo lo que se emplea de forma física para llevar a cabo la actuación y se desarrolle el concepto que se tiene pensado mostrar a los espectadores. En el caso de la música funciona a partir de su escenografía y elementos que tienen pensado ocupar los artistas, ya sea los instrumentos o todo lo que compone a las pantallas, vestuarios, utilería, etc. Y así como menciona Goffman, el medio puede incluir lo siguiente:

[...] mobiliario, el decorado, los equipos y otros elementos propios del trasfondo escénico, que proporcionan el escenario y utilería para el flujo de acción humana que se desarrolla ante, dentro o sobre él. En términos geográficos el medio tiende a permanecer fijo, de manera que los que usan un medio determinado como parte de su actuación no pueden comenzar a actuar hasta haber llegado al lugar conveniente, y deben terminar su actuación cuando lo abandonan. (Goffman, 1997, p. 34)

En los conciertos es fácil de visualizar lo anterior, los artistas esperan que todo lo que van a ocupar esté listo para poder comenzar con su actuación, sus instrumentos deben de estar afinados y haber pasado por las pruebas de sonido para que ellos puedan subir al escenario y comenzar con el *show*. Asimismo, la utilería y la escenografía deben de estar en su lugar y cerciorarse de que no habrá fallas técnicas durante su acto. Si no existiera la logística de los medios, no sería posible llevar a cabo presentaciones porque no tendrían una organización pertinente o no permitiría que los artistas se desarrollaran debidamente. A su vez, el *show* da fin cuando salen del escenario, las luces se apagan o se hacen tenues como un indicador de que ha terminado.

El otro elemento son los modales que presenta el actuante durante su presentación, pueden ser positivos o negativos y de ello dependerá la forma en que conecta con el público. Es común ver artistas que tratan de ser cercanos a sus fans con comportamientos humildes y humanitarios, se acercan en sus conciertos a dar la mano a las personas o incluso las invitan a subir a que canten con ellos. Un ejemplo de lo mencionado es el caso de Blur en su gira promocional del álbum *The Magic Whip*, en todos los conciertos que dieron invitaban a subir al escenario a

algunos fans para cantar con ellos “*Parklife*”. Aunque también puede haber modales arrogantes por parte de los actuantes, tal fue el caso de Joshua Homme al patear a un camarógrafo de prensa en medio de un concierto de su banda (Queens of the Stone Age) en los Ángeles, cosa que no fue aceptada por nadie.

La fachada presentada por los artistas puede generar idealización en sus seguidores y creer que, en la vida cotidiana, ellos son iguales que en el escenario, idea que no es completamente lógica debido a que lo que hacen en sus presentaciones es actuar. Aunque de igual manera gran parte de sus actitudes sí corresponden con lo que son en su día a día. “Esto constituye una forma de «socializar», moldear y modificar una actuación para adecuarla a la comprensión y expectativas de la sociedad en la cual se presenta.” (Goffman, 1997, p. 46) De esta manera se tratará de ejemplificar los valores acuñados por la sociedad para que parezcan mejores seres humanos o que su pensamiento corresponde con el de la comunidad.

Por último, hablaremos sobre la rutina que puede haber dentro de todas las actuaciones de los artistas, en su mayoría son coreografías que han sido ensayadas durante su carrera o gira del momento, con discursos ya dichos en los conciertos por todo el mundo y diversos elementos que agregan en cada acto. Por eso Goffman señala lo siguiente:

[...] los actuantes tienden a fomentar la impresión que la actuación corriente de su rutina y su relación con su auditorio habitual tienen algo especial y único. Se oculta el carácter rutinario de la actuación (el actuante mismo no tiene, por lo general, conocimiento de cuán rutinaria es en realidad su actuación) y se acentúan los aspectos espontáneos de la situación. (Goffman, 1997, p. 60)

Lo anterior es pertinente de mencionar debido a que en los conciertos siempre parece ser único y especial todo lo que acontece en esos momentos, la interacción artista-fan se vuelve hasta cierto grado “mágica”. Sin embargo, sus acciones pueden

ser una constante en todos los lugares que se presenten y darle emotividad o un carácter que parezca espontáneo para conectar con su público.

Para ejemplificar lo mencionado en los párrafos anteriores, se hablará del caso de Depeche Mode cuando tocan en vivo la canción “*Never let me down again*”. Siempre que ejecutan ese tema, su *frontman* Dave Gahan interactúa con el público y hace que todos muevan sus brazos de un lado a otro mientras está el puente que da cierre a la canción. En cada gira es exactamente lo mismo, él hace una señal de parpadeo con sus manos y comienza a moverlas para que sus fans lo imiten. Parece una acción espontánea, cuando en realidad es algo premeditado, pero que funciona para conectar con las personas.

Otro ejemplo es el caso de la gira del 2018 de la banda Nick Cave and The Bad Seeds, durante la ejecución del tema “*Stagger Lee*” parte del *staff* y Nick comenzaban a subir a varios fans al escenario para convivir y cantar con la agrupación. Dicho acto se repitió en todas sus presentaciones a lo largo de esa gira, pero de igual manera, aunque era algo constante y rutinario no dejó de lado lo significativo que fue para cada asistente en sus conciertos.

La escenificación implica la actuación de los artistas y la empatía o conexión que puedan generar con los fans, gran parte del acto se trata de eso, de intentar hacer algo inolvidable para la audiencia. Además, una de sus finalidades es lograr un equilibrio entre lo musical y lo visual, por lo que la escenografía y los medios utilizados juegan un papel preponderante, y a su vez, su comportamiento en el escenario determina la imagen que tendrán los seguidores de los actuantes. En el medio musical es importante la escena también porque gracias a ella las bandas y artistas pueden formar un vínculo con los fans con lo que logran disfrutar de su música en vivo.

2.4 La Importancia de las Canciones Himno en el Rock Independiente

A lo largo de la historia del rock independiente se han creado diversas canciones que se han vuelto emblemáticas con el pasar del tiempo, esto es debido a que su

audiencia en los conciertos le ha dado un significado especial a cada uno de esos temas. Uno de los principales objetivos de esto es que los fans se apropien de dichas canciones y sean parte del *show* al corear las letras o seguir el ritmo con las palmas de sus manos. Las canciones himno funcionan como una suerte de contagio para que las personas partícipes en los conciertos se involucren y no sean un público estático.

Lo que respecta al año 2020, la industria musical se ha volcado en crear nuevas estrategias para el consumo de la música a través de plataformas de *streaming*, bueno, se hace la aclaración de que no es algo nuevo, sin embargo, ante la situación dada por el COVID-19, se ha generado un confinamiento social que no permite la asistencia presencial a conciertos. Tras ello, se ha apostado a la venta de boletos para ver desde la comodidad del hogar una serie de presentaciones hechas por diversos artistas. Tal ha sido el caso de Nick Cave al dar un show en el Alexandra Palace totalmente vacío o el de Mika al ofrecer un concierto de beneficencia para las víctimas de la explosión en Beirut.

Aunado a lo anterior surge la pregunta: ¿entonces cómo funcionan las canciones himno sin un público presencial? Es bastante complejo responderlo, pues la realidad siempre supera todo lo que hay detrás de la pantalla, pero evidentemente, aunque hay un montón de conciertos en *livestream*, la energía de cantar en coro con el resto de público no se puede comparar. No obstante, si hablamos de lógica de los conciertos en nuestra contemporaneidad, tampoco es tan distante, al menos no en los festivales del rock alternativo. En el caso de Corona Capital que se realiza en la Ciudad de México, la curaduría de bandas se ha volcado en darnos la cartelera con bandas de música contemplativa en donde parece que su idea fundamental es crear atmósferas con pocas letras y mucha música experimental.

Se podría decir que las canciones himno están perdiendo fuerza, al menos en esta época específica, con la salida de cientos de sencillos al día de artistas independientes o de renombre ya no dan tiempo a que se haga un súper hit. Hay una enorme cantidad de temas por digerir y es difícil que alcancen la popularidad como solía ser hace veinte años. La industria de la música ha cambiado junto con

su lógica de distribución, las plataformas de *streaming* incitan a consumir constantemente sin la previa conciencia de querer encasillarse en una sola canción o artista. Con el exceso de información es una manera de empuje a escuchar cosas diferentes todo el tiempo.

Por otro lado, fuera de las circunstancias mencionadas, las canciones pueden volverse un himno para sus fans por diversas razones, puede ser por el ritmo y el compás que marcan para lograr formar melodías pegajosas, o por el contenido lírico que logra una conexión con el público, ya sea por tocar temas sociales, políticos, económicos o sentimentales. “Tiene que ver con cantar canciones que todo el mundo quiere escuchar” señaló el periodista musical Neil McCormick para el documental “*Rock de Estadio*” de la compilación “*Siete Eras del Rock*”.

En este sentido, se crean canciones en donde gracias a ellas las personas pueden cambiar su forma de ver las cosas, por lo regular, este tipo de temas son los más reconocidos de toda la carrera musical de los artistas, sin embargo, no quiere decir que sean los mejores o los más sencillos y fáciles de escuchar. Su apropiación tiene que ver en parte con el pensamiento colectivo de determinada época y la memoria histórica. “Cuando las personas cantan juntas, demuestran que comparten algún tipo de historia emocional en relación con la música o con el intérprete.” (Hesmondhalgh, 2015, p. 162) La gente se apropia de una canción a partir de su contexto y el medio en el que vive y gracias a ello muchos logran conectar con sus artistas sobre todo en los conciertos.

Comparada con otras formas de experiencia estética, la música desempeña un papel comunal especialmente potente, alentando a la gente a moverse ante los mismos sonidos al mismo tiempo, pero de diferentes maneras [...] La música combina entonces una forma de respuesta de expresión individual con la expresión colectiva del gusto y los apegos compartidos. (Hesmondhalgh, 2015, p. 156)

Relacionado a lo anterior se puede decir que la música que se presenta en los conciertos puede generar una especie de contagio en quienes la escuchan, no sólo por lo sonoro, sino también por el tipo de letras que permiten un reconocimiento interno que puede volcarse en lo colectivo. Por lo regular, en las presentaciones las personas esperan canciones en específico, sin embargo, hay temas que provocan un tipo de energía en cada asistente dependiendo de su entorno social y su historia y que pueden estar conectadas con las historias de otras personas también.

De acuerdo a la revista *NME* varios de los himnos del rock independiente postulados por sus propios fans son los siguientes: *Fluorescent Adolescent* por los Arctic Monkeys, *Someday y Last Nite* de The Strokes, *There Is A Light That Never Goes Out* de The Smiths, *Song 2* de Blur, *Seven Nation Army* de The White Stripes, *Love Will Tear Us Apart* de Joy Division, *Can't Stand Me Now* de The Libertines, *Mr. Brightside* de The Killers, *I Am The Resurrection* de The Stone Roses, entre otras.

Evidentemente hacen falta canciones como “*Smells Like Teen Spirit*” de Nirvana, “*Enjoy The Silence*” de Depeche Mode, *Let Da Music de Quiero Club o Espiral* de Porter, sin embargo, se vuelve subjetivo acorde al gusto de cada persona y a las necesidades sentimentales de cada individuo. Y esto último es en lo que se quiere hacer énfasis, las canciones himno pueden o no perdurar, eso depende de sus fans y quienes lo escuchan. Puede ser que en los conciertos las personas estén pendientes siempre a que suene la canción más popular y corearla a la par de miles de personas o esperar simplemente su canción favorita y que no es tan reconocida. Y eso es lo importante, cada fan se apropia de diversas cosas que los hacen reconocerse y a partir de ahí forman su identidad.

Desde la individualidad se puede decir que la música es algo que se posee, se exploran sentidos individuales y se hace un ejercicio introspectivo. “La música conecta con un tipo concreto de turbulencia emocional, asociada a cuestiones de identidad individual y de posicionamiento social, en la cual lo que más se valora es el control de los sentimientos públicos y privados.” (Frith, 1987, p. 9) De hecho, la música se considera especial no precisamente por la forma de composición o porque se cree que es mejor frente a otras creaciones, sino por la relación estrecha que tiene con las vivencias y la resignificación dada a partir de ello.

Para concluir este apartado, se hace énfasis en que las canciones himno o todos los temas que se consideran especiales o de pertenencia propia, configuran una personalidad y un colectivo o comunidades. Por esa razón, cuando se va a un concierto, hay una conexión entre las personas con canciones en específico, pues hay frases comunes o sentimientos universales que trastocan y dan un sentido como si la letra hubiera sido escrita en específico para cada quien. Además, se conjugan todas las trayectorias de vida y coyunturas dentro de las historias personales que configuran un sentir en específico gracias a la música.

2.5 La moda y su destino en las sociedades modernas

La indumentaria es otro concepto importante para explicar y poder entender la apropiación musical de los fans. Uno de los teóricos que habla sobre la vestimenta y los tabúes sociales es Roland Barthes en su libro “*El Sistema de la moda*”. Donde a grandes rasgos expone que la ropa que utilizamos habla de nosotros mismos y de nuestros gustos y preferencias.

Barthes menciona en una entrevista del libro ya mencionado que, su visión surge a partir del análisis sobre los sistemas de distintos signos y del lenguaje: “sentí desde ese instante el deseo de reconstruir paso a paso uno de esos sistemas, una lengua hablada al mismo tiempo por todos y desconocida por todos. Es así como escogí el vestido.” (Barthes, 1971, p. 42) El autor comenta que mantiene las categorías *saussureanas* de signo, significante y significado para la moda escrita pues le resultan propias para la definición y el análisis de objetos reificados y mitificados por la cultura de masas.

También hace mención de que la vestimenta es un objeto de comunicación al igual que los gestos, los comportamientos o las conversaciones y que poseen una existencia cotidiana que representa una posibilidad de autoconocimiento, además de poseer también una existencia intelectual que permite un análisis sistemático más formal. Barthes comenta que en un inicio se había planteado realizar el análisis de la lengua “del vestido real” pero se percató de que no era posible conducir bien este tipo de investigación sociológica sin trabajar con un

modelo estructural con el cual relacionar las observaciones que proporciona “la sociedad real”.

Al ser la vestimenta un objeto de comunicación y expresión, no se elige arbitraria o aleatoriamente, sino más bien parte de una elección consciente de acuerdo con nuestros gustos, preferencias y personalidad. Por ejemplo, un fan de *postpunk* de los ochenta basaría parte de su vestimenta en la idea que trae consigo el movimiento *postpunk* de hacer las cosas uno mismo. Tomando prendas y accesorios “reciclados” para crear prendas nuevas y diferentes. Un ejemplo es utilizar unas medias, que originalmente son para usar en las piernas, y recortarlas para utilizarlas en la parte superior del cuerpo, cubriendo los brazos y parte del torso.

De la observación anterior parte el interés por un “segundo momento”: la vestimenta tal y como es expuesta en las revistas y libros de moda. Debido a que no se puede estudiar en un solo movimiento un objeto en el que intervienen al mismo tiempo técnicas de fabricación, imágenes en forma de fotografías, y palabras escritas por lo que era necesario hacer una división del análisis de los sistemas de acuerdo con su sustancia propia. Es así como se puede diferenciar “la moda real” de “la moda descrita”.

[...] La moda solo existe a través del discurso que se pronuncia sobre la moda, sin lo cual se la puede reducir a una sintaxis muy rudimentaria que no tiene más riqueza que la del código vial: minifaldas se veían muy pocas; en el plano de la realidad no era más que un entusiasmo particular, casi excéntrico; pero ese rasgo se ha convertido rápido en el objeto de un discurso general, público, y sólo entonces adquirió una verdadera consistencia social y semiológica: lo que se dice se revierte en cierta manera instantáneamente (yo diría: casi previamente) sobre lo que se lleva y lo que se ve. (Barthes, 1972, p. 43)

Con el paso del tiempo la vestimenta de los fans de las variantes del rock independiente se convirtió en un estilo de moda que ahora es vendido en algunas tiendas de marca. Como ejemplo, el uso de las botas “*Dr. Martens*”, que surgen en un inicio para soldados tras la segunda guerra mundial y que, al irse perfeccionando, rediseñando y comercializando se harían populares entre los obreros por ser un

calzado fuerte y cómodo para las labores diarias que desempeñaban y por un precio accesible a sus posibilidades. “Dice la historia que el primer par se hizo con cuero robado de una zapatería, en unos tiempos de posguerra muy complicados en Alemania.” (El País, 2014)

Tiempo después, dichas botas pasarían a los escenarios gracias a artistas como Los Sex Pistols o Pete Townshend, guitarrista y compositor de The Who, quien fue el primero en utilizarlas en un concierto, y que de alguna manera abrió el paso a que se convirtiera en un calzado muy popular entre los fans de su música. Tan popular que sería llevado a las pasarelas y elevaría mucho su costo.

A pesar de que la marca *Dr. Martens* sea poco accesible para algunos fans, existen alternativas elaboradas por los mismos miembros que conforman esta comunidad o por grupos independientes que conservan la estética de las botas con “marca” y también rescatan el principio de hacer las cosas por uno mismo.

Gilles Lipovetsky en “*El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas*”, cuando hace referencia a la moda y occidente, expone que las sociedades en las que vivimos están dominadas por la frivolidad y que la moda ha estetizado e individualizado la vanidad de los seres humanos pues ha convertido lo superficial en una finalidad de existencia. La difusión de la moda ha sido un instrumento de representación y afirmación social y un signo de pretensión social más que una forma de coacción social y control colectivo. “Con el lujo y la ambigüedad la moda ha comenzado a expresar esa invención propia de Occidente: el individuo libre, despreocupado, creador y su correspondiente, el éxtasis frívolo del Yo.” (Lipovetsky, 1987, p. 52)

Al hablar de la moda centenaria, Lipovetsky expone distintos puntos, uno de ellos hace referencia a la ostentación, ya que el lujo se convirtió en un signo de mal gusto y poco estético y la discreción, el minimalismo y ausencia de accesorios o ropa extravagante se transformó en sinónimo de elegancia y cómo esto llevó a la moda femenina a entrar en la apariencia de la era democrática.

Por otra parte, se refiere a la era sublime de la moda y su relación con la ideología individualista de la humanidad. Existe un culto del desarrollo individual y de los goces materiales, así como una voluntad de debilitar la autoridad y las obligaciones morales y religiosas. Además de perseguir la ideología de la libertad y

la igualdad también existe una búsqueda de placer, característica de la época individualista.

Dentro de la relación de la moda con el individualismo de la humanidad cabe destacar también la relación que tiene cada individuo particular con la moda. El desarrollo individual a través de la expresión del ser sin importar la autoridad o lo ya impuesto. Por ejemplo, cuando se habla de accesorios y maquillaje y se dice que “menos es más” se impone la regla general de que lo extravagante o llamativo no es tan bien aceptado como lo minimalista y lo discreto.

Sin embargo, un fan del rock independiente que utilice la vestimenta para expresar quién es y su posición ante el mundo no se basa en esta regla general normalmente impuesta por las revistas de moda. Más bien siguen las ideas del género que han apropiado y utilizan el cabello desaliñado, maquillaje blanco en el rostro, sombras y pintura de labios oscura. Además de utilizar distintos accesorios como pulseras, collares, pendientes en las orejas o en la nariz y cinturones con estoperoles. Aunque depende la variante en los subgéneros del rock, ya que, si se habla de la ola actual, parece que la estética visual se ha vertido en lucir muy pulcro con ropa de inditex, cabello decolorado o estilos sobrios.

Referente a lo que Lipovetsky llama “la moda abierta”, explica que la última etapa de legitimación y democratización de las pasiones de la moda se han visto animadas por el incremento en el nivel de vida, por la cultura del bienestar y por la cultura del ocio. Este universo de los objetos, de los medos y del ocio han hecho posible la aparición de una cultura de masas hedonista y juvenil. “Se estableció una cultura que manifestaba inconformismo y predicaba unos valores de expresión individual, de relajación, de humor y libre espontaneidad.” (Lipovetsky, 1987, p. 134)

Retomando el prestigio del lujo indumentario del que se hizo mención en la moda centenaria, explica que a partir de que dicho prestigio fuese desacreditado social y estéticamente la moda entró en una nueva fase regida únicamente por la lógica individualista. La vestimenta o el vestido se convierte cada vez menos en un signo de honorabilidad social para abrir paso a una nueva relación con el otro en la que prevalece la seducción sobre la representación social. A las personas ya no les interesa tanto el verse elegantes si no lo que desean es seducir. No es importante estar dentro o cerca de los cánones de moda establecidos o verse como superiores

socialmente sino el conceder valor a uno mismo, el agradar, sorprender y verse más joven.

Al relacionarlo con la vestimenta que presentan los fans de algún género musical como lo es el rock alternativo, puede inferirse que lo que estos desean no es verse igual o similar a los modelos de las pasarelas o revistas de moda, sino el darse valor a sí mismos expresando parte de sus gustos, preferencias y personalidad a través de su vestimenta. El mostrarse ante otros como quieren ser vistos. Incluso recordar su época de juventud, y querer conservarla a través de la ropa y accesorios que utilicen.

2.6 La Figura del Fan en el Rock Independiente

Una parte ineludible en la industria de la música es el fan, sin esta figura no habría ventas de álbumes, localidades para conciertos, melodías en la radio y un sinnúmero de cosas que son diseñadas para este cúmulo de personas que sigue a determinadas agrupaciones musicales. Los cuales, muchas veces son vistos con desaprobación ante la sociedad, ya que su comportamiento es considerado como excesivo e inestable, o incluso se perciben como inadaptados y peligrosamente alejados de la realidad debido a la admiración que manifiestan por sus artistas o cantantes predilectos. (Jenkins, 2010, p. 26)

El propósito no es hablar mal de los fans, sino todo lo contrario, es por esto, que, con apoyo en el texto *Piratas de textos* escrito por Henry Jenkins y la tesis *Fans e industria musical en la construcción estética del K-pop* se tratará de dar otra visión respecto a los fans, alejada completamente de la creencia de que son lunáticos obsesivos capaces de hacer cualquier cosa por su artista favorito.

Es así que Jenkins señala que el término fan a lo largo de la historia ha recibido distintas connotaciones que van desde lo religioso hasta creencias políticas o visto como parte de la locura de alguien. Sin embargo, aclara que el término surge a partir del siglo XIX cuando periodistas deportivos nombran de esta manera a los fanáticos del deporte quienes eran vistos como fieles devotos a este entretenimiento. (Jenkins, 2010, p.24)

De esta manera, también se encarga de realizar una diferenciación entre fan y fanático, pues considera que son dos cosas distintas, aunque los términos suelen ser utilizados para referirse a lo mismo. Es por esto que Jenkins establece que los fans son individuos más activos y devotos e insistentes en cuanto a su participación para influir en las decisiones de la industria de entretenimiento, lo que lo mantiene un poco aislado de la construcción ideológica pretendida. (Labrada *et. al.*, 2018, p.55)

Mientras tanto, el fanático se caracteriza más como lo que llama Jenkins “cazadores furtivos”, los cuales define como aquellos que: “[...] no observan desde la distancia [...] entran ilegalmente en las propiedades de otros, las aprovechan y se quedan con ellas [...]” (Labrada, 2018, p. 56) El fanático se siente emocionalmente apegado, por lo que se ve limitado al momento de querer resistir o criticar la construcción ideológica de lo que venera.

Si bien esta figura del “fan” se ha caracterizado por ser un alguien que está dispuesto a dar todo por su artista o agrupación, comprar su mercancía, vestirse como ellos y actuar como ellos; también existe el otro extremo y que bien podría encajar en el perfil del cazador furtivo, aquel que su fanatismo los lleva a locura y quiere poseer a su artista favorito, tenerlo exclusivamente para sí pero al no conseguirlo nace en ellos un sentimiento de frustración que los lleva a atentar contra aquellos que idolatran. Tal es el caso de Mark David Chapman quien irrumpió en la casa de John Lennon y minutos después de haberle firmado un vinilo, asesinó a su ídolo de toda la vida. (Jenkins, 2010, p.26)

Éste y otros casos más reafirman el estereotipo del fan obsesivo y psicópata que haría cualquier cosa por su artista favorito, incluso hasta matarlo; pero que no son un reflejo de la totalidad, pues gran parte de este grupo son personas que, si bien sienten la misma pasión, sólo se limitan a escuchar las canciones y asistir a los conciertos de sus bandas o artistas predilectos, se identifican con lo que oyen y lo manifiestan en su forma de vestir o de actuar.

Aunado a lo anterior, Jenkins plantea cinco niveles de actividad del fan en donde el primero se refiere a la recepción de los significados implícitos en las canciones y letras de los grupos a los que siguen y que, a partir de ello, los fans le

dan nuevos significados. Esto se manifiesta en su forma de vestir, su manera de expresarse y en algo que Jenkins llama “cotilleo”, descrito como la comunicación que mantienen las fans femeninas en donde intercambian información sobre sus agrupaciones favoritas. Además, lo señala como un lugar en donde pueden expresar sus frustraciones o externar sus problemas siendo una suerte de comunidad.

La segunda función que establece Jenkins son las prácticas críticas e interpretativas que realizan los fans para acercarse más a su música. Tal es el caso de aprenderse las letras o incluso aprender a tocar un instrumento y formar una banda para interpretar las canciones que sus bandas tocan. Con ello se genera un vínculo entre su manera de vivir y lo que acontece con el género musical que les agrada; asimismo se encuentra la tercera función que es: Organizarse para el activismo, lo que se refiere a estar presentes mediante protestas, donde los fans ejercen su derecho de expresar su opinión.

La siguiente y cuarta función se refiere a la producción de contenido mediante discursos e imágenes, en gran medida para la distribución y consumo de objetos relacionados con la música que escuchan los fans. Respecto al rock independiente, tiendas como *Toxic* se han encargado de poner a la venta mercancía oficial de las bandas más comerciales, como playeras, sudaderas, collares, llaveros, entre otras cosas. Y en un plano más urbano y accesible en cuanto a costos, se ubica al *Tianguis del Chopo*, donde se pueden encontrar discos de las agrupaciones, así como prendas y muchos otros materiales de bandas tanto nacionales como extranjeras.

Por último, la quinta actividad refiere que el grupo de fans funcione como una comunidad social alternativa (Labrada, 2018, pp. 59-61) en donde los fans se reúnen para compartir su gusto musical, como en el caso del *Centro de Salud* en la Ciudad de México. En este lugar miles de hombres y mujeres, con vestimentas similares a los de sus artistas favoritos, van a escuchar principalmente *postpunk* acompañado ya sea de una cerveza o un pulque, en una especie de casona antigua dividida en dos pisos en el que extraños conviven meramente por su similitud en cuanto a gustos musicales.

Todo lo anterior es un reflejo de la apropiación de significados que realizan los fans, lo que posteriormente se ve reflejado en la construcción de una identidad. Esto a su vez genera una serie de memorias particulares a partir del intercambio de opiniones individuales recopiladas de la música que consumen y de los distintos lugares en los que transitan, convirtiéndolos en individuos nómadas, ya que se mantienen en continuo movimiento. (Labrada, 2018, p. 60)

Finalmente, los fans han sido considerados como personas desbocadas e irracionales que sólo causan alboroto, lo cual es una percepción errónea, puesto que los fans no son seres aislados ni solitarios. Ser fan radica en la intensidad de la implicación emocional e intelectual dado que la proximidad sólo puede mantenerse mientras el mundo imaginado conserve credibilidad y coherencia para el fan. Lo cual le permite mantener cierta distancia y con esto le concede la capacidad de cuestionar y reelaborar la ideología implícita en la música que escucha. (Labrada, 2018, p. 63)

2.7 Nuevas Formas de Consumo: Internet y la Digitalización de la Música

Ante la creciente apertura en internet, personas de todo el mundo comenzaron a conectarse y a tener acceso a una cantidad prácticamente infinita de todo lo que se había grabado en la industria musical y de manera gratuita. Además de una impresionante suma de información e historia de la música la que se podía consultar en un sinnúmero de blogs y páginas creadas por los mismos fans. (Reynolds, 2011, p.92)

Todo esto propició una configuración en la forma de consumir la música, pues los discos de vinil, discos compactos y cassettes fueron viviendo un proceso de pérdida de relevancia a medida que surgía algo que lo sustituyera. Además, al hacer su aparición el formato Mp3 con un fácil acceso a internet y de manera gratuita, contribuyó a este proceso, aunque no significó la desaparición de los formatos físicos.

Este formato digital comprimido, con un sonido de menor calidad que el formato físico, tiene la ligera ventaja de poder descargarlo y así llevar un amplio

número de canciones y álbumes en un pequeño dispositivo. Ejemplo de ello fue en su momento el *iPod* o tiempo después en los teléfonos celulares donde se podían bajar miles de canciones. La ventaja era el poco espacio que ocupaban en la memoria y su para nada despreciable calidad que, si bien no se asemejaba a la de un disco, era suficiente para algo que estaba disponible de manera gratuita.

Una de las páginas pioneras en la distribución gratuita de música fue *Napster*, sitio que nació a principios del nuevo milenio y que significó un dolor de cabeza para la industria musical, pues sin ningún costo se podía acceder a un catálogo con millones de canciones en formato Mp3, listas para descargar y almacenar. Sin embargo, ante la creciente popularidad del sitio entre los fans, despertó la inconformidad de la asociación de la industria discográfica de América (RIAA). Dicha asociación decidió presentar una demanda por la distribución no autorizada de material protegido por derechos de autor en contra de Sean Parker y Shawn Flanning, creadores de *Napster*.

De acuerdo con lo anterior, esa demanda pondría fin al sitio en 2001, pero dejaría una huella intacta en cómo un par de fans desarrollaron una página con la que lograron sacudir a la industria generándoles pérdidas gracias a la distribución gratuita de su música. (BBC,2019)

Posteriormente, *YouTube* haría su aparición como una plataforma en la que nuevamente, fans se apropiarían del lugar poniendo a disposición millones de videos, canciones e incluso hasta álbumes completos totalmente gratuitos. La particularidad de este sitio es que le proporcionaba al espectador una barra con la duración del video, donde se podía arrastrar el cursor e ir hacia adelante o hacia atrás de la canción y así ubicar “la parte buena” de ésta. (Reynolds, 2011, p. 95)

La popularidad de *YouTube* se debió en buena medida a la inmediatez, pues tomaba menos tiempo ir al sitio y buscar la canción en específico que ir a la colección de discos compactos o de vinil, reproducirlos y encontrar la melodía en cuestión. De tal manera que implicaba sacrificar la rapidez por la calidad, pues en *YouTube* las melodías se encontraban en Mp3. Otra ventaja que tenía la plataforma era cierta inmortalidad de los videos, pues permanecerían ahí durante mucho

tiempo, sin el riesgo de dañarse como un material físico, ya que estos con el paso del tiempo sufren cierto deterioro.

El formato Mp3 no sólo fue diseñado para ser más compacto o de menor calidad frente al formato de un disco, sino que fue pensado desde la perspectiva de que sería escuchado sin mucha atención, pues los oyentes iban a estar ocupados en otras actividades mientras la música iba a actuar como de fondo solamente. O bien, si se estaba inmerso en la melodía, habría ruido del ambiente que impediría una completa percepción de la música, tal como se experimenta cuando uno transita por las calles o aborda un transporte público. También cabe resaltar la individualidad que adquirió el “poseer” la música, cada uno en su dispositivo almacenaba lo “mejor” de la música y se sumergía en su mundo mientras traía los auriculares puestos. (Reynolds, 2011, pp. 104 –105)

Relacionado a lo anterior podemos mencionar que, “el Mp3 es un formato diseñado para el intercambio masivo, la escucha casual y la acumulación.” (Sterne en Reynolds, 2011, p. 105) Y en efecto, era el flujo tal de archivos que las personas comenzaron a atiborrar sus dispositivos con un sinnúmero de canciones que probablemente ni en toda su vida iban a oír.

El coleccionismo ha sido parte fundamental en el consumo musical por parte de los fans, quienes por años se disponían a buscar y adquirir, en su momento vinilos o *cassettes* y posteriormente discos compactos de sus artistas favoritos y así ir almacenándolos para su ulterior reproducción. Sin embargo, esta práctica ha sido señalada por expertos como una obsesión de poseer a sus ídolos. (Reynolds, 2011, p. 133)

Las nuevas formas de consumir la música también configuraron la manera en que ésta se coleccionaba, pues en vez de almacenar en anaqueles o cajas miles de discos que se empolvaban con el pasar de los años, ahora con las posibilidades que daba la internet, se almacenaba de otra manera y también se adquiría de distintas formas. La ventaja al ser gratuita la descarga de canciones, permitía que no hubiera limitante que detuviera el flujo continuo de archivos, dejando una lista enorme de melodías por escuchar.

El *iPod* reavivó la actividad de coleccionar música, dicho artefacto tenía la ventaja de poseer una amplia capacidad de memoria, además al ser muy pequeño, prácticamente podía ser llevado a todos lados. Su empresa creadora *Apple* innovó con el sistema *iTunes*, una especie de tienda en línea donde un amplio catálogo de álbumes y canciones estaba disponible para todos aquellos quienes tuvieran un dispositivo. Con esta tienda, *Apple*, tenía la intención de que fuera la manera exclusiva de llenar con música estos dispositivos, sin embargo, gracias a las alternativas disponibles de descarga de música gratuita, las personas lograban llenar de música sus *iPods* sin pagar un peso.

Si bien el *iPod* fue un dispositivo revolucionario en su momento, hubo alternativas más económicas y amigables con el usuario, pues la particularidad de estos era su entrada USB con lo que era más sencillo conectarse a una computadora y poder meterle música sin importar la procedencia ilícita de ésta.

El dispositivo conocido como “Mp3 portátil”, tuvo diversos modelos y marcas, pero en su mayoría eran similares a una memoria USB, pequeños y portátiles, algunos incluían un *display* donde se podía ver el nombre de la canción, intérprete y una barra con la duración de la melodía. Fueron de gran popularidad en México a mediados de la primera década del 2000, antes de la llegada de los *smartphones* eran la nueva manera de consumir música. Miles de álbumes y canciones de todo tipo contenidas en un dispositivo que cabía en la palma de la mano.

A pesar de la configuración en las prácticas de consumo musical y la digitalización de ésta, la industria musical también comenzó a mover sus fichas, pues la comodidad que implicaba tener la música al alcance de unos cuantos *clicks* en internet propició pérdidas en la venta de discos. Es así como la industria apeló a aquellos que aún le tenían cariño al disco compacto o de vinil y sitios como *ebay*. Por ello, *Amazon* o *Mercado Libre* facilitaron la venta de estos materiales sin necesidad de salir de casa, suplantando el misticismo que implicaba acudir a las tiendas de discos o bazares de segunda mano, donde, con suerte se encontraban tesoros invaluables a muy bajo costo.

Por más intentos que hizo la industria discográfica por permanecer, al final tuvo que ceder y buscar otro mercado para llegar a aquellos jóvenes que habían

nacido en la era de la digitalización, misma que les generó grandes pérdidas por la distribución gratuita de su material en internet; una generación que en su mayoría ya no acudía a tiendas de discos, ni mucho menos escuchaba la radio, que quería todo al momento y sin mucho esfuerzo. Por esta razón, la música se convirtió en un servicio a disposición de quien pagara por ella, atrás quedaron las épocas cuando uno tenía que ser más selectivo en qué álbum comprar, cuando se pagaba más por calidad que por cantidad.

Plataformas como *Spotify*, *Deezer*, *Apple Music*, entre otras, pusieron a disposición una biblioteca inmensa de canciones, álbumes, incluso *podcasts*, a cambio de una suscripción mensual, y con ello se tendría acceso ilimitado las 24 horas del día a un sinfín de música de todo tipo. Los sellos discográficos no perdieron su oportunidad y comprendieron que ahora el negocio estaba en lo digital, pues el material en físico ya no redituaba como antes. *YouTube* tampoco se quedó atrás y con el sistema de monetización de sus videos, por lo que cada vista genera una ganancia. Actualmente (aunque sigue habiendo sitios de descarga ilegal gratuita), la industria supo adaptarse y lo que algún día fueron pérdidas, ahora es su fuente de mayor ingreso al digitalizarse la música.

No obstante, la digitalización de la música y el nuevo modo de consumirla no fue del todo negativa, pues los jóvenes ante todo el universo de música que tenían disponible dio entrada a la posibilidad de conocer artistas y canciones que no son de su época. Razón por la cual jóvenes de 20 años gustan de bandas como Nirvana y que, gracias a eso, mercancía de la agrupación sigue siendo consumida cuando su desintegración data de hace más de dos décadas.

Ante la creciente exposición de la música por medio de plataformas digitales, para algunos consumidores nostálgicos de la música era necesario devolverle esa lo tangible a ésta, ya que en su momento:

[...] la mercantilización de la música hizo que invertir nuestro dinero e invertir nuestras emociones quedaran totalmente vinculados. Cuando la música vino acorazada en una adorable cáscara de *packaging* y el medio de grabación mismo tuvo un peso material, se afirmó como una presencia tangible en nuestras vidas.

Crear un vínculo con la música se volvió más sencillo al tratarse de una cosa. (Reynolds, 2011, p. 156)

Es por esto que, tanto adultos que ya consumían la música de esta manera, como jóvenes que descubrían el formato físico, se han encargado de traer de vuelta los discos compactos y de vinil, así como los tocadiscos que ahora se cotizan a altos precios en el mercado. Todo esto se hizo con la intención de “rescatar” a la música, de regresarla a lo que era y no verla como un servicio o una mercancía más.

Las nuevas formas de consumo trajeron consigo otras maneras de asociación entre fans, la figura del *fandom*² se transfirió de espacios físicos a foros virtuales en donde se podía convivir con personas de cualquier lugar del mundo, desde la comodidad del hogar.

En tiempos de internet, la conectividad, la inmersión y la interactividad, los fans son una modalidad de moverse en esos mundos y participar en ellos como una agrupación colectiva, compartir opiniones y estados anímicos, intercambiar información [...] y crear discursos que puedan ser usados y aplicados por los mismos fans en su vida diaria. (Gómez, 2014, p. 27).

Esto ha llevado a los jóvenes a crear nuevos espacios digitales de convivencia, lugares como foros de discusión o blogs hechos por fans. Ahí vierten sus opiniones respecto a su música favorita e interactúan con fans de otras ciudades, incluso de otros países, sitios donde las personalidades y el aspecto físico queda en segundo término.

Un ejemplo de lo anterior son los grupos que se han formado en *Facebook*, creados en torno a un artista o un género en particular donde hay un número ilimitado de participantes; ellos se encargan de hacer recomendaciones musicales a los demás miembros, suben imágenes e incluso comercializan boletos para

² “Concepto que sintetiza dos palabras inglesas, *fanatic* y *kingdom*, el Reino del fanatismo” (Reynolds, 2011, p. 132)

conciertos. Todo esto, ha formado nuevas comunidades en donde no se necesitan de reuniones presenciales para pertenecer a algún lugar que no es precisamente físico, una unión de personas que probablemente no se conocen, pero tienen un gusto en común y ése es la música.

Un fenómeno particular se ha dado entre las comunidades de fans femeninas que, ante la hostilidad de las comunidades masculinas y los límites para el acceso a éstas, desarrollaron comunidades “[...] que permitían una intimidad y un apoyo afectivo y social como sucede con los grupos de mujeres que se reúnen para platicar y compartir experiencias y sentimientos.” (Gómez, 2014, p. 32) Todo esto ha dado pauta a comunidades de mujeres interactuando en tiempo real con otras mujeres con gustos en común, con el único propósito de estar juntas y hablar de sus gustos bajo un sentido de solidaridad y un ambiente de seguridad y confianza emocional que hace la suerte de un hogar en donde se puede hablar con personas con gustos afines. (Gelder en Gómez, 2014, p. 31)

La etapa de la adolescencia cobra relevancia cuando se forma parte de un *fandom*, pues en este momento de la vida es cuando se vive con mayor fervor la música por todas las emociones que ésta provoca. La lógica de las comunidades digitales juega un papel importante, pues la euforia colectiva que se vive en estos grupos contribuye a la formación de un sentimiento de pertenencia e identidad pues al encontrar personas con gustos en común da la confianza de mostrarse sin temor a ser juzgado.

2.8 Semiósfera

Otro concepto que nos ayudará en la construcción del significado de las formas de socialización es el de semiósfera, que de acuerdo con Yuri M. Lotman en el capítulo “Semiótica de la cultura y el texto” hace referencia al concepto de biósfera del autor V. I. Vernadski quién lo definió como un espacio ocupado por un conjunto de organismos vivos.

La biósfera tiene una estructura completamente definida, que determina todo lo que ocurre en ella, sin excepción alguna [...] El hombre, como se observa en la naturaleza,

así como todos los organismos vivos, como todo ser vivo, es una función de la biosfera, en un determinado espacio-tiempo de ésta. (Lotman, 1996, p. 11)

De acuerdo a lo anterior la semiósfera puede definirse como un espacio abstracto en el que se dan prácticas de sentido y donde se viven procesos de comunicación y de producción de información. También puede ser definida como un conjunto de distintos textos o lenguajes cerrados unos con otros. Lotman menciona que la semiósfera es el conjunto de piezas que forman parte del espacio semiótico de las cuales no resultan principales unas sobre otras.

La semiósfera es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiósis. Así como pegando distintos bistecs no obtendremos un ternero, pero cortando un ternero podemos obtener bistecs, sumando los actos semióticos particulares, no obtendremos un universo semiótico. Por el contrario, sólo la existencia de tal universo —de la semiósfera— hace realidad el acto sígnico particular. (Lotman, 1996, p.12)

Un ejemplo de semiósfera puede ser el movimiento del blues de los años 20 y cómo más adelante, en los años 50 y 60, algunos jóvenes de la época retomaron ciertos sonidos y valores estéticos propios de esta música. En un principio era tocada en los barrios por músicos afrodescendientes pero para la juventud norteamericana se convertiría en una forma de expresión y una alternativa a la música comercial que presentaban las grandes compañías disqueras de ese tiempo y los medios de comunicación.

Lotman menciona que la semiósfera se caracteriza por una serie de rasgos distintivos dentro de los cuales se encuentra su carácter delimitado donde hace mención del concepto de frontera. En toda semiósfera existen lenguajes y textos que están cerrados y aislados de otros. Los lenguajes y textos que no pertenecen a la semiósfera son entendidos como algo externo y ajeno a lo que Lotman llama “espacio alo-semiótico” (o “no texto”) entendiendo así a los textos y lenguajes extraños desde la perspectiva de una semiósfera dada.

Por ejemplo, ciertas prácticas y sus sentidos pueden parecer incomprensibles o injustificados para un grupo social determinado mientras que para el grupo que produce dichas prácticas y crea esos sentidos es algo conocido y natural. Por lo tanto, el carácter delimitado de la semiósfera se refiere a que ésta construye un sentido y una realidad para sí misma aislándose de lo externo.

Lo que diferencia a la semiósfera del espacio alo semiótico es lo que Lotman denomina frontera. En este sentido, no se entiende a la frontera como una especie de muralla que no permite el paso de lo externo, sino como un mecanismo de traducción de los lenguajes alo semióticos que permite el ingreso de nueva información transformada de acuerdo a los lenguajes de la semiósfera dada.

Aunado a ello, se puede poner de ejemplo los textos que en un inicio resultan incomprensibles y sin sentido, que al ser “leídos” por un traductor bilingüe, que lee tanto los textos de la semiósfera y los no textos del espacio alo semiótico, ingresan al espacio semiótico y son adoptados e incorporados. Lo mismo sucede a la inversa, cuando textos de la semiósfera pasan al espacio semiótico y son traducidos por otra frontera para así ingresar transformados a una nueva semiósfera.

La frontera del espacio semiótico no es un concepto artificial, sino una importantísima posición funcional y estructural que determina la esencia del mecanismo semiótico de la misma. La frontera es un mecanismo bilingüe que traduce los mensajes externos al lenguaje interno de la semiósfera y a inversa. (Lotman, 1996, p.13-14)

Un ejemplo de lo anterior puede ser el uso de uso de las botas *Dr. Martens* que en un inicio era el calzado de la clase obrera y con los años su precio se elevó hasta ser unas botas sumamente costosas para varios fans y el cómo en lugares como la Ciudad de México existen colectivos que realizan calzado con el mismo diseño de la marca *Dr. Martens*, pero a un precio menor. Manteniendo un sello característico de la vestimenta, pero adaptándolo a las posibilidades económicas de los *fans*.

Pasando así primero, de ser un signo distintivo de la clase obrera para después ser usada por artistas y convirtiéndose en un signo distintivo de ciertos grupos y fans del rock alternativo elevando su precio y volviéndose algo más

asequible para personas con posibilidades económicas más altas que el promedio para después ser llevadas a marcas independientes que mantienen la estética de estas botas, pero sus precios son más accesibles para los grupos de fans.

Añadiendo otro sentido además del valor estético e histórico el de “hacerlo tú mismo” y el de no ir con la marea de consumo a las grandes compañías.

La segunda característica propia de la semiósfera es su irregularidad semiótica. El espacio semiótico es similar a un territorio, ambas cuentan con un centro (en el caso particular de la semiósfera al “centro” se le denomina núcleo) alrededor de este centro o núcleo se encuentra la periferia en dónde se dan los acontecimientos o producción de lenguajes y textos que para el centro o núcleo no son relevantes.

Lo que desde el punto de vista interno de una cultura dada tiene el aspecto de un mundo no-semiótico externo, desde la posición de un observador externo puede presentarse como periferia semiótica de la misma. Así pues, de la posición del observador depende por donde pasa la frontera de una cultura dada. (Lotman, 1996, p. 16).

En algún momento los textos de la periferia dentro de la semiósfera ingresan al núcleo de esta y comienzan a realizar transformaciones en él. Gracias a esto se genera la irregularidad semiótica. Las estructuras nucleares ocupan una posición dominante dentro de la semiósfera y también son auto descriptivas segregando un sistema de metalenguajes que les permiten describirse a sí mismas y al espacio que les rodea.

Una estructura nuclear de una semiósfera pueden ser los valor estéticos y sonoros ya establecidos dentro de un género musical. El uso de ciertas vestimentas, sonidos, lenguaje, peinado, accesorios. Generalmente estipulados por los artistas de dicho género y perpetuados por los fans que toman muchos de estos valores y los imitan y apropian.

Suponiendo que un núcleo dentro de un espacio semiótico en cuanto a lo mainstream fuesen los artistas y bandas de música pop cuyas canciones estaban diseñadas para agrandar al público y quiénes tenían toda la publicidad y atención de los medios se ve transgredido por los movimientos emergentes y alternativos que mezclaron sonidos de otros géneros para obtener lo que después sería llamado rock

y que poco a poco ganaría grandes cantidades de fans y la atención de los medios de comunicación.

Por otra parte, la jerarquía de los lenguajes y los textos se viola en el contexto de la semiósfera cuando chocan como lenguajes y textos que se encuentran en un mismo nivel. Los textos se sumergen con lenguajes que no corresponden a ellos y los códigos que los descifran pueden no encontrarse en absoluto. También, dentro de la semiósfera pueden hallarse fronteras internas que propician un intercambio y transmisión de información a través de ellas generando una especie de “juego” entre las distintas estructuras y subestructuras.

La diversidad interna de la semiósfera presupone la integralidad de esta. Las partes no entran en el todo como detalles mecánicos, sino como órganos en un organismo. Una particularidad esencial de la construcción estructural de los mecanismos nucleares de la semiósfera es que cada parte de ésta representa, ella misma, un todo cerrado en su independencia estructural. (Lotman, 1996, p. 18)

Un ejemplo de la diversidad interna de la semiósfera pudiera observarse en cómo cada uno de los fans del rock alternativo adoptan el estilo del mismo. Ya que una de las características de la cultura *goth* o *postpunk* es el lema “*Do it yourself*” o “Hazlo tú mismo” cada persona podía tomar cosas recicladas o antiguas y convertirlas en parte de su vestuario.

Aunque existen características generales que hace parecer que la vestimenta es homogénea, por ejemplo, algo compartido es el uso de playeras con los nombres de sus bandas favoritas, el maquillaje gótico, el *maximalismo* en los accesorios y los peinados de “cresta” con crepé. En este tipo de peinados se suelen rapar los costados de la cabeza y esponjar hacia arriba con laca el resto de cabello, una alternativa para llevar un estilo similar sin tener que rapar es amarrar pequeñas coletas jalando los laterales del cabello hacia el centro de la cabeza para después peinarlos con laca.

El uso simultáneo de múltiples accesorios también es un común denominador en el estilo *goth*. Llevar varios anillos grandes en los dedos, cinturones con estoperoles, collares, crucifijos, pendientes largos y piercings en la nariz, aunque

no todos los fans eligen este tipo de *look* por distintas razones, desde comodidad, género, edad o gustos.

Debido a que los diferentes niveles de la semiósfera, desde el texto aislado hasta las unidades semióticas globales, se ven representadas semiósferas sobrepuestas una dentro de la otra y cada una de ellas es además de participante en el diálogo, el mismo espacio de diálogo. La base de la construcción estructural de la semiósfera es la intersección de la simetría y asimetría espacial además del relevo sinusoidal de intensidad y extensión de los procesos con un límite de tiempo.

2.9 La Importancia de los Conciertos en la Era Digital

Si bien, la digitalización de la música configuró nuevas formas de consumirla y de convivencia entre fans, el punto máximo de comunión no ha dejado de estar en los conciertos, pues a pesar del fácil acceso a la música en internet y un aumento a las entradas de conciertos y festivales, la asistencia a los conciertos está vigente. Muestra de la intención de algunos por reavivar la música y de revivir el ritual de asistir a un concierto; además de ser una nueva oportunidad para las bandas de ganar dinero por sus presentaciones en vivo y también como una estrategia de promoción para sus álbumes. (Reynolds, 2011, p. 154)

El nuevo auge de los conciertos respondía al anhelo del “acontecimiento irrepetible, algo que requiere que uno esté presente para vivirlo.” (Reynolds, 2011, p. 154) Ante el escenario del aumento de la digitalización de la música, los conciertos representaban una manera única de vivir la música, pues era algo que no se podía copiar o compartir. Los shows son algo para vivirse sólo una vez, algo exclusivo que obliga a estar completamente inmerso en la escucha a través del volumen alto y la naturaleza envolvente del sonido, aunado al gran gasto que implica asistir, lo menos que uno puede hacer es tratar de sacarle el mayor provecho a la experiencia.

Un concierto, es considerado como una experiencia corporal compartida en el que se genera un vínculo emocional entre el fan y el músico. (Porrás, 2018, p. 221) Este vínculo quedó de manifiesto en la presentación de The Voidz en el festival *Corona Capital* 2019, cuando Julian Casablancas bajó del escenario y se subió a las vallas metálicas que separan al público de la tarima. Eso creó un alboroto entre

los asistentes, pues nadie quería perder la oportunidad de tocarlo y generar un vínculo aún más cercano con el artista, algo que quedaría impregnado en la memoria de los que tuvieron la fortuna de vivir ese momento, pues muy pocas veces un fan puede vivir esa experiencia.

Por esta razón es que la memoria juega un papel preponderante cuando se asiste a un concierto, pues ciertas canciones o situaciones remiten a momentos especiales que se viven y que en los conciertos se ve intensificada por el ambiente de luces y sonido en el que se está inmerso. Como se comentó con anterioridad, la etapa de la adolescencia es crucial en cuanto al consumo de la música se refiere, ya que es en ésta donde las emociones que emanan de las melodías se viven con más intensidad. Y en relación con el contexto y las situaciones que se presentan en dicha etapa, hacen que se genere un sentimiento de apropiación de la música que perdura casi toda la vida y es ahí donde radica la importancia de los recuerdos que produce un concierto.

Por otro lado, un elemento que ha cobrado relevancia en los últimos años es el teléfono celular, un artefacto imprescindible para todo fan que asista a un concierto, ya sea para comunicarse con alguien ante cualquier imprevisto o como medio para solicitar transporte al término del evento. El celular también se ha vuelto parte del espacio en el que se desenvuelve el concierto, pues basta con voltear alrededor y ver que en cuanto las agrupaciones hacen su aparición en el escenario, los miles de fans ya tienen listos sus dispositivos para empezar a grabar todo lo que pasará en el concierto. Esto se hace con el propósito de preservar el recuerdo no sólo en sus mentes, sino también en la memoria de sus celulares.

Ante la efervescencia de las redes sociales, se ha vuelto común que quien asiste a un concierto se encargue de publicar en sus redes sociales un sinnúmero de videos y fotos, que a veces por la euforia del momento no se logran distinguir por tanto movimiento que hay en las imágenes. Pero la razón de hacerlo responde más a una necesidad de que “los-demás-deben-ver-que-estoy-disfrutando”, (Porrás, 2018, p. 232) pues para muchos es algo digno de presumirse, ya que un concierto es una experiencia que todos en algún momento deberían vivir.

Si bien es cierto, la experiencia de un concierto varía dependiendo del lugar en donde se posicione uno al momento de la presentación; hasta adelante es donde se vive con mayor intensidad pues se fluye con el movimiento de los demás asistentes, pero si se ubica un poco más alejado del escenario habrá más posibilidad de análisis del entorno y la experiencia se vuelve más sonora que visual.

Lo anterior hace alusión a los conciertos en donde no se asignan los lugares, pues en el caso contrario, el boleto de mayor precio es el que otorga un lugar más cercano, espacio reservado para los que tienen la posibilidad de adquirirlo. Sin embargo, en ocasiones no son los más fervientes fans, pero al momento de dar inicio el concierto todo eso queda atrás, pues:

[...] la pertenencia a una colectividad determinada socialmente (lugar de residencia, campo laboral, redes familiares) se sustituye por una colectividad transitoria; incluso identidades raciales, económicas o de género [...] se ponen en suspenso durante el tiempo que dura un concierto; al final, lo relevante es la calidad ritual y festiva de la presentación en vivo. (Porrás, 2018, p. 233)

Esto da muestra de dónde radica la verdadera esencia de un concierto, el disfrutar del momento, como si el tiempo se detuviera y no existiera otra cosa en el mundo. Es la música en un escenario el cual no se repetirá, por más que festivales como el *Vive Latino* y *Corona Capital* se hagan año tras año y se asista a estos sin falta, nada será igual al anterior por diversas circunstancias; lo único que será una constante es la música y su poder de convertir a un cúmulo de fans que no se conocen entre sí en una gran comunidad, que encuentran en la música un lugar al que pertenecen.

Capítulo 3.

Análisis

Las entrevistas se realizaron desde una mirada interpretativa y cualitativa, con tal de generar una conexión entre el entrevistador y la persona como objeto de estudio. Con esto se interpretará lo que dicen, cómo lo dicen, lo que hacen y las diversas pautas de comportamiento. Los resultados se interpretaron desde una postura reflexiva del tema. Dicha interpretación se realizó mediante los conceptos utilizados a lo largo de la investigación, con lo que se dividió en 4 categorías argumentales que fueron utilizadas como unidades de análisis, las cuales son:

- 1- Frontera: Relación entre los intereses musicales donde se desenvuelven cada uno de los fans
Conceptos: Semiósfera, indumentaria, vestimenta
- 2- Ideología: Relación con la forma de percibir la vida y el vínculo que tiene con el gusto por el rock independiente
Conceptos: Territorio, desterritorialización, reterritorialización.
- 3- Apropiación musical: Configuración del consumo físico y digital, la apropiación de la música y las letras de las canciones. Coleccionismo de objetos relacionados a lo que escuchan los fans
Conceptos: Fan, formas de consumo, imaginario particular
- 4- Escena: Canciones himno (imaginario colectivo), conciertos y artistas importantes en la vida de los fans. Cómo se configura el gusto por el rock independiente y escenas en específico
Conceptos: Escena, escenificación

3.1 Vestir la Música

En los presentes apartados se llevará a cabo un análisis de los resultados obtenidos en la muestra de entrevistas realizadas con la ayuda de conceptos teóricos previamente descritos en la investigación. Esto brindará herramientas para corroborar el supuesto planteado en un inicio.

En las distintas entrevistas realizadas se puede observar la relación entre los intereses musicales y sus expresiones a través de la indumentaria y vestimenta de cada uno de los fans. Se partirá del concepto de semiósfera planteado por Yuri M. Lotman en donde menciona que la semiósfera es una especie de universo o espacio semiótico en donde habita un conjunto de textos y lenguajes que se encuentran cerrados unos con otros.

En este caso se infiere que cada fan cuenta con su propia semiósfera en cuanto a su gusto e interés por el rock independiente y la forma de externarlo o no a través de sus relaciones sociales o su vestimenta e indumentaria. Las *semiósferas* de los fans entrevistados coinciden en su gusto por esta música y porque de ella obtienen como lenguajes importantes la sinceridad y autenticidad de las letras de las canciones que consideran pertenecen a su forma de ver la vida y coinciden con sus ideales. Por ejemplo, cuando Alexis Reyes da respuesta a qué debe tener una canción de este género para convertirse en su favorita nos dice: *Mira, yo pienso que lo principal es que debe de ser música completamente auténtica y yo creo que en general con el arte pasa así [...] (Reyes, 2020)*

Dentro de este concepto cabe el hecho de identificarse con el rock independiente y apropiarlo como parte de un espacio semiótico y contemplar otros géneros musicales como parte de otros espacios semióticos. Por ejemplo, esto se demuestra cuando el entrevistado Alexis Reyes hace referencia a su primer encuentro y cómo eligió al rock independiente como su música predilecta:

[...] en ese entonces estaba el boom del reguetón auténtico y me acuerdo que yo no me encontraba, no es como que yo fuera así un tipo de inadaptado social o que

le hicieran bullying pero honestamente nunca me llamó la atención esa música hasta la fecha sigo pensando que objetiviza mucho a la mujer y muchas cosas que desde ese entonces pensaba y el rock alternativo fue el único que sí me encontré, pero ya después te das cuenta que conoces personas gracias a eso y que piensan igual a ti y que comparte ese sentimiento, al menos a mí me pasó con los Strokes y con los Libertines, siento que compartí esa furia que tenía en ese momento. (Reyes, 2020)

Se observa que el rock independiente era el que más empataba con su forma de percibir la vida y el que pasó a formar parte de sus intereses, pues también se sentía personalmente identificado con lo que le transmitía. Y por otro lado no sentía lo mismo con el género reguetón. También hace mención a que gracias a su acercamiento a esta música pudo conocer más personas que compartían este gusto y al mismo tiempo compartían otras ideas.

En cuanto a la influencia o relación que tiene el gusto por el rock alternativo con la forma de vestir de los fans entrevistados, se encontró que no toda la muestra se identifica en su totalidad con relacionar e incluso imitar a sus artistas favoritos al momento de crear su estilo al vestir, sin embargo, se observa que una parte de la muestra sí se inspira de ciertos artistas para recrear sus atuendos y que va acompañado de un sentimiento de expresión de lo auténtico. Como menciona Adriana Espino al preguntarle en qué se basa para crear su estilo al vestir:

[...] Creo que inconscientemente he agarrado cosas así como, tanto de moda, cosas que están así en internet, en revistas. Y otras cosas siento que las he agarrado de varios músicos que me agradan. Por ejemplo, yo empecé a usar tenis blancos porque pues Los Ramones usaban tenis blancos ¿no? con pantalones azules o empecé a usar como vestidillos así como más casuales, pero no tan casuales pero tampoco tan elegantes porque yo veía que lo usaban mucho las cantantes de los años sesentas o cosas así. (Espino, 2020)

De esta respuesta se infiere que los textos que configuran a la semiósfera en relación con la vestimenta de algunos de los fans entrevistados crean un

intercambio con los no textos de la semiósfera del individuo pues existe en sus fronteras un intercambio de información que deriva en una suerte de contagio un tanto imitativo. También más adelante en la entrevista con Adriana Espino, al preguntarle sobre lo que significa para ella usar playeras de bandas menciona lo siguiente:

[...] Así desde lo más llano, pues es mostrar pues una parte de lo que te gusta, porque al final de cuentas lo que te gusta forma parte de tu identidad. Entonces pues es mostrar tu identidad y por otro lado también lo tomo como un tributo a esta banda. Por ejemplo, yo la playera que tengo así de cajón es la de Los Ramones, porque es una de mis bandas favoritas. Entonces, cuando yo la usa, además de que intento combinarla con algo que se vea pues... punk (ríe)... Por ejemplo, esa playera es la clásica negra con blanco pues yo casi siempre me la pongo con un pantalón de cuadros verdes con azules porque pues punk (ríe) O sea, intento combinarla para que se vea que estoy inspirándome ¿no? Y también porque los propios Ramones usaban sus propias playeras, es muy extraño ver a alguien con una playera de su propia banda ¿no? Y justamente intento combinarlas como yo veía que ellos lo hacían, o sea, ya saben, el pantalón entubado azul, con los tenis bien puercos [...]
(Espino, 2020)

En lo que Adriana Espino menciona, se puede observar un poco de lo que expone Roland Barthes en su libro “El Sistema de la moda”, donde a grandes rasgos manifiesta que la ropa que se utiliza habla de los gustos y preferencias. También hace mención de que la vestimenta es un objeto de comunicación al igual que los gestos, los comportamientos o las conversaciones y que poseen una existencia cotidiana que representa una posibilidad de autoconocimiento. Y tal como Adriana comenta que para ella el uso de playeras de bandas es dar a conocer algo que le gusta y además expresa lo que para ella significa la agrupación o artista en el que se inspira al vestir.

Sobre la misma respuesta, Adriana Espino menciona las tiendas que venden playeras de bandas de rock alternativo a precios económicos y que realmente no

tienen relación con el género si no que lo hacen más porque se ve bien o está de moda:

[...] Estoy un poquito en contra como de que vendan playeras de bandas en tiendas como Mango, Stradivarius y todo eso. Para mí es muy beneficioso porque pues ahí las encuentro ¿no? Pero siento que es un poco contraproducente en esto que les digo de mostrar tu personalidad y todo esto porque siento que mucha gente lo compra solo por agregarlo al outfit no porque realmente les guste la banda, no porque realmente la aprecien ¿no?. (Espino, 2020)

Lo que menciona Adriana Espino sobre este tipo de tiendas que venden las playeras de sus bandas favoritas, en lugares más de moda está relacionado con el cómo un signo pasa de una semiósfera a otra y cambia su significado. Lo que podría significar adquirir una playera de su banda favorita, porque además de que les gusta, quieren mostrar que les gusta y rendir una especie de tributo a esa banda. Esto pasa a sólo ser una pieza más de una vestimenta que no necesariamente significa algo para la persona que la utiliza o va acorde a sus gustos e intereses. Aunque por otra parte las playeras vendidas en esta tienda suelen tener precios accesibles y son fáciles de adquirir para algunos fans como ella.

Respecto al tema de la vestimenta, también hay algunos fans entrevistados que piensan que es más importante la comodidad o que creen que solo usan lo que les guste, sin una razón específica aparente. Aunque también reconocen que en alguna etapa de su vida se vieron inspirados en alguno de los estilos que manejaban sus artistas favoritos, como Arlette Souza que, al preguntarle en qué basa su estilo al vestir, menciona lo siguiente:

Bueno, yo creo que de más chica pues sí intentaba vestirme como, no sé, como la moda grunge. Ahorita creo que ya no tanto, siento que en este momento de mi vida la música ya no influye tanto en mi forma de vestir, pues si algo me gusta pues me lo pongo. Pero sí hubo un momento en mi vida en que sí creo que toda mi ropa sí era como muy rockera o muy grunge. (Souza, 2020)

Y referente a lo que encuentra más importante al momento de elegir su ropa, ella comentó:

Pues solo me gustan, siento que no me fijo mucho ni en que sea de marca o cosas así. Simplemente pues si me gusta pues lo compro, compro desde en el tianguis, en plazas, por línea, en bazares, como que no sé... solo si me gusta lo compro, siento que no tengo así como un estándar de que mi ropa tiene que ser así, no. Pues solo si me gusta pues me la compro. (Souza, 2020)

Esto se relaciona con lo mencionado por Barthes de que, al ser la vestimenta un objeto de comunicación y expresión, no se elige arbitraria o aleatoriamente, sino más bien parte de una elección consciente de acuerdo a los gustos, preferencias y personalidad.

Una de las respuestas que está relacionada con el concepto de semiósfera explicado por Lotman cuando habla de la frontera y menciona que para un observador ajeno o externo a una semiósfera dada puede percibir como periferia o casi frontera semiótica es para otro espacio semiótico lo externo o lo no semiótico. Y esto se puede observar si se contempla como una semiósfera dada a las ideas que tiene el entrevistado Alexis Reyes que se relacionan con su ropa o modo de vestir.

Pues yo me baso mucho con lo que quiero expresar, sí me gusta materializar mis sentimientos en mi vestimenta. Siento que la gente te puede conocer mucho por cómo te vistes [...] creo que sería decirles a las personas cómo eres por medio de tu vestimenta. Siempre me ha gustado vestirme diferente a las demás personas, tampoco extravagante pero siempre me ha gustado vestirme diferente para llamar la atención, honestamente. Pero sí me gusta hacer eso, como decir “ah mira, yo no pienso igual a los demás. (Reyes, 2020)

De acuerdo con su respuesta, el entrevistado Alexis Reyes considera desde su perspectiva que no imita a nadie y elige más su ropa para denotar autenticidad y para transmitir sus sentimientos. Dentro de su posición como observador externo de una semiósfera dada para él le son ajenas las otras formas de vestir de otros individuos que le rodean, aunque más adelante menciona algunas de las prendas que, aunque no son el auge de lo más usado sí se encuentran dentro de la semiósfera del vestir de los fans de rock independiente, pero es un poco menos común o popular. Cuando menciona los colores y las prendas que más le gustan: *Pues a mí me gusta mucho elegir colores como vino, morado y eso, realmente no me gusta usar colores como azul, verde o colores fosforescentes, nunca me ha gustado, siempre me han gustado más los colores sobrios u opacos como blanco, rojo. (Reyes, 2020)*

Aunado a lo anterior y también relacionado con el concepto de semiósfera cuando Lotman menciona que existe una estructura nuclear dentro de una semiósfera dada, que para ejemplificarlo geográficamente sería algo como el centro de una ciudad donde se encuentra el mayor flujo económico y comercial y donde se le da mayor relevancia al cultural; relacionado con el rock alternativo, una estructura nuclear de una semiósfera dada dentro de este género pueden ser los valores estéticos y sonoros ya establecidos para el mismo. Por ejemplo, el uso de ciertas vestimentas, sonidos, lenguaje, gestos, peinados, maquillaje, accesorios. Que son generalmente llevados por los artistas y perpetrados por algunos de sus fans que los imitan y apropian. Esto está relacionado con la respuesta de Miguel Ángel Gómez cuando nos habla en qué se basa para crear su estilo al vestir:

Pues tal vez como lo que les comentaba hace rato que ciertos géneros llevan como un cierto tipo de estética tal vez también me baso en eso como en la música que me gusta para mi estilo de vestir y pues en general me gustan las prendas así que no son comunes o medio extravagantes. Pero sí, creo que sí, la mayor parte es por la música que escucho. (Gómez, 2020)

Otra parte importante de la vestimenta de los fans entrevistados es el uso de playeras de sus bandas y artistas favoritos. Fue aquí en donde todos y todas coincidieron en que usan o utilizaron en algún momento playeras de sus bandas favoritas para expresar lo mucho que les gusta y para que los demás se fijaran en eso. Para el entrevistado Ismael Pérez, el uso de estas playeras conlleva cierta nostalgia pues le remiten a momentos específicos donde las adquirió o las usó además de que significan algo importante por sus diseños si representan alguna fecha conmemorativa de la banda. Sobre el significado que tiene para él el uso de estas playeras menciona lo siguiente:

Es especial, porque te recuerda que el día en el que la compraste, revives los momentos que pasaste en el concierto, cuándo la obtuviste, también porque son modelos muy padres o de alguna fecha conmemorativa, 10 años de un álbum o cosas así, está padre decir pude conseguirla, pude estar ahí y también el hecho de que te pongas nostálgico, todo lo que tuviste que pasar para llegar ese día o lo que viviste. Creo que es interesante poder recordar todo eso cuando usas una prenda, inclusive que alguien te diga que está padre o que tenga algún comentario sobre la misma, está bueno para hacer conversación. (Pérez, 2020)

Otra de las fans entrevistadas, Isabel Uribio responde también a la pregunta de qué significa para ella el utilizar playeras de sus bandas favoritas:

Mira, ahorita no tengo ninguna playera de banda favorita pero sí la llegué a tener y me gustaba mucho usarlas porque yo quería mostrar a las personas que me gustaba esa banda. O sea, yo sí quería que vieran que me gustaba, incluso si sabía que había alguien a quien también le gustara me gustaba que supieran que yo tenía algo de ellos, o sea, darlo a conocer. Y ahorita si consiguiera igual alguna haría lo mismo. O sea, sí me gusta que vean en mi ropa que me gusta el artista. (Uribio, 2020)

Estas respuestas sobre el uso de playeras de sus bandas favoritas están directamente relacionadas con lo que menciona Roland Barthes sobre el uso de

ciertas prendas para expresar los gustos e intereses además de que no son elegidas arbitrariamente y denotan parte de la personalidad de quien las usa. Se puede concluir que, aunque no es una regla para que se basen cien por ciento en la estética dentro de la semiósfera del rock independiente ni imiten a sus artistas favoritos, de una u otra forma sí se encuentra relacionada con sus decisiones al vestir y en sus preferencias sobre un estilo u otro.

3.2 La Construcción Ideológica a Partir del Sentido de Pertenencia

Lo que se abordará en este apartado es la mirada ideológica de los fans y cómo se configura a partir de los conceptos de territorio, desterritorialización y reterritorialización planteados por Deleuze y Guattari. Se analizará cómo sus gustos transitan por una serie de pensamientos y coyunturas históricas que permean su personalidad actual, además de permitirles estar dentro de un círculo social en específico.

El hecho de que dentro del núcleo familiar o personas cercanas conozcan música similar, permite que sea más fácil la escucha y la apropiación de un género musical. Hay una suerte de contagio entre lo que parece familiar y cercano, por lo que resulta pertinente lo que menciona el entrevistado Ismael Pérez: *Creo que fue la influencia de música que escuchaba en casa quizás, estaba acostumbrado mi oído a escuchar... este tipo de tendencia fue la que fui siguiendo porque realmente en la escuela o mis amigos no lo escuchaban.* (Pérez, 2020) Con esto se puede decir que la identidad y la apropiación de valores estéticos se derivó por una influencia cargada en la parte familiar, la cual permanece hasta la fecha al consumir música de un estilo similar.

Otro ejemplo de esto, es el caso de lo que platica Miguel Gómez al mencionar que una de sus principales influencias para escuchar rock alternativo fue el acercamiento que tuvo a partir de su hermano: [...] *por mi hermano mayor, algunas veces él ponía sus canciones y pues de ahí fui escuchándolas y eran bandas como de ese tiempo, la verdad ya ni me acuerdo qué año era, pero sí, como hace unos 10 años más o menos.* (Gómez, 2020) En este caso se puede hablar del concepto

de territorio, pues se manifiesta desde un sentido de pertenencia dentro de un núcleo en específico y que permite sentirse parte de un círculo social.

El territorio es algo que está en constante movimiento y que da lugar a la desterritorialización y reterritorialización, se generan diversos vínculos y se hace rizoma de acuerdo a lo que se va conociendo a lo largo de la vida. En una de las categorías se menciona cómo la identidad de las personas entrevistadas se empezó a formar desde su adolescencia, donde resalta el vínculo musical con su familia y el conocimiento derivado de plataformas o conocidos que les mostraron esa música. Posterior a ello, en su crecimiento fue cuando decidieron decantar su gusto por la música en la misma línea, aunque también descubrieron nuevos artistas que le darían un sentido a su identidad.

[...]yo creo que no me cierro a escuchar rock independiente, de hecho yo me abrí a penas porque la neta yo era bien true o sea era nada más de escuchar bandas de antaño, Led Zeppelin, The Beatles, de hecho fue como hace unos dos años para acá que ya me empecé a abrir a la música (rock independiente) yo lo que creo que me ha llevado a escuchar más ese tipo de música es que creo que es la música más sincera que hay en la actualidad [...] (Reyes, 2020)

Respecto a lo anterior, se puede hablar de que, dentro de esto, hay una desterritorialización marcada en los gustos de Alexis, pues habla de que antes le gustaban agrupaciones más de antaño (lo que se conoce vulgarmente como “rock clásico”) y que únicamente se encasillaba en su música, por lo que podría decirse que, para entonces, ése era su territorio. No obstante, se desprendió de ello para conocer nueva música que lo llevaría a generar diversas líneas de fuga con nuevas experiencias musicales y que serían más adecuadas a su personalidad conforme aumentó su edad. No se desprendió en su totalidad de lo que ya conocía, pero al abrirse a nuevos horizontes, le generó una nueva forma de pensar y de ver las cosas al conectarse con otro tipo de escena.

mi papá es muy beatlemaniaco entonces me puso todos los discos de los Beatles, de los Rolling Stones y todas esas cosas entonces ese fue mi primer contacto, pero yo creo que el más importante, fue mi hermana mayor porque era de escuchar cosas más alternativas, se la pasaba viendo MTV, VH1 y mi hermana me jalaba a eso y me decía “no escuches lo mismo que escuchan todos, escucha otras cosas”. (Reyes, 2020)

En el ejemplo anterior, se puede observar cómo hay un fenómeno tanto de territorio, como de desterritorialización, ya que, por una parte, Alexis logró forjarse un gusto musical derivado de que su papá escuchaba a The Beatles y eso lo fue apropiando durante su crecimiento. No obstante, se desprendió de su territorio para poder enraizarse en otro al hacer caso a las recomendaciones de su hermana y de esta manera lograr desterritorializarse para poder conocer el rock alternativo.

Para hablar de la reterritorialización dentro de la muestra entrevistada, se destaca la coincidencia de que no todas las personas llevan a sus círculos sociales su gusto por esta música, debido a que no es tan popular dentro de sus conocidos. Si bien, el concepto hace referencia a cuando alguien no está en su territorio, o en este caso, no se encuentra un lugar en común con las amistades o familia porque no están familiarizadas con lo mismo. Y por esa razón se trata de recomendar algunas canciones o artistas para poder sentirse parte y mayormente familiarizados con gustos.

[...] por ejemplo, cuando es gente que no es tan cercana a esta música pues es como “Ah, te recomiendo esta canción” o algo así, pero nunca me hacen caso, entonces no se logra llevar como al círculo. (Espino, 2020)

Casi no soy de compartir música con mis conocidos pero... sí como que tengo personas específicas que siento que pueden compartir conmigo el mismo gusto porque me ha llegado a suceder que si comparto canciones o les enseño artistas nuevos pues me tiran a loca o... más bien tienen una reacción que yo no espero, espero que les guste y pues en realidad no, y es aceptable, hay de gustos... (Uribio, 2020)

Los testimonios dados por Adriana e Isabel son pertinentes debido a que ellas han tratado de recomendar la música que escuchan y así llevar su territorio a nuevos lugares para que las otras personas también se enraícen a partir de esa nueva música. Sin embargo, no han tenido éxito, pero es un ejemplo claro de cómo se lleva a cabo la reterritorialización para poder formar parte de un nuevo lugar sin olvidar de dónde se proviene.

Otro hecho para analizar es la coincidencia de pensamiento sobre la autenticidad de la música y la mirada que se tiene frente a su apropiación algo que se resalta de lo planteado por Simon Frith en su texto *Hacia una estética de la música popular*. Quizá no hablan de que sea mejor música en comparación a otra, pero sí de que a partir de ésta los ha hecho ver la vida de otra manera, incluso les ha permitido escucharla desde una perspectiva más crítica y de análisis.

Precisamente con el hecho de que varios artistas de este tipo de música siempre refiere muchas metáforas, entonces creo que ayuda a que seas una persona más pensante en el sentido de que no te vayas con lo primero que veas, que le des otra vuelta para poder discernir otro significado u otra forma de incluso de resolver las cosas, igual te hace ser más atento con la mezcla de sonidos con los que pueden llegar a experimentar muchas de las bandas, o incluso con lo más básico que es la simpleza de algunas cosas hace que sean especiales también creo que te hace apreciar ese tipo de situaciones. (Pérez, 2020)

Lo dicho por Ismael hace referencia a la relación que hay entre la vida emocional en privado y de forma pública y cómo la música funciona para expresar los sentimientos o pensamientos difíciles de decir. Además, otorga una identidad y una manera de ver la vida, porque se puede apreciar las cosas desde otro punto de vista y que, al final, se termina apropiando para su día a día desde el seno de la introspección.

3.3 La Música Como Parte Inseparable de la Vida

Con la intención de conocer de qué manera los y las fans del rock independiente se apropian de esta música y cómo ha sido la evolución de su consumo y la manera de coleccionarla ante la creciente digitalización de ésta, se realizaron preguntas orientadas a estos tópicos y es lo que a continuación se presenta.

La apropiación musical se da de formas diversas y en cada individuo se manifiesta de distintas maneras a partir de la significación que le otorga cada fan. Está en relación con la percepción individual y las experiencias que estos vivan en donde la música esté presente. Por otro lado, como describe Simon Frith en la segunda función social de la música, mediante ésta se pueden expresar sentimientos o pensamientos difíciles de decir, pues en las letras se encuentran elementos en los que los y las fans se sienten identificadas. Tal es el caso de lo comentado por Ismael Pérez, quien al explicar el significado que tiene la música para él, refirió lo siguiente:

Creo que es algo fundamental [...] por lo menos en mi vida, no podría imaginarla sin música porque te ayuda a expresar distintas emociones o sensaciones que ocurren a lo largo del día o de la vida misma, entonces creo que es una manera de acompañar todo lo que te sucede y poder identificarse con la melodía y con las letras de una canción. (Pérez, 2020)

En cuanto a las melodías y letras de las canciones, las emociones forman parte fundamental para la apropiación de éstas y toma un sentido particular dependiendo del contexto y vivencias de las y los fans que las escuchan. Esto da pie a “poseer” de cierta manera las canciones que son de su agrado, lo cual está relacionado con la cuarta función social de la música planteada por Frith, donde se maneja que la música se convierte en parte de la identidad propia y de ahí cada individuo le otorga una interpretación y un significado. Aunado a lo anterior, se encuentra lo que señaló Arlette Souza mientras se refería a sus canciones favoritas:

[...] You Know You're Right" o "If You Most" [...] yo siento que son unas canciones súper sinceras. "If You Most" yo siento que habla de que muchas veces uno se pierde, al menos esa es la interpretación que yo le doy porque [...] creo que cada quién puede darle la interpretación que quiera. Pero yo siento que esa habla de perderse, de que muchas veces [...] con la vida tan rápido... por mil cosas uno se puede llegar a perder, ya no sabes lo que quieres, ya no sabes... realmente para qué estás aquí o qué estás buscando. (Souza, 2020)

Asimismo, a pesar de las interpretaciones individuales que cada fan otorga a las canciones, como ya se mencionó anteriormente, las emociones juegan un papel importante en cuanto a apropiación de canciones se refiere, pues en su mayoría de los entrevistados, comentaron que los temas que tocan las canciones que más son de su agrado son el amor o el desamor. Tal fue el caso de Miguel Ángel Gómez, quien habló al respecto de sus canciones favoritas y dijo lo siguiente: [...] *"Chamber of Reflection" de Mac DeMarco, esta canción me gusta mucho porque cuando la conocí [...], había terminado con una chica y entonces la letra de esa canción está medio triste y pues me identificaba mucho y la escuchaba mucho. (Gómez, 2020)*

Sin embargo, así como a pesar de no estar implicados en una relación amorosa, algunos y algunas entrevistadas señalaron este tema como constante en sus canciones que más les agradan. Hubo quienes expresaron su gusto por canciones con cierta atmósfera que les transmitían sensaciones nostálgicas o tristes, aunque su situación sentimental no se asemejara a lo que se presentaba en la melodía.

[...] siento que me gustan mucho esas canciones [...] que tengan esta atmósfera como nostálgica, como de día lluvioso, guitarras tristes, voces tristes y temas tristes. Pues justamente como el Half Way Home de Angel Olsen. (Espino, 2020)

Si bien, cosas como el amor o las emociones, marcan la pauta para generar un vínculo con una canción, como se manifestó con anterioridad, existen vivencias que cambian las vidas de las personas, momentos significativos que hacen conexión cuando se presenta alguna canción que describa una situación similar; inmediatamente la melodía tomará preponderancia ante cualquier otra y sentará un precedente que quizá sea inolvidable para cualquiera que tenga una melodía que lo remita a algún momento en específico.

[...] fue como a los 15 me clavé un buen con los Libertines dije “yo quiero ser así”. Yo me acuerdo que fue con Boys in the Band, fue la primera canción que sí te puedo decir que fue una experiencia no sobrenatural pero que sí tuve una revelación frente a mí, porque creo que muchos escuchamos música y decimos “sí está chida”, pero que de verdad haya tenido un impacto al grado de cambiar mi vida para siempre yo creo que sí fue esa. Yo lo relacionaba mucho con el hecho de que yo antes me la pasaba en la calle, me la pasaba con mis amigos en la madrugada y creo que fue la primera vez en mi vida que sí dije hay alguien que piensa igual que yo, hay alguien que me entiende y sí fue muy fuerte para mí porque yo era muy solitario. (Reyes, 2020)

Dichas muestras, son un reflejo de la apropiación que llevan a cabo los fans del rock independiente, que, si bien no describen el mismo lugar, la situación que se está viviendo o incluso no están en el mismo idioma que se habla, existe un vínculo. Esto se crea gracias a las sensaciones que generan los sentimientos que parecen dar voz al pensamiento de estas personas, que mediante la música pueden mostrar su personalidad y expresar lo que muchas veces no dicen explícitamente.

Sin duda, la forma de consumir la música cambió gradualmente a través de los años, hecho que obligó a los y las fans adaptarse a distintos medios en donde la música estaba disponible. Con relación a esto, la portabilidad fue el primer cambio significativo en cuanto consumo, pues empezando por el reproductor de casetes, conocido como *walkman* y posteriormente el *discman*. Ambos funcionaban con discos compactos, los fans tenían la posibilidad de llevar su música a donde fueran

y con la ventaja de la exclusividad pues el sonido se daba mediante audífonos, lo que hacía la escucha más privada a pesar de estar en un lugar público.

[...] a mí todavía me tocó cuando se escuchaba en los discman [...] eso era cuando iba de viaje con mi familia, tenía que llevar mi discman con mi foldersito de discos [...] (Gómez, 2020)

Si bien, artefactos como el *walkman* en su momento y el *discman* fueron un gran avance tecnológico para fans que gustaban de escuchar música en todo momento y en cualquier lugar, resultaron no ser tan cómodos al momento de transportarse con ellos pues el aparato ocupaba un gran tamaño y no cabía fácilmente en los bolsillos del pantalón. Además, como comentó Miguel Ángel, muchas veces había que cargar un folder con discos para cambiar continuamente lo que se escuchaba.

Es por esto, que con la llegada del Mp3 y sus reproductores más compactos, la función para reproducir este formato de algunos celulares de la época y la facilidad con la que se descargaba ilegalmente miles de canciones, fue más cómodo llevar la música a todos lados; a pesar de ser con un sonido de menor calidad, es algo que las y los entrevistados no le toman importancia y consideran más cómodo, pues pueden tener infinidad de música de su agrado en un solo dispositivo.

Principalmente la escucho en un celular viejito que ya ni tiene línea ni nada y lo utilizo como un mp3, ahí le metí mi memoria de música y ahí la escucho, nada más que como está viejito, se le acaba la pila rápido entonces mi segunda opción es mi celular. Entonces, escucho ahí YouTube, pero ahora con el bombardeo masivo de anuncios me fui a Spotify que no tiene publicidad. (Urbio, 2020)

A pesar de la creciente digitalización de la música, existe aún en algunas y algunos entrevistados una especial estima hacia los discos de vinil, pues los consideran como materiales invaluables que son dignos de coleccionar y preservar, ya que ven

en ellos un remanente de la historia musical y cómo esta era escuchada. Al respecto, Adriana Espino refirió lo siguiente:

Yo siento que, cuando ya escuchas algo en vinil es porque te gusta mucho, o sea que forma parte de tu música de cabecera. Por ejemplo, yo tengo muchos vinilos de Los Beatles pues porque son una de mis bandas favoritas [...] aparte siento que también te da un poquito esa sensación de que estás en el año en que salió ese disco [...] Y también siento que escucharlo en vinil también tiene que ver un poquito más con la apreciación del disco completo como objeto [...] tengo uno de Los Kinks del sesenta y nueve que trae ilustraciones, trae las letras, trae un librito, trae cosas muy padres y como yo soy fan de Los Kinks para mí tiene mucho valor porque le agregan un poco más a sólo escuchar la música, complementan el concepto del disco, de las letras, la historia de la banda. (Espino, 2020)

Aunque algunos de los entrevistados aún tengan presente en sus vidas el vinilo, la mayoría de estos ha entrado en el mundo de lo digital y señalan que su manera principal de consumo es en *YouTube* o en *Spotify* debido a lo sencillo que resulta encontrar su música predilecta y llevarla a donde quieren. Sin embargo, no a todos les agrada la idea de consumir música de las plataformas de *streaming* ya que ven en estas un negocio que sólo conviene a los sellos, mas no a los artistas.

[...] yo no quisiera hacerlo pero ya es necesario, no hay forma de escuchar música de una manera más auténtica como antes de escuchar un disco, pasa mucho por medio de las plataformas y yo estoy totalmente en contra de eso, porque me molesta el hecho de que una persona esté ganando millones de dólares sin haber hecho música, mientras hay un vato que tiene talento que no está ganando nada, yo creo que ha repercutido muy mal en la sociedad y por eso la gente también no está acostumbrada a pagar por música, lo que debería de corresponder, porque hacer música es muy caro. (Reyes, 2020)

No obstante, a pesar de cierta resistencia a la digitalización de la música, como comenta Alexis, se ha vuelto casi imposible no sucumbir ante ésta, ya que prácticamente toda la música está ahí. Actualmente es muy complicado adquirir el álbum físico, ya que las tiendas dedicadas a la venta de estos cada vez reducen más sus espacios para CDs y disponen más para artefactos como bocinas, audífonos y demás artículos que sean compatibles con los dispositivos digitales y la tecnología *bluetooth*. Y en sitios en internet como *Amazon*, se cotizan a altos precios por motivos de importación o la escasez de estos.

Es por esto que, los fans han visto también, cómo se ha configurado su manera de coleccionar la música, tal como indica Simon Reynolds, ya no hay filas interminables de discos en anaqueles viejos, o almacenados en cajas llenándose de polvo, ahora en una aplicación, en una memoria, en carpetas almacenadas en la computadora, se puede tener toda la música que se desee y muchas veces de manera gratuita.

Tengo varios discos, muchos los compre en la adolescencia, realmente llego a comprar muy pocos al año, unos dos o tres, pero sí dejé de comprar. Sólo de bandas que sí me gustan mucho no he dejado de comprar. DVDs también llegaba a comprar muchos, pero esos sí dejé de comprarlos porque tengo un par que nunca he visto y están ahí prácticamente nuevos, igual por eso esto decidí no comprar. Playeras, esas cada vez que voy a un concierto compro, entonces sí tengo una pequeña colección de playeras, algunas marcas llegan a sacar colaboraciones con las bandas, entonces también llego a comprar alguna cosilla de esas que llegan a salir. Algunos pines igual que he comprado en conciertos o llaveros, esa mercancía que suelen vender, porque es más barato comprarlo ahí en el concierto que en sus páginas en línea. (Pérez, 2020)

Empero, el coleccionismo no se limita a las canciones o álbumes que se poseen, sino también abarca prendas, parches, llaveros o cualquier objeto que tenga relación con la música que se escucha. Ante esto, Isabel Uribio describió los objetos que acostumbraba a coleccionar y que son de suma valía para ella:

Tengo memorias donde tengo música que yo “pirateé” y también tengo uno que otro CD que conseguí en original, no son muchos la verdad. En algún momento de mi vida quise tener CDs originales de las bandas que me gustaban pero lo dejé, se me fue ese ánimo de coleccionarlo y más que nada comencé a descargarlo y tengo memorias y una que otra canción en mi computadora.

Hubo una etapa de mi vida en la que conseguí varias revistas de mis bandas favoritas, conseguí playeras y tengo unos parches de esos que se ponen en la ropa, obviamente nunca me atreví a usarlos, [...] los aprecio demasiado como para que se vayan, pero bueno, eso fue antes, actualmente casi no tengo cosas de mis grupos favoritos más que una stampa de una banda que no es muy conocida y que fui a ver a una tocada. No es que me considere una coleccionista aferrada pero sí he llegado a tener objetos de lo que me gusta. (Uribio, 2020)

Todo lo anterior, es un reflejo del cambio constante en el que se encuentra la vida, lo cual se ha visto reflejado en la música y su consumo, en la manera en que se apropian de ésta, pero sobre todo en sus fans. Si bien, las circunstancias económicas, sociales y culturales no son las mismas, esto no indica que actualmente ya no exista la figura del fan por no consumir la música como hace algunos años, ni tampoco que la digitalización haya creado escuchas ocasionales y no fans.

De acuerdo a lo planteado por Henry Jenkins en *Piratas de Textos*, hay dos especies de fan, en primera está el que lleva su gusto a un extremo como parte de la locura y que quiere poseer al artista y todo lo que tenga que ver con el mismo, lo que ocasiona un fuerte consumismo de objetos relacionados con ello; mientras que el segundo tipo de fan es una persona más tranquila que ve la música desde una perspectiva mayormente analítica, no trata de poseer a los artistas, aunque también hace lo posible para vestirse como los artistas y comprar mercancía, pero no es precisamente lo principal. (Jenkins, 2010, p. 26)

Por lo mencionado en el párrafo anterior, se puede decir que, ser fan no radica en la cantidad de álbumes adquiridos que se tiene, a cuántos conciertos se asista o el cúmulo de playeras de bandas con los que se cuenta. Se trata de sentir

la música como una parte inseparable de sus vidas, como una manera de expresar sus sentimientos, de sentirse identificado con las letras de sus canciones favoritas y hacerlas parte de su existencia, de recordar vivencias relacionadas a partir de la música que se escucha. Por esta razón, se manifiesta el gusto desde perspectivas completamente distintas, puede darse desde la valoración de un objeto, comprando mercancía, asistiendo a conciertos o simplemente atesorando la música desde su escucha y apropiación.

3.4 Configuración de la Identidad a Partir de lo Colectivo

Dentro de este bloque se hablará de cómo se configura el gusto por el rock independiente y escenas en específico retomando los conceptos planteados por Erving Goffman en *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Si bien, acorde a la muestra elegida para la investigación, hay una coincidencia entre todas las personas en sus respuestas al elegir a The Strokes como una de sus bandas predilectas e importantes en su desarrollo personal y de las principales en el acercamiento para escuchar dicha música. Resulta interesante ver que de alguna manera las personas se encontraron en un lugar en específico, al notar la vestimenta de los artistas, ver su tipo de comportamiento y forma de pensar, despertando diversas emociones, lo cual les otorgaría una identidad al apropiarlo.

Los Strokes o The Vines que son como bandas “rebeldes” según, y pues en ese entonces (ríe) yo estaba entrando en la adolescencia y pues me gustaba ¿No? O sea, como su “vibra” [...] Pero creo que fue eso, en ese momento de mi vida era como ¡Ay, estoy entrando a la pubertad y quiero ser rebelde! (Souza, 2020)

En este caso, Arlette menciona que una de las principales razones por las que eligió escuchar a The Strokes fue por lo que reflejaban como agrupación y que, de alguna manera, los valores estéticos la hacían sentir de cierta forma y que podía ser lo que le transmitían. Por otra parte, resalta la edad en la que fue su primer acercamiento con esta música, lo cual también termina en coincidencia con el resto de las

personas entrevistadas. Esto da cuenta de que la adolescencia en efecto es una de las etapas más influyentes para cada individuo en la absorción de gustos, lo cual otorga una identidad y es algo que muchas veces le da un significado a la vida.

Yo creo que tuvo mucho que ver con que... Siento que cuando yo estaba así como que en mis años formativos, ya ven que casi siempre como a los doce o trece que cualquier cosa que veas así en medios, en internet o lo que sea pues lo absorbes ¿no? Y lo haces como parte de tu personalidad, eso es a lo que yo llamo como “años formativos” (ríe) Entonces, yo creo que tuvo que ver con el hecho de que, cuando yo estaba así como en mis años formativos, o sea, onda dos mil nueve, dos mil diez pues fue cuando estuvo un poco como el auge de esta ola ¿no? De lo que llaman indie, que si lo buscabas decía, no sé, buscabas el disco de Los Strokes y decía “Género: Indie” (ríe) Yo siento que tuvo que ver mucho con los años en que estuve expuesta a esta música. (Espino, 2020)

Lo mencionado por Adriana es pertinente de analizar, puesto que habla de una etapa en específico de su vida cuando se empezó a interesar en el rock independiente y que posteriormente sería algo importante dentro de su formación personal. La música configura una identidad y la adolescencia es el punto clave para ayudar a formar lo que se escuchará con mayor frecuencia en la vida, puesto que las emociones fluyen con mayor intensidad y es donde la visión respecto a la vida se amplifica y se genera mayor conciencia.

Asimismo, al hablar de la configuración de una identidad a partir de una escena en específico, se hace hincapié en las escenas de indie rock conformadas a inicios de la década de los 2000. Las agrupaciones que resaltan es The Libertines dentro lo naciente en Europa y la emulación de diversas características musicales surgidas en el periodo del punk. Por otro lado, quienes también seguían una tendencia similar, eran The Strokes, radicados en Nueva York, quienes tenían tintes de rebeldía que demostraban en sus prendas, y las letras de canciones politizadas que hacían frente a la época contemporánea. Además, usaban ritmos que estaban cargados de guitarras estridentes junto a la voz rasposa de Julian Casablancas.

[...] el rock alternativo fue el único en el que sí me encontré, pero ya después te das cuenta que conoces personas gracias a eso y que piensan igual a ti y que comparten ese sentimiento, al menos a mí me pasó con los Strokes y con los Libertines, siento que compartí esa furia que tenía en ese momento. (Reyes, 2020)

Lo que se rescata de lo mencionado por Alexis es cómo la representación de ambas escenas se vio reflejada en su vida, además de estar, en cierto modo, vinculado con las amistades que tenía en ese momento, y que también le permitía estar dentro de un lugar en específico para convivir con la gente. Las escenas se crean desde diferentes ámbitos, pero en este caso se puede hablar de la coincidencia histórica en la que empezaban a desenvolverse estas agrupaciones en el medio artístico y eran lo que sonaba en el momento. Si bien, las personas entrevistadas no pertenecen geográficamente al lugar donde provienen The Strokes o The Libertines, surge un contagio gracias al contacto con otros entornos y los medios de comunicación que propagan esta música para que llegue a diversos lugares. Y gracias a plataformas digitales, pudieron acercarse con mayor facilidad a dicha música.

[...] me acuerdo que cuando iba en la secundaria conocí a Los Bunkers y me gustaron mucho porque yo sentí que sonaban diferente y no sé, a partir de ahí pues de repente pasa que si escuchas algo te empieza a salir música parecida o artistas parecidos y así fue que yo empecé a conocer más. Me acuerdo que empecé ahí con Los Bunkers y luego me fui con The Strokes [...] (Uribe, 2020)

Lo dicho por Isabel es pertinente para enmarcarlo a lo dicho anteriormente, pues, en efecto, ella fue descubriendo nuevas escenas musicales gracias a los medios y que, al final, funcionaría como conducto para involucrarse en la escucha de música similar. A pesar de no provenir de un mismo país, la similitud en la música, la llevó a elegirlos como artistas predilectos.

Por otro lado, para hablar de las canciones himno, tenemos la coincidencia de la experiencia vivida entre Adriana y Alexis en un concierto de Nick Cave And The Bad Seeds. Ambos contaron que asistieron al evento y que el momento que más les llamó la atención fue cuando se interpretó el tema “Into My Arms”. La historia de esta canción puede ser conmovedora porque para ese entonces, Nick Cave había terminado su relación con la artista Polly Jean Harvey, por lo que todos sus sentimientos del momento los decantó al crear esta canción. El *track* llega a ser hasta cierto punto religioso, porque está cargado de emociones positivas, fraternales y de un intento de protección omnipresente. En este sentido, nuestros entrevistados mencionaron lo siguiente al poder escuchar en vivo esta canción:

[...] yo fui a ver a Nick Cave con Alexis y... o sea, yo no era súper fan de Nick Cave ¿no? y cuando tocó Into my Arms” que es así como la canción romántica (ríe) O sea, pues obviamente todas las personas pues empezaron así a abrazar a su pareja y todo eso ¿no? Pero, o sea, Alexis y yo estábamos ahí parados y ya nos íbamos a abrazar y así y de pronto a lado de nosotros una chava que iba sola se puso a llorar y pues fue algo muy raro porque pues todas las parejas ahí así de “Ay sí, Into My Arms” Y está chava ahí a lado llorando porque seguramente la dedicó a alguien y la dejó o alguien le dedicó esa canción y la dejaron. Fue como un rompimiento muy extraño en el mood en el que todos estábamos. (Espino, 2020)

En el concierto de Nick Cave, me acuerdo mucho que cantó una canción que se llama “Into My Arms” y me marcó mucho que una chava al lado de mí se puso a llorar, a mí nunca me había tocado eso; la chava se puso a llorar con mucho dolor de una manera muy sensible como cuando nada más cierras los ojos y te salen las lágrimas sin decir nada. Yo pensé que la chava conocía a alguien o tenía una pareja y que esa canción era muy importante para ella y que le dolía que no estuviera ahí, yo así lo interpreté, pero sí me llamó mucho la atención porque a la chava le valió gorro que la vieran y se puso a llorar, la neta sí fue algo que me marcó mucho en ese momento. (Reyes, 2020)

Como se mencionó anteriormente en el apartado *La importancia de las Canciones Himno en el Rock Independiente*, las personas al cantar en conjunto o al compartir

una canción en específico con más gente, surge un tipo de vínculo que los une, se demuestra que hay historias en común, tanto con los artistas, como con las personas asistentes a un concierto o con los fans en general. La gente se apropia de una canción a partir de su contexto y el medio en el que vive y gracias a ello muchos logran conectar.

Por otra parte, lo que también se resalta del ejemplo anterior es la conexión y la importancia que se le da a la balada de Nick Cave, ¿qué significa que a la generación de jóvenes tomados como muestra les impacte el contenido de este tema? Desde esta perspectiva coyuntural, se puede observar un cambio de dinámica en las relaciones personales, por lo efímero y por la forma en que mudan las costumbres. Se puede decir que en la actualidad no se busca confrontar desde una perspectiva de lo macro³, hasta cierto punto hay un ensimismamiento donde se dan a flote con preponderancia los sentimientos personales, lo que da como resultado el confrontamiento desde lo micro⁴ e individual. Hay una mayor introspección, y esto da cuenta de un fenómeno asociado a la identidad individual, donde se valora con mayor fuerza los sentimientos privados.

No obstante, el hecho de que se hable del individualismo actual, no quiere decir que se deje de lado lo colectivo, como es el caso de los conciertos. En este tenor, el acto presentado en el concierto de Nick Cave And The Bad Seeds también dio un efecto de colectividad al hacer que varias parejas, al escuchar “Into My Arms” decidieran abrazarse y entrar en la misma dinámica de dejar a flote sus sentimientos. Por esta razón, se afirma también que, “la música combina entonces una forma de respuesta de expresión individual con la expresión colectiva del gusto y los apegos compartidos.” (Hesmondhalgh, 2015, p. 156)

Para hablar de los artistas importantes dentro de la muestra, se pone como ejemplo lo mencionado por Ismael cuando cuenta una de sus experiencias en el

³ Entiéndase por macro todo aquello que es grande, y, dentro de este contexto, se aborda como sinónimo de una perspectiva general de los problemas sociales y políticos.

⁴ Entiéndase lo micro como todo aquello que es pequeño, y, dentro de este contexto, como un concepto que aborda los problemas individuales de cada persona.

concierto de The Drums, donde tuvo la posibilidad de convivir con Jonny Pierce y hacer más fuerte su experiencia, además de compartir el momento con su hermana.

También recuerdo una con The Drums, esa fui con mi hermana y ese día armaron una dinámica que si comprabas mercancía, te firmaban tu playera, estuvo padre porque al final pudimos compartir un momento con el vocalista, entonces fue algo especial porque precisamente no tienes siempre la oportunidad de convivir tan de cerca con tus artistas favoritos. (Pérez, 2020)

Lo anterior se relaciona con lo dicho en el apartado *La Escenificación en el Rock Independiente*, pues se habla de la actitud de los actuantes dentro de un escenario y una convivencia, además de mostrar una forma de ser agradable para sus fans. Asimismo, se resalta en este caso lo especial que fue para Ismael ver a uno de sus artistas favoritos y la percepción que tiene de Jonny Pierce. En este sentido, también se hace énfasis en lo que piensan las personas entrevistadas sobre el hecho de separar la obra del artista y cómo lo llevan a cabo, en el caso de quienes sí se han enfrentado con actitudes “decepcionantes” de sus artistas favoritos.

Respecto a lo mencionado arriba, Arlette comentó que acudió al Corona Capital del 2019 y que ella quería ver a The Strokes, que era uno de sus principales objetivos, además de ver a otras bandas de su agrado como Franz Ferdinand. Sin embargo, al presenciar el *show* de la banda neoyorkina, no le agradó demasiado por la actitud del vocalista Julian Casablancas, por lo que comentó lo siguiente:

Pues al principio sí fue un poco triste porque pues uno va bien emocionado, paga su boleto y todo y pues.... Para que él vaya medio payaso (ríe), pues sí es como medio feo. Y de hecho sí los dejé de escuchar un tiempo, pero solo fue un tiempo, como un mes y ya después los volví a escuchar. (Souza, 2020)

Resulta difícil separar la obra del autor, puesto que a veces lo que se plasma artísticamente trastoca los sentidos y se apropia por completo, además de idealizar a los artistas por lo que muestran a su público. Sin embargo, como dice Erving

Goffman, puede tratarse únicamente de una fachada o una especie de máscara para poder hacer frente en un escenario.

Siento que a veces como lo que tú ves que representa el artista de su música pues no siempre es como es esa persona en realidad, ¿no? A veces tal vez sea como una máscara, por así decirlo, como el personaje que interpreta siendo ese artista y otra parte es cómo es esa persona en realidad. (Gómez, 2020)

En este sentido, lo que dice Miguel es una afirmación de lo ya mencionado, pues a veces la forma en la que se presentan los artistas es únicamente una especie de personaje que comprende el concepto del proyecto en el que están, pero no siempre compagina con su realidad. Incluso, en ocasiones se moldea lo que se va a mostrar en el escenario o a los fans, para que se dé la imagen de lo que las personas esperan ver, lo cual también colabora en su idealización.

A su vez, también converge la romantización de las actitudes de los artistas, el hecho de que tengan una vida llena de vicios y facilidades de adquirir algo en específico, puede hacer parecer que es lo correcto o que es algo “cool”. Sin embargo, lo mostrado por estas figuras artísticas puede ser de impacto positivo o negativo para las personas que se vuelven fans a partir de su música y que tienden a imitar dichas actitudes. En este caso, cabe destacar lo que comentó Arlette cuando descubrió la música de Nirvana y la historia del líder de la banda, Kurt Cobain.

Algo muy curioso es que pues... muchas veces se romantiza mucho esa vida ¿No? De que ¡Ay, se murió joven, pero vivió intensamente!... y no sé qué y obviamente igual y ahorita ya más grande pues digo ¡Qué horrible! ¿No? Qué feo que pues esas bandas se... Bueno, más bien esas personas, se destruyan tanto. Pero en ese momento creo que también al ser... pues como les digo, muy joven como que no lo veía así, solamente igual lo romaticé como: ¡Ay pues vivió bien chido y murió joven, pero pues estuvo bien chido! Cuando pues realmente no. (Souza,2020)

Algo que resalta en este extracto es que las ideas que se hacen los fans respecto a sus artistas favoritos puede ser un fenómeno de imitación o de vanagloriar lo que hacen, abandonando la perspectiva crítica. Y como ya se mencionó anteriormente, los fans a veces tienden a emular las actitudes de los artistas, generando de esta manera una suerte de contagio, lo cual está registrado históricamente y como ejemplo está el fallecimiento de Kurt Cobain; después del suicidio del músico, hubo muchas personas que decidieron imitar lo que su ídolo había hecho.

Conclusiones

Tras la investigación realizada, se concluye que es pertinente investigar sobre las formas identitarias derivadas del rock independiente en sus fans de la Ciudad de México porque la música es una parte importante de las vidas y de la que no se puede prescindir, está presente en el día a día y en casi todas las etapas del crecimiento. Es una forma de expresión, un medio de comunicación donde las canciones y todo alrededor de ellas, como la estética visual, contienen discursos y toman posturas políticas que crean conexiones específicas con sus fans. El conocer cómo y de qué forma se dan estas conexiones, ayuda a conocer más sobre la apropiación y sus representaciones.

Algunos de los autores que se consultaron a lo largo de la investigación se eligieron con base en sus escritos relacionados al tema a abordar y su experiencia en la materia, como con Simon Reynolds, quién fue pieza importante para el desarrollo de la parte histórica del rock en general debido a su visión amplia y también a que vivió parte de la época más importante. Oriol es otro de los pocos autores que encontramos que hablaban del tema en una etapa más actual. Y en la parte teórica algunos autores como Yuri Lotman, Goffman, Lipovetsky, entre otros, fueron los que mencionaban conceptos que más se adecuaban a lo que habíamos planteado en un inicio.

En cuanto al material audiovisual que ayudó en la construcción del trabajo podemos resaltar la serie Las Siete eras del rock, producida por la BBC, donde se narran las distintas etapas históricas de esta música, el contexto bajo el que surgen y sus principales características y artistas o agrupaciones que fueron los exponentes del género.

Una de las dificultades al momento de realizar la investigación fue el no poder encontrar los textos completos en digital porque, debido a la contingencia, muchas librerías y bibliotecas cerraron. A veces se consultaban en la web sólo ciertos apartados pues no siempre venían completos los libros o los artículos o en otras ocasiones no tenían un formato digital.

Para las entrevistas se escogieron tres hombres y tres mujeres de universidad pública con una edad que oscilara entre los 20 y 30 años, que fueran a conciertos y también compraran prendas o artículos relacionados con sus artistas favoritos. Esto

se hizo con la finalidad de emparentar su forma de vida con la investigación previa y así realizar el análisis. Sin embargo, se notó que no todas las personas compran artículos de mercancía de los artistas. Cabe destacar que, se decidió que la muestra sería de esta edad para hacer notar cómo el avance tecnológico ha cambiado las formas de consumo de la música, así como su apropiación.

Una de las dificultades al momento de realizar las entrevistas fue que en un inicio se contempló hacer diez, sin embargo, no se pudieron llevar a cabo porque a la gente contemplada se le complicaba o le surgía imprevistos, por lo que se tenían que posponer las citas, al grado de cancelar varias de ellas. Con otras personas se acordó realizar una llamada por la aplicación *zoom* pero esas personas no acudieron a la llamada. Además, en ciertas ocasiones la aplicación sacaba de línea a la persona entrevistada o a alguien del equipo, aunque las fallas no fueron tan recurrentes ni prolongadas.

La forma en la que se contactó a las personas para entrevistarlas fue a través de redes sociales y al no conocer a todas, se les planteaban unas preguntas de acuerdo con el perfil de la muestra para ver si calificaban o no. Uno de los entrevistados mostró por mensaje conocimientos sobre el género y su fanatismo hacia el mismo, pero al momento de realizar la entrevista, confundió el término y mencionó bandas que no pertenecen a esta corriente, por lo que esa entrevista fue descartada.

Posterior a realizar las entrevistas, al momento de hacer el análisis se percató que no se realizaron preguntas sobre la escena iberoamericana. Solo una de las entrevistadas habló de bandas mexicanas y se piensa que esto se debe a una especie de malinchismo que existe no solo en cuanto a la música sino a la mayoría de arte en nuestro país. Aunque también está relacionado con la falta de difusión de lo nacional y latino. Además, las personas entrevistadas tuvieron una concepción más general sobre el término de rock independiente como bandas extranjeras o música en inglés.

Sobre lo mismo, también se interpreta al término como un género que abarca desde los años dos mil, incluso una entrevistada menciona que cuando buscaba una de sus bandas favoritas le aparecía “género: *indie*”. Aunque en varias

entrevistas se aclaró que nos referíamos a algo más que las bandas de los dos mil a la actualidad y entonces se mencionó otras agrupaciones de antes de los dos mil.

Al realizar las entrevistas se pudieron encontrar varias respuestas que empataban con lo que habíamos planteado en capítulos anteriores además de que se eligió a una muestra que fuera contemporánea a la generación de las personas que pertenecen al equipo de investigación; esto se consideró como acuerdo más factible de investigar, pues es algo mayormente familiar y algo del conocimiento previo, además de que se comparte el interés por este tipo de música, lo que resulta como un complemento a lo investigado con autores y a lo descubierto en las entrevistas, el tener una perspectiva más cercana sobre el tema.

A través de esta investigación, se pudo conocer la historia y el contexto del surgimiento de esta música conocida como rock independiente en regiones como Estados Unidos o Reino Unido y lo que paralelamente ocurría en Iberoamérica y México. Lo que brinda un panorama del desarrollo de esta música; haciendo un recorrido desde la aparición del punk, pasando por el postpunk, hasta llegar al college rock acompañado por el grunge y la respuesta de Reino Unido, el britpop, por último, la reivindicación del rock de los 2000 mediante el indie.

De esta manera, queda de manifiesto que los diversos periodos que ha tenido a lo largo de los años, el rock independiente, se han desarrollado predominantemente en Estados Unidos y Reino Unido. Ejemplo de ello es que, mientras se gestaba el punk en estas regiones, en México se vivían épocas de represión estudiantil y censura ante cualquier movimiento que manifestara liberación o rebeldía.

Si bien, hubo algunos intentos de movimientos de protesta, como las tocaditas de rock que se organizaban en cafeterías o bares de manera clandestina o el caso del festival de Avándaro, fueron satanizados por parte del gobierno, con argumentos como el consumo de estupefacientes y alcohol. Lo que generaba que no existieran más de este tipo por temor a las represalias que estos pudieran tener.

Hablando específicamente del movimiento antes citado, se puede decir que ha sentado un precedente para los consecuentes momentos de esta música, ya que

la idea de la auto gestión, bajo el lema “*Do It Yourself*” fue casi como una regla para todos los que se instauraban bajo el rock independiente. Ya que trataron de mantenerse bajo sellos independientes y sin tanto renombre, presentándose en pequeños recintos y sus letras constantemente contenían crítica social, acompañadas de cierta agresividad y rebeldía.

Por otro lado, se muestra que el surgimiento del postpunk supone una gran ruptura con su antecesor y se presenta como un movimiento contracultural, ya que se buscaba algo más auténtico y que no terminara vendiéndose como ocurrió con el punk, que llamaba mucho la atención de los medios por el comportamiento de sus precursores. El postpunk se mantuvo bajo sellos discográficos independientes y siempre experimentando, musicalmente hablando, pues el uso de sintetizadores sería uno de los distintivos de esta música, también la estética gótica entraría en juego, no sólo en la apariencia de los artistas, sino también en las letras de las canciones, pues varias hacían referencias a personajes como los vampiros.

También está presente que, en México, el *postpunk* haría su aparición unos años después de que se terminara el movimiento en la región anglosajona; mientras en el país imperaba la música pop y seguía habiendo intentos de protesta contra el gobierno con el rock rupestre. Grupos como Size, Casino Shangai, Las Animas del Cuarto Oscuro y Decada2, serían los encargados de traer el sonido del postpunk a México. Inspirados en los precursores europeos y norteamericanos de este movimiento, presentarían una nueva alternativa y con la ayuda del uso de los sintetizadores, crearían una música más envolvente para los jóvenes de esa época quienes no se identificaban con los artistas pop.

Ante esto, se puede decir que ha existido cierto rezago en cuanto corrientes musicales, pues llegaban al país tiempo después de que estos se daban por terminados en sus países de origen o ni siquiera había algo similar. Como en el caso del *punk*, el cual no se presentó como tal en México, producto de la censura que había hacia el *rock*, que fue se fue disipando con el pasar de los años.

Hecho que repercutió en no contar con algo similar al *college rock* de los Estados Unidos, donde las radios universitarias fungieron como escenario de bandas que hoy son de gran trascendencia, como U2, The Smiths, R.E.M, Sonic

Youth o Pixies, quienes también se dedicaban a tocar en pequeños recintos a lo largo de todo el país con el propósito de darse a conocer. También se encuentra que, en este periodo, comienzan los primeros conflictos con la idea de ser “independiente”, pues algunas bandas conforme se hicieron más conocidas, firmaron con grandes disqueras, lo que significó una especie de traición, pues estaban yendo en contra de los ideales de esta música.

Tampoco se contó con un periodo como el grunge, aunque habría sido difícil, pues este se desarrolló en condiciones muy específicas en Seattle, llenas de descontento social ante la desigualdad de oportunidades y la pobreza, aunado a una juventud que no se hallaba en ninguna parte. Igualmente, cabe resaltar la importancia que tuvo un icono como Kurt Cobain, quien logró reflejar toda la rabia y el descontento de una generación, además del propio, mediante sus canciones, sus presentaciones y su actitud. La que lo llevaría al hartazgo de no soportar la fama que Nirvana iba adquiriendo, sumado a sus problemas internos que culminaron en el triste desenlace ya bien conocido.

También, es pertinente señalar el desarrollo que tuvo esta música posterior a la muerte de Kurt Cobain, pues con grupos como Red Hot Chilli Peppers o Coldplay se podría decir que perdió su esencia y se convirtió en algo más comercial, pues ambas bandas desde su origen estaban bajo sellos discográficos importantes. Algo que igualmente sucedió en Iberoamérica, ya que durante este periodo sonaba muy fuerte el movimiento rock en tu idioma que estaba bajo el sello discográfico *BMG*, lo cual generó que algunas bandas independientes que emergían no obtuvieran el mismo éxito.

Mientras tanto, cobra relevancia la respuesta que hubo por parte del Reino Unido, frente a la invasión que estaba llevando a cabo el grunge, pues este estaba acaparando las listas de ventas y comenzaba a cobrar mayor relevancia que la música local. Es por esto, que bandas como Oasis, Blur, Suede, The Stone Roses, entre otros, promovieron el britpop y la música británica volvió a encabezar las listas y su popularidad aumentó, no sólo a nivel nacional sino también trascendió a Estados Unidos y Latinoamérica.

Asimismo, aunque en México hubo ciertos sellos independientes que impulsaron bandas que surgían, no existieron las condiciones para que desarrollara el movimiento independiente como en Estados Unidos o Reino Unido. Pues como se comentó anteriormente en este trabajo, nunca se tuvo una libertad como tal, debido a que los sellos pertenecían a las discográficas más grandes, además que la censura, aunque en menor grado, seguía presente en el país y en los medios no se les brindaba el espacio a estas bandas, pues se les daba prioridad a las de idioma anglo.

De esta manera, a principios de los años 2000, bandas como The Strokes, Franz Ferdinand, Interpol y otras más, trataron de reivindicar el *rock* independiente, inspirados en sonidos del *punk* y el *postpunk*, también en sus ideales pues retomaron el pensamiento de estar bajo sellos independientes. Además de tener control total del contenido de sus canciones, aunado a una estética de rebeldía, lograron posicionarse como estandarte para los jóvenes de dicha generación.

Caso contrario a lo que se tenía en México, pues si bien ha habido distintos proyectos independientes, no han logrado tener el impacto que bandas extranjeras sí consiguieron. Esto ha sido una constante y parece ser un reflejo de la censura presente a lo largo de los años, a la poca difusión que han tenido estos grupos y los casi nulos espacios con los que cuentan para dar a conocer su música; aunque con las redes sociales y las plataformas de *streaming*, han logrado posicionarse en el país, aunque las bandas extranjeras cuentan con más popularidad.

Y esto entra en relación con la cuestión antes mencionada, pues para México ha sido complicado contar con exponentes de esta música y de cierta manera, ha ocasionado que se mire a otros lugares para ubicarlos. Es por esta razón que tienen mayor relevancia algunas bandas anglosajonas sobre las nacionales o incluso iberoamericanas. Que no tiene que ver con la independencia, porque a fin de cuentas esa idea quedó años atrás cuando varias bandas lograron contratos con grandes empresas discográficas, colocaron sus álbumes en la cima de las listas de ventas y fueron nominados a premiaciones, algo que era impensable en los inicios de esta música.

Sin embargo, la esencia de ésta se ha mantenido a lo largo de los años, las letras siguen con esa carga crítica, llenas de introspección y sentimientos profundos, lo que ha generado que un gran cúmulo de fans escuchen esta música. Pues la idea de ser independiente ha evolucionado, ya que como se ha tratado de mostrar en este trabajo, a las bandas se les ha hecho complicado auto producirse, así como distribuir su propia música y es por esto que han dejado un poco de lado esa idea.

Han dado prioridad al contenido de sus melodías, aunque últimamente de innovación no hay mucho, pues están contruidos a partir de influencias musicales del pasado. Lo cual no quiere decir que esto sea malo, pues de alguna manera, rinden tributo a quienes sentaron las bases para que el rock independiente lograra la trascendencia que hoy tiene.

Como conclusión del primer apartado referente a la vestimenta, se puede señalar que las personas entrevistadas no basan en su totalidad su forma de vestir o calzado en lo que ven de los artistas que más les gustan. Si bien, se apuntala que en la adolescencia era cuando más se llevaba a cabo ese tipo de prácticas, pero que actualmente ya no. No obstante, hay casos concretos de dos personas que todavía suelen comprar ropa similar a la de algunos artistas o usan playeras relacionadas con ellos. Se destaca que el uso de este tipo de prendas es con la finalidad de recordar un momento en específico cuando fueron a algún concierto o para rendirle una especie de tributo a quien hizo la música.

Asimismo, con relación a lo anterior, uno de los datos que salen a relucir es cuando se menciona lo que se quiere demostrar frente a otras personas, para que sepan que son fans de dicha banda o para que los demás tengan el conocimiento de que se asistió a un concierto. Incluso, se usa como mecanismo de comunicación para que alguien más se pueda identificar con ellos y pueda ser un tema de conversación. En este sentido, se puede afirmar lo planteado en un inicio, pues su vestimenta se basa en la parte estética derivada de sus artistas predilectos, tomando como costumbre el uso constante de estas prendas.

Por otra parte, una de las cosas que se pudo observar con esta muestra, es que no les importa propiamente de dónde provenga la ropa que usan, pues lo más relevante para ellos es mostrar cómo se sienten y su forma de ser. A su vez, hay

una constante en el uso de la palabra autenticidad para hacer referencia a la forma de vestir y para hacer notar que no están propiamente del lado de lo “pop”, pues se señala constantemente el hecho de no querer usar lo que todas las personas usan, como lo son los colores brillantes, optando por algo más sobrio.

Aunado a lo anterior, uno de los puntos a destacar es la autenticidad que ellos quieren enmarcar en su estilo, pues es algo que está presente en el rock independiente y que justamente ha sido un título con el que se le ha caracterizado desde sus inicios como música diferente y por el modo de creación artística. Si bien, es un juicio de valor juzgarlo de esta manera, sin embargo, se ensalza ese valor al ser otorgado por los fans entrevistados.

Emparentado con el siglo XXI, la muestra representa los valores actuales de algunos jóvenes, pues dieron cuenta de pensamientos similares entre sí en algunas respuestas, pero en otras, había ciertas discrepancias. Sin embargo, a pesar de las diferencias, se pudo notar que concuerdan con la relación introspectiva que hay para escoger sus gustos y que la mayor parte de actos suyos se llevan a cabo con la finalidad de ser sí mismos y no tanto por encajar en un círculo social en específico.

El segundo apartado nos dio cuenta de las relaciones personales de la muestra y de cómo a partir de la música han podido encontrar un lugar de pertenencia. Esto se relaciona en parte con lo mencionado en el párrafo anterior, pues la mayoría construye su territorio a partir de su individualidad, ya que casi ninguno tiene amistades que compartan los mismos gustos.

Lo que se puede concluir de esta categoría es que efectivamente se manifiesta el uso de los conceptos de territorio, desterritorialización y reterritorialización, lo cual afirma los objetivos planteados en un inicio. Empero, hay que mencionar que las diversas apropiaciones del *rock* independiente se han derivado desde las prácticas de su hogar, en donde podemos ver la configuración inicial de un territorio.

Por otro lado, la constante que se remarca aquí es que la familia donde provienen las personas escuchan música similar, lo que dio como resultado su gusto actual por el *rock* independiente. Se destacan las agrupaciones The Beatles o

Rolling Stones como inicios en la escucha de *rock* y que posteriormente mudaría a lo alternativo gracias a la influencia de sus hermanos o hermanas. Esto nos da cuenta de una desterritorialización y que posteriormente se reflejaría en una reterritorialización al no compartir netamente gustos con sus círculos sociales, por lo que existe una nueva adaptación de gustos sin olvidar lo que más les gusta.

Cabe destacar que también se reflejó aquí que no fue completamente certero lo planteado en un inicio respecto a los círculos sociales, pues no es fundamental en sus vidas tener amistades con afinidades en gustos musicales, ya que no hay un recibimiento total de la música que a ellos les gusta cuando se llega a recomendar. Se pensaba que esto sería un punto importante dentro de sus vidas y que habría cierta convivencia derivada de la música, sin embargo, no es así. Esto se considera uno de los hechos más interesantes, pues se sigue reafirmado el sentido individual que tiene esta muestra y que la música parte más desde un sentido de ensimismamiento.

Un hecho para resaltar también es la versatilidad en gustos, pues no hay un encasillamiento en un solo tipo de música. Algunos comentaron que no se encierran únicamente en la escucha del *rock* independiente, porque hay bastante música por conocer y que también les llama la atención. En un inicio se creía que sí se encontrarían personas que únicamente escuchan esta música en particular, sin embargo, se descubrió que, dentro de la muestra, se refleja un desprendimiento de un sólo género musical, algo que es constante en la generación de estas edades. Hay mayor aceptación a nueva música sin prejuicios.

La conclusión del tercer apartado destinado al análisis de la apropiación musical es que, se notó que las canciones que se eligen como favoritas tocan temas reflexivos, desde un ámbito personal y hasta cierto punto existencial, donde el principal motivo que transita por el pensamiento es el “yo”. Asimismo, les agradan canciones con melodías tristes y que enmarquen una atmósfera de días nublados o grises, pero con un sentido de conocerse a sí mismos. Además, de las canciones que más les marcaron sus vidas, fueron algunas que conocieron en la adolescencia y en momentos críticos de su crecimiento, pues los temas que abordan dichos *tracks*, eran similares a lo que estaban viviendo.

Lo que se resalta también de esta línea es que, toda la muestra considera que las letras de las canciones están hechas de una manera auténtica y que, rebasan los límites de las letras simples, pues las anécdotas que cuentan, llegan a ser algo que compagina a la perfección con lo que piensan. Además, la apreciación de las temáticas también transita por la forma en la que se cuentan historias reales y tangibles, por lo que se les da una mayor valoración.

Por otra parte, se enmarca el gusto inminente por *tracks* con tópicos sobre amor o desamor, llevándolo a un plano inmersivo, que, si bien, no están pasando por un mal momento en el amor, les gusta sentir las interpretaciones y pensar cuáles fueron los motivos del por qué se escribieron dichas letras. Se destaca que, gracias a esto, los fans pueden entender mejor ciertas metáforas y también reflexionar sobre las mismas.

Una de las conclusiones más importantes dentro del análisis es que se notó un fenómeno interesante en el consumo de la música. Esta muestra afirmó que, actualmente ya no se compra tanta música de forma física, y de acuerdo a lo mencionado por ellos, no quieren idolatrar un objeto y tampoco quieren ser demasiado consumistas. En un principio de la investigación se tenía como supuesto que las personas seguían comprando discos o productos relacionados con los artistas, sin embargo, es una práctica que está prácticamente descontinuada, al menos para estas personas entrevistadas.

¿Qué muestra lo anterior? En efecto hay un cambio de acuerdo a la época en la que se vive, se concluye que tiene que ver con un hecho coyuntural histórico por el momento en el que habitan y se han desarrollado. Es una sorpresa, pero es una realidad también que en la actualidad no es una prioridad comprar música físicamente, además de que ya no hay tantas tiendas en dónde comprar discos; antes los *Mixup* estaban llenos de discos y el catálogo era sumamente amplio, sin embargo, poco a poco se han ido restringiendo en la compra de álbumes poco conocidos o nuevas producciones y se ha destinado un rincón muy pequeño para los CDs.

Se observa que hay mayor número de tiendas de viniles, lo que empieza a ser una moda retro y con una finalidad de tener un objeto, aunque eso no se

presenta en la muestra, pero es un hecho que la venta de este formato sobrepasó a los CDs por primera vez en treinta años. Esto es pertinente de mencionar, puesto que la falta de la presencia de consumo se refleja, pero que está ligada igual con la falta de espacios para poder comprar la música física.

También algo que se dice constantemente es que la música sí se escucha de una forma cotidiana y que, básicamente, no podrían hacer sus actividades sin tener música que los haga sentir mejor. Lo que escuchan lo poseen como algo importante en sus vidas y que tiene un vínculo inseparable con sus formas de ser y de pensar. La intención es apoyar a los artistas desde diferentes puntos, quizá no adquieren música en físico, pero sí asisten a conciertos y compran playeras, parches, pines o demás cosas que también es una fuente de ingresos para el artista.

Con esto se quiere concluir que los fans actuales del *rock* independiente, al menos de esta muestra, no son totalmente consumistas, pues están más dentro del perfil de una persona consumidora que adquiere solamente cosas de primera necesidad; lo anterior se relaciona con su perfil de estudiantes, pues todavía no son personas que subsistan por sí solas. Sin embargo, esto no los hace menos fans, pues la música que les gusta los trastoca y los hace reflexionar sobre su propia vida y entorno.

Se demuestra que, no propiamente deben de tener discos u objetos para poder considerarse fans, porque también esa parte transita por una cuestión económica y que, muchas veces puede ser un impedimento para poder comprar algo, porque evidentemente puede haber prioridades dependiendo de su contexto. Pero lo que sí resulta bastante importante es que, la música jamás se deja de lado y que la misma es una especie de poder que les permite ser quienes son y que les forjó una identidad desde su adolescencia.

Por último, se concluirá el bloque sobre la escena en donde sale a relucir un gusto por dos agrupaciones en específico, The Strokes y The Libertines, aunque destaca más The Strokes. Estas dos bandas fueron parte del crecimiento y del descubrimiento musical del *rock* independiente de las personas entrevistadas, fueron parteaguas en su desarrollo y hasta la fecha siguen siendo de sus artistas favoritos.

Lo que se observa de estos resultados es lo mismo que se mencionó con anterioridad, la etapa actual, su desarrollo y momento de adolescencia era en parte cuando había mayor difusión de estas agrupaciones, lo cual se relaciona directamente con la edad que tienen. El acercamiento se dio de forma coyuntural por el auge del “*indie rock*” una vez iniciado el siglo XXI. Básicamente se puede decir que, gracias a que vivieron este momento histórico, fue más fácil para ellos y ellas absorber esta música en específico, también con ayuda de sus amistades y de plataformas en internet.

Otro aspecto importante es que las canciones himno para las personas entrevistadas son principalmente temas de amor e introspectivos, como ya se mencionó anteriormente, lo más impactante para ellas es que toquen temas que las hagan sentir parte de un momento o poder identificarse con lo que habla cada tema. Desde el plano individual crean su bloque de identificación con las demás personas, pues uno de los actos más importantes de ir a un concierto es poder compartir con más personas la misma emoción, gustos y sentimientos del momento.

Por otro lado, la imagen que tienen de sus artistas predilectos es casi pulcra, pero consideran que hay cierta importancia de separar la obra del autor por si algo que hagan no es moralmente bueno o simplemente decepcionante. No están tan apegados a la vida de las personas que interpretan la música, pero sí creen que no aceptarían actitudes que no vayan acorde a sus pensamientos. A pesar de ello, también son conscientes de que lo que se presenta en el escenario no es completamente real, puesto que puede ser una máscara o una especie de fachada, lo cual se emparenta con lo planteado por Erving Goffman y que también se tenía como supuesto inicial.

El rock independiente hace a sus fans mayormente analíticos con lo que se les presenta en sus oídos, todos los elementos que componen la construcción musical se toman en cuenta, quizá no desde una perspectiva teórica, pero sí perceptiva. La idea que muestran es que lo apropian de diversas maneras, con el pensamiento de sus artistas favoritos, con sus vivencias en conciertos y con todo lo que llegan a consumir y poseer, dándole un significado mayormente valioso por la manera en que se vincula en su vida. Tal vez no haya una canción específica para

esta generación, pero cada quien tiene su propio *soundtrack* que le trastoca y le hace sentir parte de algo, llevándolo a lo más importante que es la apropiación y la formación de una identidad.

Anexo de Entrevistas

Entrevistada: Arlette Souza

Edad: 22 años

¿Qué significa para ti la música?

Yo creo que es una forma de no sentirte tan solo. Por ejemplo, a veces a mí me ha pasado que ni siquiera le encuentro nombre a mis sentimientos y escuchando una canción es cómo ¡Ah, yo siento eso que dice! Y muchas veces es como, no pues es que nadie se siente tan... No se siente como yo ¿no? Escuchas una canción y te das cuenta que hay mucha gente o la mayoría de las personas se han sentido como tú te sientes, pero a veces es complicado poderle dar forma a las emociones y al escuchar la música creo que puedes entenderte mejor a ti mismo.

¿Y sobre esta misma pregunta tú cómo vives la música?

Bueno, yo normalmente no es como que me ponga a escuchar música para entenderme, sino que simplemente es porque pues me gusta ¿no? Como a todas las personas, pero creo que los momentos pues no sé, cuando una se siente o muy feliz o triste, cuando las emociones son como muy fuertes es cuando a veces le encuentras sentido a las canciones.

Porque a mí me ha pasado que escucho una canción y es como ¡Ah, me gusta! Pero no me encanta ¿no? Solo es como que está buena y ya, y pueden pasar después años y la vuelvo a escuchar y en ese momento es como ¡Ah, esa canción me sirve ahorita por equis momento que estoy pasando! Por cualquier cosa que esté viviendo, lo que esté sintiendo. Entonces, yo creo que no hay como una forma exactamente de vivirlo, sino que se va dando. Hay momentos en que una canción te va a hacer sentir muy identificada y hay momentos en los que no porque simplemente para ti en esos momentos es una canción más que tal vez te gusta y ya.

En este sentido, ¿a ti qué te llevó a elegir al rock independiente como una de tu música preferida?

Tal vez se va a escuchar medio chistoso, pero yo la empecé a escuchar más o menos cuando tenía más o menos como catorce o quince años. Ya sabes que esas bandas son como “bandas rebeldes” ¿no? Así como por ejemplo no sé, *Los Strokes* o *The Vines* que son como bandas “rebeldes” según, y pues en ese entonces (*ríe*) yo estaba entrando en la adolescencia y pues me gustaba ¿No? O sea, como su “vibra” y pues ya hasta la fecha los sigo escuchando porque ya son bandas que escucho desde siempre.

Pero creo que fue eso, en ese momento de mi vida era como ¡Ay, estoy entrando a la pubertad y quiero ser rebelde! (*ríe*). Entonces, pues por eso los empecé a escuchar y bueno, ahorita ya no las veo tanto así, pero pues me siguen gustando.

Y como tal ¿Cuál fue tu primera experiencia con esta música?

Bueno, si dices que no me encasille tanto en el *indie* sería entonces con Nirvana. Nirvana yo creo que ha sido como de las bandas que hizo que más me interesara como el rock y la música en general.

¿Y en sí en qué momento tú ubicas que esa agrupación haya sido de impacto para ti?

Pues... Bueno, yo creo que Nirvana casi todo mundo la conoce ¿No? Porque luego la ven en playeras, en mochilas y en todas partes. Pero me acuerdo que estaba tomando clase de inglés y teníamos que exponer sobre alguien que haya muerto y un chico expuso sobre Kurt Cobain y no sé, me llamó la atención su vida y me puse a investigar sobre él, a escuchar sus canciones, las más conocidas: “*Smell Like Teen Spirit*” o “*Lithium*” y pues... me gustaron mucho, y ya de ahí me seguí buscando todos sus discos, todas sus canciones.

Algo muy curioso es que pues... muchas veces se romantiza mucho esa vida ¿No? De que ¡Ay, se murió joven, pero vivió intensamente!... y no sé qué y obviamente igual y ahorita ya más grande pues digo ¡Qué horrible! ¿No? Qué feo que pues esas bandas se... Bueno, más bien esas personas, se destruyan tanto. Pero en ese momento creo que también al ser... pues como les digo, muy joven como que no lo veía así, solamente igual lo romanticé como: ¡Ay pues vivió bien chido y murió joven, pero pues estuvo bien chido! Cuando pues realmente no.

¿Hay alguna canción que escucharas en específico y que de ahí te interesaras más en su música?

Pues yo creo que... *"You Know You're Right"* y... Ay, pues es que casi todas me gustan, me gustan muchas, pero... yo creo que así la que más más me encanta es *"You Know You're Right"*.

Y para ti ¿Qué debe tener una canción de este género para convertirse en tu favorita?

Yo creo que principalmente es que sea sincera, bueno, a mí lo que me gusta mucho de Nirvana y del *grunge* en general y bueno, algunas otras bandas que no necesariamente tienen que ser *grunge*... Pero lo que me gusta mucho es que siento que no se preocupan porque sea "bonita" o que le vaya a gustar a mucha gente, simplemente la escriben como a ellos les gusta, como a ellos les salga en ese momento y pues la tocan. Entonces, creo que eso es lo que a mí más me gusta, que sean sinceros sin importar si sale perfecto o si sale "aceptable". Simplemente que sean sinceros en lo que están haciendo y yo a Nirvana los siento muy sinceros, por eso es que me gustan bastante.

¿Y en general sobre el rock independiente para ti qué es lo más importante que debe tener una canción para que sea una de tus favoritas?

Pues... Siento que eso es un poco difícil de explicarlo, pero la energía que transmiten hay veces que... bueno, no sé, yo encuentro canciones y digo es que ninguna otra canción me va a hacer sentir lo mismo o me va a transmitir la misma energía.

Aunque es muy difícil explicar porque solo siento que es una energía pues muy buena y pues como les comentaba... también la letra, que sea sincera. Que tanto el sonido como la letra se escuchen sinceras, se escuche que no están intentando como encajar o intentando... Eh no sé, fingir. Algunas canciones de las que a mí me gustan sí las escucho y digo ¡Wow! Es que esto, lo que dicen, siento que yo solo se lo podría decir a mi psicólogo y a nadie más. Y ellos lo están diciendo y lo están compartiendo, entonces a mí eso se me hace muy valioso porque como les vuelvo a repetir, son muy sinceros.

¿Y qué tipo de temas tratan las canciones que más te gustan?

Bueno, también algo de las canciones que yo escucho, yo siento que utilizan muchas metáforas o al menos no son tan directos, y al menos yo pienso que, bueno, de mis canciones favoritas, que cada quién le puede dar una interpretación diferente porque no te dicen exactamente de qué están hablando o te describen exactamente una situación. Yo siento que utilizan muchas metáforas y que cada quién le puede dar una interpretación diferente.

Por ejemplo, volviendo a Nirvana... Yo siento que hay muchas canciones que uno las escucha y puede que no le encuentre mucho sentido así, o sea, leyendo literalmente la letra. Yo creo que cada quién le tiene que dar una interpretación y pues, yo creo que al final de cuentas nadie puede estar completamente seguro de qué estaba pensando Kurt cuando la estaba escribiendo, sino que esa persona le va a dar una interpretación diferente, no sé, conforme lo esté viviendo o lo que haya vivido ¿No? Cada persona pues le puede dar un sentido diferente y único a la canción.

¿Y tienes alguna canción favorita?

Pues yo creo que la misma *"You Know You're Right"* o *"If You Most"*, también esa me gusta mucho.

¿Y por qué las consideras tus favoritas?

Pues... Por lo mismo que decía, yo siento que son unas canciones súper sinceras. La de *"If You Most"* yo siento que habla de que muchas veces uno se pierde, al menos esa es la interpretación que yo le doy porque como te digo, creo que cada quién puede darle la interpretación que quiera. Pero yo siento que esa habla de perderse, de que muchas veces, no sé, con la vida tan rápido... por mil cosas uno se puede llegar a perder, ya no sabes lo que quieres, ya no sabes... realmente para qué estás aquí o qué estás buscando. Yo siento que de eso habla esa canción. Y *"You Know You're Right"*, yo siento que habla simplemente del dolor... De cómo se siente el dolor en la vida.

¿Cómo crees que influye o cómo crees que se relaciona esta música con tu forma de pensar?

Mmm... Bueno, como les seguía diciendo, que siento que es una música muy sincera, pues yo intento ser sincera, principalmente conmigo misma, yo siento que es lo más importante. Entonces creo que de esa manera podría influir que intento siempre buscar lo que a mí me haría feliz, no lo que se supone que debería de hacer o lo más fácil, quizá. Creo que de esa manera podría influir.

¿Y cómo consideras que llevas tu gusto por esta música a tus círculos sociales?

Pues... Bueno, realmente casi toda la gente que me rodea pues no es muy fan de esta música. Sí tengo algunos amigos que, pues no sé, igual les gusta el *indie*, o a mi novio le gusta un poco Nirvana, pero no siento que comparta mucho con mi círculo social ese gusto.

¿Y qué significa para ti el término de rock independiente?

Bueno, por lo que yo tengo entendido es cuando la misma banda produce su música. O sea, no va con alguna disquera pues a ser producidos, si no que ellos solos lo hacen.

¿Qué opinas sobre el “separar al artista de su obra”?

Yo siento que es algo muy complicado porque.... Bueno, para empezar, yo creo que todos nos hacemos una idea errónea de quiénes son esos artistas a los que admiramos, porque pues, aunque escuchemos su música, medio investiguemos de su vida, pues jamás los vamos a conocer ¿No? También creo que a veces, no sé, es muy fácil también juzgarlos viéndolos de lejos, como sin conocerlos. Siento que es algo muy muy difícil y que a menos que sea algo... que tenga una actitud muy muy negativa o que de plano yo sí desapruébe mucho de la gente en general, lo dejaría de escuchar, pero, también, no sé... Si de pronto don groseros con algún fan o cosas un poco más sencillas, yo siento que no soy quién para juzgarlos porque pues yo no llevo la vida que ellos llevan y yo no sé cómo se la estén pasando: si están estresados o tiene problemas. Es muy fácil juzgarlos ¿No? Sí, entonces yo creo que sería que tengan una actitud muy muy negativa o que yo considere muy muy mala de las personas en general, para que yo pueda dejar de consumir su música.

¿Cómo sueles escuchar la música? ¿En qué dispositivos y plataformas?

Pues normalmente o en mi computadora o en mi teléfono y ya de ahí lo conecto a la bocina, y en *Youtube* o *Spotify*.

¿Cuáles consideras que son las diferencias más importantes de escuchar música en vinilos, discos y plataformas digitales?

Sí se escucha mejor en vinilo, pero pues como no tengo un tocado discos (ríe)... Pues lo hago en *Spotify*. Pero creo que sí, sí se escucha mejor en vinil.

¿Por qué crees que se escucha mejor? ¿O qué crees que cambia?

Como que la calidad... Sí, bueno, se escucha más como... ¿Cómo decirlo? Mmm... natural, no tan digital (ríe), es que no sé muy bien cómo explicarlo. Pero siento que se escucha como un poco más natural en vinilo.

¿Qué opinas de la digitalización de la música y crees que ésta cambió tu forma de escuchar música?

Mmm... Pues, yo creo que sí cambio. Bueno, cuando era más niña pues siempre la escuchaba en la grabadora o en algún... Sí, en la grabadora principalmente y pues sin audífonos ¿No? Bueno, yo recuerdo que pues empecé a utilizar audífonos como a los doce años, pero pues de más niña nunca usaba audífonos. Entonces, pues ahora es más independiente, si tú no quieres escuchar lo que va escuchando no sé, el del camión (ríe) pues te pones tus audífonos y ya.

¿Y cómo coleccionas música?

Pues, no compré discos, ya tiene años que no compro algún disco, todo es en *Spotify*.

¿Y coleccionas algún otro objeto de los artistas, ya sea playeras, o si tienes alguna canción en específico que digas “esta es mi canción”, en ese sentido tú cómo coleccionas la música?

Bueno, sí tengo varias playeras de mis bandas favoritas y... Pues canciones se podría decir que igual tengo un *playlist* como de mis canciones favoritas o también luego tengo *playlist* de canciones favoritas de ese momento, que no son como

generalmente mis favoritas, pero que en ese momento las estoy escuchando mucho, pues también tengo mis *playlist* de esas canciones.

Refiriéndonos un poco a tu vestimenta, nos gustaría saber, ¿En qué te basas para crear tu estilo cuando te vistes?

Mmm... Bueno, yo creo que de más chica pues sí intentaba vestirme como, no sé, como la moda *grunge*. Ahorita creo que ya no tanto, siento que en este momento de mi vida la música ya no influye tanto en mi forma de vestir, pues si algo me gusta pues me lo pongo. Pero sí hubo un momento en mi vida en que sí creo que toda mi ropa sí era como muy rockera o muy *grunge*.

¿Cuáles son las características más importantes al momento que eliges tu ropa y tu calzado?

Pues solo me gustan, siento que no me fijo mucho ni en que sea de marca o cosas así. Simplemente pues si me gusta pues lo compro, compro desde en el tianguis, en plazas, por línea, en bazares, como que no sé... solo si me gusta lo compro, siento que no tengo así como un estándar de que mi ropa tiene que ser así, no. Pues solo si me gusta pues me la compro.

Bueno, hace rato nos decías que sí tienes playeras de ciertas bandas, ¿Qué significa para ti usar estas playeras?

Ah bueno, eso sí. Mmm... Yo creo que es como mostrar algo que pues es importante para mí o que me gusta mucho. Pues, no sé, de Nirvana sí tengo como cuatro porque pues, como les digo, me gusta mucho y es una banda que es importante para mí. Y siento que también pues ha influenciado mucho esa banda en mi forma de pensar entonces pues, en ese sentido pues sí, sí uso playeras de mis bandas favoritas, porque siento que es como mostrar algo que ha formado y que es muy importante para mí.

¿Cuál es tu *outfit* cuando vas a conciertos?

Pues si tengo playeras de las bandas a las que voy a ver, pues una playera y lo más cómoda posible, un pantalón de mezclilla y tenis que aguanten las pisadas (ríe).

¿Qué es lo que más te gusta de ir a un concierto?

Ay, pues la adrenalina que se siente, porque es muy emocionante ver a tus bandas en vivo. Sí, la adrenalina principalmente, yo siento que me quedo con mucha energía después de un concierto.

¿Podrías platicarnos alguna experiencia que haya sido significativa para ti y que hayas vivido en algún concierto?

Pues... La penúltima vez que fui, fui al Corona y pues vi a una de mis bandas favoritas que son *Los Strokes* y pues sí me gustaron bastante. También a *Franz Ferdinand*, pero bueno... me gustó bastante, pero pues sí no llegamos hasta enfrente (ríe) pero pues sí, se disfrutaron mucho, porque pues como les digo, son dos de mis bandas favoritas, principalmente esos dos, y... pues sí, sí es muy chido, me gusta mucho. A parte de que, bueno, esa vez fui con Adriana y también lo chido es ir con alguien que... pues que quieras mucho, que sea tu amigo, que tengas una conexión chida con esa persona, entonces pues, tanto ir a disfrutar de la compañía de la persona como ir a ver a tu banda favorita, llenarte de energía y de adrenalina... pues sí, es muy chido.

Sobre la experiencia que comentaste del concierto de Los Strokes, ¿Qué opinas sobre la actuación de Julian, cambió tu perspectiva sobre él o sobre la banda?

Pues al principio sí fue un poco triste porque pues uno va bien emocionado, paga su boleto y todo y pues.... Para que él vaya medio payaso (ríe), pues sí es como medio feo. Y de hecho sí los dejé de escuchar un tiempo, pero solo fue un tiempo, como un mes y ya después los volví a escuchar.

Entrevistada: Adriana Espino

Edad: 22 años

¿Qué es para ti la música? ¿Cómo la vives?

Mmm... Pues, yo normalmente hago como una división en qué es para mí la música o no sé. Siento que es una división un poco arbitraria porque, por ejemplo, yo la divido, así como entre música de antes de los años 50's más o menos, o sea, de antes de que se popularizara así tanto y de después, de los 50's para acá. Pero aun así pues, la considero a toda un arte. Bueno, obviamente no solo porque está en la categoría de las bellas artes sino porque pues no sé, yo considero como arte todo lo que lleve cierto nivel de creación, de poder crear, de poder innovar algo y hacerlo desde ceros.

Entonces, de entrada, así de una forma un poco más idealista, considero a la música un arte. Y ya de una forma así como un poquito más cotidiana pues la considero como una parte de nuestra vida. O sea, va a sonar como un poquito trillado, pero como dice este señor Nietzsche, la verdad es que sin música la vida sería un error. Y sí lo creo porque pues siento que ya es como una parte de nuestra vida diaria, de nuestro día a día y de cada momento de nuestra cotidianidad.

¿Y tú cómo llevas a tu vida la música?

Pues... La verdad es que es un elemento básico de mi día a día, yo no puedo estar en silencio, yo no puedo meterme a bañar sin música, yo no puedo lavar los trastes sin música, no puedo hacer casi nada sin música. Y no solo porque no me guste estar en silencio sino porque también me gusta estarla pues apreciando ¿no? A cada momento, o sea no es así de que ponga no sé a *Blondie* y me ponga a decir "Ay no, escucha esas armonías", no soy tan experta, pero pues simplemente sí me gusta ponerla y decir "Ay pues esa canción tiene mucho ritmo o es muyailable o cualquier cosa ¿no? Y también me gusta mucho ponerla... pues, o sea, hay veces que me quedo aquí sola en mi casa y pongo cualquier canción que me sepa completa y me pongo ahí a cantarla ¿no? Así, porque no hay nadie que se moleste por escucharme. Entonces sí pues intento como... No, no intento, más bien es algo

que sale natural, que la uso mucho como para llenar cualquier silencio en mi vida diaria.

¿Qué te llevó a elegir el rock independiente como música predilecta?

Pues... Yo creo que tuvo mucho que ver con que... Siento que cuando yo estaba así como que en mis años formativos, ya ven que casi siempre como a los doce o trece que cualquier cosa que veas así en medios, en internet o lo que sea pues lo absorbes ¿no? Y lo haces como parte de tu personalidad, eso es a lo que yo llamo como “años formativos” (ríe) Entonces, yo creo que tuvo que ver con el hecho de que, cuando yo estaba así como en mis años formativos, o sea, onda dos mil nueve, dos mil diez pues fue cuando estuvo un poco como el auge de esta ola ¿no? De lo que llaman *indie*, que si lo buscabas decía, no sé, buscabas el disco de *Los Strokes* y decía “Género: *Indie*” (ríe) Yo siento que tuvo que ver mucho con los años en que estuve expuesta a esta música.

¿Y cómo fue tu primera experiencia con esta música?

Pues... Yo tenía un amigo en la secundaria, cuando iba en primero de secundaria, que le gustaba mucho como pues... Mira, teníamos doce años en ese entonces y le gustaba mucho como meterse a... porque ya ven que en ese entonces estaba de moda metroflog ¿no? (ríe) cuando todavía existía metroflog. Entonces, pues ahí se podía convivir con gente más grande y pues era gente que ya tenía un poquito más de acercamiento no sé, a *Los Libertines*, *Los Strokes*, *Arctic Monkeys*, como a toda esta camada de bandas.

Entonces, yo tenía un amigo que estaba metido como en todo esto, en foros de discusión de películas, de libros, de música, principalmente esas tres cosas. Entonces como era un amigo que era un poquito más maduro para su edad, sí era de consumir cosas un poquito más para gente como de diecisiete y nosotros teníamos doce. Entonces, yo recuerdo que nos enseñó el *Favorite Worst Nightmare* y pues creo que ese fue mi primer acercamiento.

¿Y hay alguna canción o banda, además de los *Arctic Monkeys* que te hiciera interesarte más por esta música?

Pues... Es que mira, el hecho de que yo adoptara al rock independiente así como parte de mi catálogo normal de música, pues fue muy esporádicamente porque no me clavé en solo escuchar *indie rock*, normalmente mezclo todo lo que escucho. Pero un artista que conocí más o menos en el dos mil catorce es una cantautora que se llama Angel Olsen, yo creo ella es uno de los artistas independientes con los que más me he clavado. Con ella sí, era de que me echaba sus discos completos, desafortunadamente no la fui a ver la única vez que vino a México, pero sí es como una de mis artistas de cabecera.

¿Para ti qué debe tener una canción de rock alternativo o independiente para que sea tu favorita?

Sentimientos tristes (ríe). No sé, siento que me gustan mucho esas canciones que tienen como, bueno, hablando específicamente de independiente, me gusta mucho que tengan esta atmósfera como nostálgica, como de día lluvioso y guitarras tristes y voces tristes y temas tristes. Pues justamente como el *Half Way Home* de Angel Olsen.

¿Cuál considerarías que es una de tus canciones favoritas y por qué?

No pues, otra vez Angel Olsen (ríe), es que la amo. Hay una que se llama *The Waiting*, que es la segunda de su disco debut y es esa porque... Bueno, para empezar, por todo esto que les decía, que me gusta la atmósfera que tiene y los arreglos que tiene y justamente también la voz. Esa canción si es de “¡Ay, me siento triste! Me voy a aventar a un precipicio” Pero creo que justamente para que esa sea así como mi top de todo este género también influyó mucho el momento en mi vida en que la escuché. O sea, la escuché ahí por dos mil catorce y pues ya sabes, en la prepa y... A todos nos gusta azotarnos por amor ¿no? O sea, eso es así como que algo que todos hacemos independientemente de que otras cosas estén bien o estén mal en nuestra vida ¿no? Como que es la época para azotarse ¿no? Por así decir, “¡Uy no me hace caso, no me quiere, no me ama!” Entonces yo siento que también tuvo mucho que ver pues el momento de mi vida en que la escuché y cómo me sentía yo en ese momento porque pues la sentía totalmente compatible con lo que yo pensaba y sentía y vivía en esos años.

¿Cómo crees que influye o se relaciona tu gusto por esta música con tu forma de pensar?

Mmm... Pues la verdad no siento que influya tanto en mi forma de pensar porque siento que me gusta esta música porque ya compagina con lo que ya pienso ¿no? Como que me siento comprendida o digo "¡Ay, alguien más lo siente también!" O cualquier cosa, pero más que nada creo que hay veces en que influye un poco en mi forma de actuar ¿no? Porque por ejemplo, cuando escuché el EP de *Submarine*, de Alex Turner como solista, pues yo sí dije "¡Ay pues es que, me voy a empezar a vestir como si viviera en un clima nublado!" O algo así, cosas muy sencillas del día a día. O no sé, por ejemplo, cuando yo empecé a escuchar un poco más a Angel Olsen, yo decía "No pues, voy a empezar a tocar un instrumento y a empezar a hacer música" Y cosas así, entonces siento que más que en una forma de pensar influye un poquito más en mi forma de actuar, en cosas pequeñas como de mi día a día.

¿Y qué crees que te hace identificarte con este tipo de música?

Pues... ¡Híjole no sé! Eso sí nunca lo había pensado. Pues, les digo, creo que así en una forma un poquito más sutil siento que tiene más que ver con que me identifique con lo que dicen las canciones ¿no? Por ejemplo, hay canciones que, es una categoría un poquito arbitraria, pero hay canciones que suenan más urbanas y hay canciones que suenan más como de pues... no urbanas (ríe) o sea, como... no de pueblo, o sea que suenan un poquito así más *folk* y no sé, siento que me identifico un poco más con las urbanas porque digo "Ah, pues yo soy de la ciudad" Les digo sé que suena un poquito... a lo mejor es una categoría que yo inconscientemente le doy, pero pues también siento que un poco me identifico con los sonidos, no sé. Si escucho algo como un poquito más acústico digo "Ay música de campo, eso no se identifica conmigo" Y si escucho algo así un poquito más eléctrico pues digo "Ah, eso es más de ciudad y yo soy de la ciudad" y cosas así.

¿Cómo piensas que llevas tu gusto por esta música a tus círculos sociales?

Pues... Por ejemplo, con Alexis normalmente casi siempre compartimos nuestros gustos, pero inconscientemente. Simplemente es como "Ah, oye, mira escucha este

disco” “¡Ah yo ya lo había escuchado, está muy chido!” “Pues vamos a oírlo otra vez”. Pero, por ejemplo, cuando es gente que no es tan cercana a esta música pues es como “Ah, te recomiendo esta canción” o algo así, pero nunca me hacen caso, entonces no se logra llevar como al círculo.

¿Qué significa para ti el término de rock independiente?

Pues... Justamente, la otra vez estaba escribiendo un artículo, me puse a investigar y lo relaciono mucho con la forma de producción. Siento que tiene que ver con que no te produzcan grandes disqueras, con que no te firme *Universal*, con que casi casi te produzcas tú llanamente. Y justamente siento que, al tener la libertad de no estar bajo una gran firma, también lo relaciono mucho con el hecho de tener libertad creativa completamente ¿no? O sea, como no estás presionado en cumplir las expectativas de una firma, las expectativas de una disquera o de un productor pues siento que también tiene mucho que ver con la libertad de creación de sonidos, de letras, de conceptos y de todo, toda la creación de un disco en general.

¿Y cómo escuchas la música? ¿En qué dispositivos y en qué plataformas?

Pues... la música, o sea, específicamente la independiente, en *Spotify* o *Youtube*. Pues es así como mi “de cabecera” porque justamente luego ahí mismo el algoritmo de la aplicación pues te recomienda más música similar y pues ya un poquito más como música más comercial viejita me gusta escucharla en vinil, bandas como más históricas.

¿Y cuáles consideras que son las diferencias más importantes de escuchar música en vinilos/discos y plataformas digitales?

Ay no sé, porque yo nada más las escucho por pretensión (ríe) No, no es cierto. Yo siento que, cuando ya escuchas algo en vinil es porque es algo que te gusta mucho, o sea que forma así como parte de tu música de cabecera ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos viniles de *Los Beatles* pues porque son una de mis bandas favoritas ¿no? Y porque yo crecí con *Los Beatles* y aparte siento que también te da un poquito esa sensación de que estás en el año en que salió ese disco ¿no? O sea, como esa falsa sensación de “Ay como es vinil, cuando salió este disco se escuchó en vinil, y como yo lo estoy escuchando en vinil me voy a sentir como si estuviera en el sesenta

y cuatro” Y también siento que escucharlo en vinil también tiene que ver un poquito más con la apreciación del disco completo como objeto ¿no? Porque normalmente los discos, bueno, al menos los que yo tengo, por ejemplo, tengo uno de... tengo uno de *Los Kinks* del sesenta y nueve que trae ilustraciones, trae las letras, trae un librito, trae cosas así como muy padres y como yo soy fan de *Los Kinks* para mí tiene mucho valor porque le agregan un poco más a solo escuchar la música, complementan el concepto del disco, de las letras, la historia de la banda. Y siento que cuando las escuchas en plataformas es un poco más práctico, no quieres profundizar tanto la experiencia de escucharlas. Además, es más práctico llevar dos mil canciones en tu Spotify a tener nomás un disco para escuchar doce canciones.

¿Qué opinas de la digitalización de la música y crees que tu forma de escuchar música cambió por esto?

Pues mira... el *streaming* daña a los artistas, ese es un hecho, yo lo he visto con Alexis porque cuando subieron su disco a *Spotify* creo que nada más ganaron como un dólar, tuvo como tres mil reproducciones y nada más ganó como medio dólar (ríe) una cosa así. Entonces, yo siento que el *streaming* daña a los artistas, la piratería pues también pero al final de cuentas eh... O sea, siento que lo malo del *streaming* es que daña a los artistas y nada más hace que esa corporación se enriquezca ¿no? O sea, es casi como a lo bruto y por ejemplo, al menos la piratería, digo no es que esté bien o esté mal, no me voy a meter en eso mientras tengo mi carpeta con cuarenta películas descargadas pero yo siento que la piratería al menos es un ingreso para gente que pues nada tiene que ver con la industria musical como tal ¿no? Eh... Es más cómodo, mil veces más cómodo tener... Por ejemplo, respondiendo también a cómo cambió mi forma de escuchar música, yo antes descargaba todo de Ares. O sea, todo, todo de Ares lo descargaba y se lo metía a mi iPod y a veces le descargaba virus a la computadora de la casa (ríe) Sí, horrible, horrible... Entonces, de alguna forma el *streaming* para mí volvió más fácil el tener acceso a la música que yo quisiera, o sea, lo que yo quisiera. Por ejemplo busco algún vals, no es que yo escuche muchos valeses y es un ejemplo un poco extremo pero busco algún vals y sé que lo voy a encontrar ahí en el streaming. Yo personalmente uso *Spotify* pero sé que en cualquier plataforma lo voy a encontrar y probablemente voy a encontrar otras diez parecidas y va a ser más fácil descargar

esas diez nada más con un clic que arriesgarme a descargar esas diez en Ares, que creo que ya ni existe, y meterle diez virus diferentes a la computadora. El streaming nos facilitó la vida, el hacer playlist, como que lo hizo algo mucho más inmediato, pero sí siento que es algo que daña a los artistas. Pero, a mí me importa que dañe a los artistas independientes porque a veces solo tiene eso, solo tienen su música, solo tienen su disco en la plataforma para esperar generar ganancias y realmente a mí no me afecta que *Taylor Swift* nada más se gane medio dólar por mil reproducciones porque yo sé que ella tiene ingresos de mercancía, de los discos en físico, de los tours, de quién sabe cuántas cosas, pero sí siento que los que salen perdiendo pues sí son los independientes.

¿Cómo coleccionas música?

Pues mira... Yo empecé a coleccionar viniles por accidente porque mi papá me regaló unos viniles de cuando él era joven. Entonces, era así del año en el que salieron, eran unos viniles de... *Los Ramones* y eran del setenta y siete y del ochenta. Entonces fue así como por accidente ¿no? Eso fue más o menos en dos mil nueve, y conforme fue pasando el tiempo pues en un inicio yo los empecé a comprar porque estaba padre tener la portada en grande, además es muy decorativo, prácticamente la podrías enmarcar y tener ahí como un cuadro ¿no? en la sala. Entonces, yo empecé un poquito más por la parte estética porque no tenía toca discos. Desde que yo tuve mi primer vinil hasta que compré un toca discos pasaron más o menos como ocho años, entonces una vez que ya tenía el toca discos pues sí los empecé a comprar un poco más por apreciación, ya no solo del disco como objeto sino como apreciación pues del trabajo, de cómo se habría sentido que ese fuera tu primer acercamiento a ese disco. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una colección enorme de vinilos, entonces yo me di cuenta que nos empezamos a empeñar más en comprar primeras ediciones, en buscarlas, en encontrarlas y en pagarlas, porque luego hay unas que sí están bien manchadas, en vez de comprar las ediciones que venden nuevas en amazon o en mixup porque le da un poquito más de valor como decir "Ah mira, esta música es del sesenta y siete, pero qué crees que este objeto también es del sesenta y siete" O sea, lo empecé a valorar así más como un objeto histórico más que como un objeto estético.

¿En qué te basas para crear tu estilo al vestir?

Ay... Pues, siento que ahorita como no estoy saliendo pues en qué está más cómodo ¿no? (ríe) Pero cuando sí salgo pues, intento... más bien creo que inconscientemente he agarrado cosas así como, tanto de moda, cosas que están así en internet, en revistas. Y otras cosas siento que las he agarrado de varios músicos que me agradan. Por ejemplo, yo empecé a usar tenis blancos porque pues Los Ramones usaban tenis blancos ¿no? con pantalones azules o empecé a usar como vestidillos así como más casuales, pero no tan casuales pero tampoco tan elegantes porque yo veía que lo usaban mucho las cantantes de los años sesentas o cosas así. O sea, siento que en parte de las cosas que han influenciado cómo me visto pues sí han sido de los intérpretes detrás de algunas de las canciones de los discos que me gustan, pero en parte siento que también ha sido lo que está en venta. Porque muchas veces por más que quieras vestirme una forma, si no lo encuentras, si no lo ves en una tienda, si no es accesible para ti pues por más que te guste no lo puedes usar.

¿Cuáles consideras tú que son las características más importantes al momento de elegir tu ropa y tu calzado?

Ay pues, número uno la verdad que no esté tan caro porque luego no me alcanza (ríe) Pues ni modo de gastarte todo tu presupuesto nada más en unos zapatos ¿no? Definitivamente yo sí compro basando mucho en mi presupuesto y obviamente la talla, yo no soy mucho de comprar ropa en internet porque luego está feo no atinarle a tu talla y luego que haces ahí con ropa que no te queda... Y obviamente ya cuando estoy ahí probándomela pues también, que te quede bien, yo no me baso tanto en eso de que si estás gordo no uses rayas porque te ves más gordo... yo eso definitivamente no lo considero, simplemente si estoy ahí, si es mi estilo lo que agarre y me queda y si me gusta cómo se me ve pues me lo compro.

Si usas playeras de bandas, ¿qué significa para ti usarlas?

Sí, sí uso playeras de bandas y de hecho... Pues para mí sí tiene mucho significado porque, para empezar, así desde lo más llano, pues es mostrar pues una parte de lo que te gusta, porque al final de cuentas lo que te gusta forma parte de tu identidad.

Entonces pues es mostrar tu identidad y por otro lado también lo tomo como un tributo a esta banda. Por ejemplo, yo la playera que tengo así de cajón es la de *Los Ramones*, porque es una de mis bandas favoritas. Entonces, cuando yo la usa, además de que intento combinarla con algo que se vea pues... punk (ríe)... Por ejemplo, esa playera es la clásica negra con blanco pues yo casi siempre me la pongo con un pantalón de cuadros verdes con azules porque pues punk (ríe) O sea, intento combinarla para que se vea que estoy inspirándome ¿no? Y también porque los propios Ramones usaban sus propias playeras, es muy extraño ver a alguien con una playera de su propia banda ¿no? Y justamente intento combinarlas como yo veía que ellos lo hacían, o sea, ya saben, el pantalón entubado azul, con los tenis bien puercos y así (ríe) De hecho yo estoy un poquito en contra como de que vendan playeras de bandas en tiendas como Mango, Stradivarius y todo eso. Para mí es muy beneficioso porque pues ahí las encuentro ¿no? Pero siento que es un poco contraproducente en esto que les digo de mostrar tu personalidad y todo esto porque siento que mucha gente lo compra solo por agregarlo al *outfit* no porque realmente les guste la banda, no porque realmente la aprecien ¿no? Entonces, para mí tiene mucho este sentido de mostrar que es un grupo que te gusta, mostrar que su música te marcó tanto para que estés usando una playera de ellos y les digo, también lo siento así como una especie de conmemoración a esta banda.

¿Cuál es tu *outfit* cuando vas a un concierto?

Pues cuando... Miren, muchas de las bandas de las que tengo playeras ya se murieron todos (ríe) Pero por ejemplo, es casi siempre así de que unos pantalones de mezclilla, pero cómodos porque pues ya ven que hay unos más rígidos que otros, unos tenis oscuros porque ya sé que se me van a empuercar y pues así lavo menos y pues alguna camiseta, o sea, obviamente si es de una banda de la que yo tenga alguna camiseta pues me pongo la camiseta de esa banda ¿no? Obviamente, para que todos sepan que sí los conozco (ríe), pero si no pues una camiseta cualquiera y si va a ser un festival pues de manga larga para que no se me quemen los brazos, o sea yo... intento ir lo más cómoda posible porque pues nadie va a verte a ti, o sea, por más que te quieras ir arreglado nadie va a verte a ti, estando su artista favorita ahí enfrente, nadie va a ir a ver cómo vas vestido.

¿Qué es lo que más te gusta de ir a un concierto?

Ay pues... me gusta comprar mercancía pirata a fuera del Foro Sol (ríe), no pues, me gusta mucho la experiencia de estar con tanta gente que tiene un gusto afín al mío, me gusta saber que estoy rodeada de gente que comparte algo conmigo ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas a un lugar, cualquier lugar y está lleno de gente pues no sabes qué gustos en común tengas con las personas que van pasando por ahí. O sea, por ejemplo, vas a la UAM y ves a mucha gente y dices "Ay pues no sé, a quién le gustara también *Tame Impala*" ¿No? Y no sabes, pero si vas a un concierto sabes que a toda la gente que está alrededor de ti le gusta *Tame Impala*, eso y pues también escuchar mi canción favorita en vivo, claro. No sé, cuando fui a ver a Los Strokes y tocaron *Barely Legal*, Yo casi me desmayo ¿no? Yo así de "¡Ah, mi canción favorita!" y cosas así. Pues es muy padre oír la canción pues no solo grabada ¿no? Ya ver ahí a la persona que la escribió, que la compuso, y cantarla con esa persona porque pues está cantando ¿no? y tú ahí gritoneando desde tu lugar. Pues yo creo que lo mejor es escuchar tu canción favorita en vivo.

¿Puedes platicarnos una experiencia que sea significativa para ti y que hayas vivido en algún concierto?

Pues, tengo dos, una que me dio mucha risa porque bueno, yo fui a ver a Nick Cave con Alexis y... o sea, yo no era súper fan de Nick Cave ¿no? y cuando tocó *Into my arma* que es así como la canción romántica (ríe) O sea, pues obviamente todas las personas pues empezaron así a abrazar a su pareja y todo eso ¿no? Pero, o sea, Alexis y yo estábamos ahí parados y ya nos íbamos a abrazar y así y de pronto a lado de nosotros una chava que iba sola se puso a llorar y pues fue algo muy raro porque pues todas las parejas ahí así de "Ay sí, *Into My Arms*" Y está chava ahí a lado llorando porque seguramente le dedico a alguien y la dejó o alguien le dedicó esa canción y la dejaron. Fue como un rompimiento muy extraño en el *mood* en el que todos estábamos.

Y la segunda es que, yo nunca había ido a un Corona Capital, más que, pues a este último y pues fue una experiencia muy especial porque fui con Arlette y específicamente fuimos a ver a *Los Strokes*, pero obviamente nosotras nos fuimos a ese escenario desde que entraron *Los B-52's* y de entrada, yo nunca... O sea, a

mí sí me gustan mucho *Los B-52's* pero mi sueño no era verlos en vivo ¿no? Fue un plus, pero ya que estábamos ahí escuchándolos pues sí fue como de “Ay sí, los amo” Porque pues dieron un súper espectáculo audiovisual y todo eso... Y este, me sorprendió mucho, fue una sorpresa muy agradable, pero el punto cumbre de ese festival fue cuando vimos a *Los Strokes*, pero nosotras estábamos así de no manches cómo salió ¿no? y pues para nosotras cuando lo vimos fue así como de “Buuh, sáquenlo, sáquenlo” Y luego a parte, justo veníamos de ver como a Franz Ferdinand y pues ver a este Alex Kapranos, pues tenía muy buena interacción con el público ¿no? hablaba en español y pues, o sea, no sé. Veníamos de un muy show con *Los B-52's*, de una muy buena interacción con el público de Franz Ferdinand, entonces pues ver a *Los Strokes* desafinando, cantando mal y viendo a Julian Casablancas diciendo “Ay, tengo que hablar en español porque está en mi contrato” Pues sí fue así como “¡Qué triste!”

Pero, justamente fue una experiencia muy padre porque les digo, fui con Arlette y... pues tuvo mucho significado ir con ella porque pues ella fue mi primera amiga, en el primer día de la UAM, nos hablamos desde TID y casi todos los trimestres en la carrera permutábamos para estar en el mismo salón, entonces sí fue como una unión que empezó desde el primer día y que a parte se sustentó mucho en el sueño de ver a *Los Strokes* en vivo, o sea, eso era así como nuestro mayor sueño. Íbamos mucho a tributos a *Los Strokes*, entonces esa fue una experiencia muy significativa porque fue como la culminación de un sueño, toda estaba bien horrible, el sonido estaba bien horrible, Julian Casablancas se veía horrible, estaba cantando horrible, todo horrible, pero significó mucho porque se logró ¿no? Porque fue un sueño que tuvimos cuatro años y porque a final de cuentas se logró y porque creo que lo más importante fue que estuvimos juntas para vivirlo.

Entrevistada: Clara Isabel Uribio

Edad: 27 años

¿Qué es para ti la música?

Yo pienso que, la música es transmitir sentimientos. Tal vez es una idea ñoña pero siento que en cada momento de nuestra vida hay como un fondo musical, en cada experiencia existe música y... aunque a veces he tenido una relación un poco complicada con eso porque influye tanto mi estado de ánimo que he llegado al extremo de no escuchar nada de música aunque se siente raro. O sea, pasa ese tiempo y yo siento raro que no he escuchado música, como si algo me faltara y la retomo, pero... bueno, en general así la siento, como si fuera la forma en que yo transmito mis sentimientos o cómo yo vivo mi vida.

Y en este sentido, ¿cómo vives la música en el día a día?

Pues... Por ejemplo, hay cosas que debo hacer en mi día a día y no las hago si no estoy escuchando música. Incluso... como que a veces hasta siento que las hago mejor si escucho la música a que si estuviera yo en silencio o esté alguien más escuchando otra cosa. Porque bueno, aquí en mi casa tienen como la costumbre de poner la radio, pero no es lo mismo, claro, escuchar la radio a que yo misma elija lo que quiero escuchar en ese momento. Pero pues, lo pondría así como que es mi motor para hacer la mayoría de mis actividades.

¿Y a ti qué te llevó a elegir al rock independiente como música predilecta?

Mmm... Tiene que ver con que... Bueno, es que yo siempre he pensado que sobrevaloran a algunos artistas muy renombrados y pues existen esas personas que también hacen música y merecen ser reconocidos porque pues no sé, le mete letras a sus canciones que transmite algo que de verdad vale la pena o la misma melodía es diferente a lo que comercialmente se escucha. Y me gusta esa parte de que pueda yo como apoyar a alguien que pues empieza ¿no? o que tal vez le está costando transmitir lo que hace.

¿Cuál fue tu primera experiencia con el rock independiente?

Mmm... Bueno, me acuerdo que cuando iba en la secundaria conocí a Los Bunkers y me gustaron mucho porque yo sentí que sonaban diferente y no sé, a partir de ahí pues de repente pasa que si escuchas algo te empieza a salir música parecida o artistas parecidos y así fue que yo empecé a conocer más. Me acuerdo que empecé ahí con Los Bunkers y luego me fui con The Strokes, así como que yo los amaba con todo mi ser, no sé por qué me gustaban tanto pero pues yo pienso en esos dos como el primer encuentro.

¿Y hubo alguna canción que escucharas primero y que a partir de ahí te interesaras más por su música y por esta música en general?

Sí, de *Los Strokes* era una que se llamaba *Is This It*, con esa fue con la primera que los conocí y ya a partir de ahí como que me aventaba toda su discografía, no todas las canciones me gustaban, claro, pero si la gran mayoría. Y con Los Bunkers una canción que se llama... Ah, la más famosa que fue la de "Llueve sobre la ciudad" también con esa, no sé cómo que era la época emo y tú decías "¡Ah, qué canción, me identifico!" (ríe)

¿Para ti qué debe tener una canción de rock alternativo/independiente para que se convierta en tu favorita?

Mmm, la verdad en lo primero que yo me fijo es en lo que dice la canción, en la letra. Si lo que dice me gusta o me llega... apelo mucho a los sentimientos entonces si la canción dice algo que yo siento pues es a partir de ahí que me gusta. Hay veces que el ritmo, como que la melodía, la combinación de todos los instrumentos no me llega a agrandar del todo, pero si la letra me gusta pues sí me quedo con eso.

¿Y qué tipo de temas tratan las canciones que más te gustan?

Eh... (Ríe) Pues va a sonar como medio *sad* pero... me gustan cuando hablan de amor o de rupturas amorosas o cómo es que está sufriendo alguien una ruptura amorosa.

¿Tienes alguna canción favorita? ¿Cuál sería y por qué?

Son muchas... hay una de la banda Comisario Pantera que se llama "No es por ti" Y pues habla de una persona que está saliendo de una depresión por una ruptura

amorosa. Y entonces, habla de eso, de que al principio ella o él sentía que estaba apagado y pues finalmente está logrando recuperar su luz.

¿Cómo crees que influye o se relaciona tu gusto por esta música con tu forma de pensar?

Mmm... que me abre como el horizonte no solo para escuchar este género sino para probar más música principalmente independiente. Es que... bueno, de hecho a mí me gusta como buscar artistas que están ahí, dándole a penas. Incluso con mis conocidos que tengan su banda o solistas, me gusta pues conocer cómo ellos logran transmitir su música, porque hay veces que encuentras como algo diferente que pues no tienen otras bandas comerciales.

¿Y cómo llevas tu gusto por esta música a tus círculos sociales?

Mmm... Casi no soy de compartir música con mis conocidos pero... sí como que tengo personas específicas que siento que pueden compartir conmigo el mismo gusto porque me ha llegado a suceder que si comparto canciones o les enseño artistas nuevos pues me tiran a loca o... más bien tienen una reacción que yo no espero, espero que les guste y pues en realidad no, y es aceptable, hay de gustos...

Entonces, pues he como decidido a solamente compartirlo con gente que es más cercana a mí o que yo siento que les podría gustar dependiendo de sus gustos musicales. También me cuesta trabajo, incluso en las redes sociales compartir mis gustos musicales, no sé si es por miedo a que los juzguen o porque siento que no lo van a pelar pero sí es como muy específico el como yo doy a conocer lo que yo escucho.

¿Qué significa para ti el término de rock independiente?

Yo lo entiendo así como que son personas o grupos de personas que hacen música sin la ayuda de no sé una gran empresa productora. Que buscan con sus propios medios crear su arte.

Y de una manera más personal, ¿cómo definirías a este tipo de música?

Mmm... Yo diría que es música más pura o más sincera.

¿Qué opinas respecto al “separar al artista de su obra”?

Creo que es un tema complicado porque sí entro en conflicto. Si me pongo a ahondar en mis pensamientos yo creo que las acciones que hagan las personas si es algo de lo que debemos fijarnos, al mismo tiempo creo que si su música o su arte es bueno si se tiene que apreciar de una forma crítica. Decir “Sabes qué, pues sí, es bueno porque tiene elementos que lo hacen que se considere bueno”

¿Cómo escuchas la música? ¿En qué dispositivos?

Mmm... Principalmente la escucho en un celular viejito que ya ni tiene línea ni nada y lo utilizo como un mp3, ahí le metí mi memoria de música y pues ahí la escucho, nada más que como está viejito, se le acaba la pila rápido entonces mi segunda opción es mi celular. Entonces, escucho ahí YouTube, pero ahora con el bombardeo masivo de anuncios me fui ahora a Spotify que no tiene publicidad. Y pues ya, principalmente es eso, en el celular y en la computadora, pero es muy raro que yo escuche música en la computadora.

¿Cuáles crees que son las principales diferencias de escuchar música en vinilos, discos y plataformas digitales?

Pues, la calidad de sonido. Llegué a escuchar vinilos pero cuando era muy, muy niña. Mi papá los ponía y pues obviamente sí se escucha muy diferente. Que ahora con esto de la nostalgia retro pues muchos van a decir que aunque se escuche de baja calidad pues es lo mejor ¿no? Pero, yo creo que esa es la principal diferencia de escucharlo de una u otra forma. Aunque también me he llegado a topar con música que está en plataformas digitales y pues no tiene una buena calidad pero para mí es eso principalmente, la calidad del sonido. Pero no tengo ningún problema en no sé... si consigo el disco de un artista que me guste muchísimo en un vinil o en un disco, no tengo ningún problema en escucharlo así.

¿Qué opinas respecto a la digitalización de la música y si esta cambió tu forma de escuchar música cómo fue?

No me cierro a las nuevas tecnologías porque pues si estuve como en este cambió de lo análogo, por así llamarlo, a lo más avanzado. Yo de niña escuchaba casetes, y también me tocó escucharlo en discos y en mp3 y ahorita en digital. Mmm... yo

creo que está bien, solo que a veces tengo un conflicto con esto de la tecnología porque siento que si nos confiamos demasiado en tenerlo todo digitalizado en algún momento lo vamos a perder. Porque siento que la nube o los servidores donde se guarda todo no va a ser para siempre, o tal vez es que estoy muy nostálgica por eso pero sí. No es que me aferre a la idea, pero yo creo que sí no es buena opción aferrarnos tanto a lo digital. Aunque fue una buena opción, pero si estoy como entre un lado y el otro.

¿Cómo coleccionas música?

Tengo memorias donde tengo música que yo “pirateé” (ríe) y también tengo uno que otro CD que conseguí en original, no son muchos la verdad. Como que dejé de... en algún momento de mi vida quise tener CD´s originales de las bandas que me gustaban pero lo dejé, se me fue ese ánimo de coleccionarlo y más que nada comencé a descargarlo y tengo memorias y una que otra canción en mi computadora.

Hubo una etapa de mi vida en la que conseguí varias revistas de mis bandas favoritas, conseguí playeras y tengo unos parches de esos que se ponen en la ropa, obviamente nunca me atreví a usarlos, como que los aprecio demasiado como para que se vayan pero bueno, eso fue antes, actualmente casi no tengo cosas de mis grupos favoritos más que una estampa de una banda que no es muy conocida y que fui a ver a una tocada. No es que me considere una coleccionista aferrada pero sí he llegado a tener objetos de lo que me gusta.

¿En qué te basas para crear tu estilo?

La verdad es que sí, a veces me pongo a ver imágenes de personas en internet. Mmm... me gusta mucho esta onda del rock entonces pues me fijo en los colores, en el corte de los pantalones incluso en el estampado que llegan a traer ciertas prendas. Y pues lo típico que se ve de usar tenis en todo momento, entonces sí me fijo la verdad en eso. Casi no uso lo que usan los artistas, más bien sería lo que veo yo de las personas que les gustan tales artistas.

¿Cuáles son las características más importantes al momento de elegir tu ropa y tu calzado?

Me fijo mucho en el color, que sean regularmente colores oscuros, aunque yo ame los colores claritos, en la ropa me gustan los colores oscuros. En calzado también, pues me gusta mucho utilizar tenis, no me voy como a un modelo en específico, pero me gusta mucho usar tenis. Y el corte de los pantalones, por ejemplo también, ahora que está muy de moda que sea pantalones entubados, me gusta eso.

Si tienes playeras de tus bandas favoritas, ¿qué significa para ti usarlas?

Mira, ahorita no tengo ninguna playera de banda favorita pero sí la llegué a tener y me gustaba mucho usarlas porque yo quería mostrar a las personas que me gustaba esa banda. O sea, yo sí quería que vieran que me gustaba, incluso si sabía que había alguien a quien también le gustara me gustaba que supieran que yo tenía algo de ellos, o sea, darlo a conocer. Y ahorita si consiguiera igual alguna haría lo mismo. O sea, sí me gusta que vean en mi ropa que me gusta el artista.

¿Cuál es tu *outfit* cuando vas a un concierto?

Mmm... Por las experiencias aprendí que tienes que ir lo más cómodo posible y depende también mucho de qué tipo de música vaya a escuchar pero no sé, regularmente utilizo *jeans* y sudaderas o tenis o bueno es que es muy raro que use chamarras pero voy así cómoda.

¿Qué es lo que más te gusta de ir a un concierto?

Mmm... Me gusta cantar gritando las canciones, me encanta esa sensación de que estás en un concierto y puedes tú gritar sin pena y sin que nadie te vea raro. Puedes tu cantar gritando, incluso mostrar tu emoción, bailar. Me gusta eso, poder expresarme porque sé que hay más personas que están viviendo lo mismo que yo y de igual forma se expresan, me gusta mucho eso. Quizá hasta a veces pongo en segundo plano eso de ver al artista, porque no soy así tal cuál que desarrolle un fanatismo por alguien. Más bien es eso, la sensación que me da de estar ahí y de yo poder expresarme con su música.

¿Podrías platicarnos alguna experiencia que haya sido importante para ti y que hayas vivido en algún concierto?

Vi a Comisario Pantera creo que hace como dos años en el teatro de la ciudad, fue porque me invitaron y también lo disfruté muchísimo porque pues estaba con una persona importante y pues al mismo tiempo me gusta la banda y o sea, sí me gusto, aunque fue muy cortito, sí me gustó porque como te dije me gusta cantar y expresarme y bailar cuando estoy en algún concierto y pues ellos tocaron todas las canciones que me gustan mucho de ellos y pues no sé, me sentí bien, me sentí libre al mismo tiempo que estaba con una buena compañía.

Entrevistado: Alexis Reyes

Edad: 27 años

¿Qué es para ti la música, cómo la vives?

Fíjate que yo he estado pensando... es que la verdad siempre relaciono todas esas cosas con el arte, en general, siempre que me preguntan ya sea pintura, cine y todo yo lo veo desde la postura del arte, en general yo creo que la música de todas las artes, yo le llamaría la más poderosa y es la que más influencia tiene y creo que es la que más tiene el potencial de poder cambiar el mundo, o si lo ves así hasta de cuestión científica se supone que hasta puedes cambiar a las personas en cuestión biológica, sí suena medio Feng shui esas cosas pero sí es cierto, científicamente está comprobado que dependiendo qué estilo de música oigas, te cambia hasta tus niveles corporales, entonces yo creo que sí es la expresión artística que más potencial tiene para cambiar las cosas. A nivel personal, te diré que la música, sí es mi vida. Y yo personalmente la tengo presente básicamente escuchándola obviamente poniendo algún disco o pues escuchando música, yo escucho música en todas las plataformas, sea de la forma que sea pero que sí tengan buena calidad de audio, también que no sea una calidad muy fea de 128 bits por ejemplo, y bueno en mi caso yo que hago música pues sí la tengo presente porque suelo materializar cosas que siento o personas que transmitan algo los suelo materializar haciendo música entonces yo creo que sí está muy presente en mí.

¿Qué te llevó a elegir el rock independiente como música predilecta?

Mira te voy a ser honesto yo creo que no me cierro a escuchar rock independiente, de hecho yo me abrí a penas porque la neta yo era bien *true* o sea era nada más de escuchar bandas de antaño, Led Zeppelin, The Beatles, de hecho fue como hace unos dos años para acá que ya me empecé a abrir a la música (rock independiente) yo lo que creo que me ha llevado a escuchar más ese tipo de música es que creo que es la música más sincera que hay en la actualidad porque es la que menos está influenciada por cuestiones económicas o de poder, que digo tarde o temprano caes ahí, pero a mí lo que me ha llevado mucho a descubrir los artistas es que siento que

son los únicos que son libres de expresarse, no tienen presiones discográficas o incluso llega el punto cuando hay una cuestión de que tienes que trabajar para alguien o te piden una canción yo he visto que la mayoría de los artistas independientes ya lo hacen muchas veces sin importarles la retribución económica y creo que eso sí tiene bastante que ver, que la música sea auténtica y que sea sincera.

¿Cuál fue tu primera experiencia con el rock independiente?

Voy a hablar como música en general, la primera experiencia que tuve fue porque mi papá escuchaba mucha música cuando yo estaba chico pero escuchaba mucho rock en inglés, me ponía mucho a Led Zeppelin; mi papá es muy *beatlemaniaco* entonces me puso todos los discos de los Beatles, de los Rolling Stones y todas esas cosas entonces ese fue mi primer contacto pero yo creo que el más importante, fue mi hermana mayor porque era de escuchar cosas más alternativas, se la pasaba viendo *MTV*, *VH1* y mi hermana me jalaba a eso y me decía “no escuches lo mismo que escuchan, todos escuchan otras cosas”. Ya que fuera por mi propia cuenta fue como a los 15 años con los Libertines yo que me acuerdo porque empecé a comprar ya discos pirata o después originales cuando tenía dinero y yo creo que lo que me llevó a ese tipo de música es que sentía como que me entendían, yo me acuerdo que escuchaba y en ese entonces estaba el *boom* del reguetón auténtico y me acuerdo que yo no me encontraba, no es como que yo fuera así un tipo de inadaptado social o que le hicieran *bullying* pero honestamente nunca me llamó la atención esa música, hasta la fecha sigo pensando que *objetiviza* mucho a la mujer y muchas cosas que desde ese entonces pensaba y el rock alternativo fue el único que sí me encontré, pero ya después te das cuenta que conoces personas gracias a eso y que piensan igual a ti y que comparte ese sentimiento, al menos a mí me pasó con los Strokes y con los Libertines, siento que compartí esa furia que tenía en ese momento.

¿Hay alguna canción, artista o banda que conocieras primero y que a partir de escucharlos te interesaras más por el rock independiente? Si es así, ¿Cuál o cuáles serían?

Que fuera de una manera muy profunda, fue como los 15 me clavé un buen con los Libertines dije yo quiero ser así. Yo me acuerdo que fue con Boys in the Band, fue la primera canción que sí te puedo decir que fue una experiencia no sobrenatural pero que sí tuve una revelación frente a mí, porque creo que muchos escuchamos música y decimos sí está chida, pero que de verdad haya tenido un impacto al grado de cambiar mi vida para siempre yo creo que sí fue esa. Yo lo relacionaba mucho con el hecho de que yo antes me la pasaba en la calle, me la pasaba con mis amigos en la madrugada y lo relacioné mucho, creo que fue la primera vez en mi vida que sí dije hay alguien que piensa igual que yo, hay alguien que me entiende y sí fue muy fuerte para mí porque yo era muy solitario.

¿Qué debe tener una canción de rock independiente para convertirse en tu favorita?

Mira, yo pienso que lo principal es que debe de ser música completamente auténtica y yo creo que en general con el arte pasa así...mira te pongo un ejemplo, cuando hay un hombre de Tepito que constantemente lo están asaltando, sufre inseguridad y después agarra una guitarra hace una canción de eso y la publica en las redes creo que tiene muchísimo más potencial porque es algo que es real y yo creo que hay muy poca música la actualidad que es real porque ahorita juegan muchas cosas en contra, el hecho de que muchos músicos quieren hacer música nada más para hacerse famosos o para sentirse *Rockstars*, yo creo que hoy en día todo está muy prefabricado, yo creo que por eso es música que no tiene impacto, la suben a *YouTube* tiene un millón de vistas y a los dos meses ya te olvidaste ella; yo creo que lo principal que debe tener una canción es que debe ser auténtica y otras personas te van a entender, entonces yo creo que es la autenticidad lo principal para mí.

¿Qué tipo de temas tratan las canciones que más te gustan?

Últimamente lo que a mí más me gusta es que sean canciones muy humanas, o sea que hable de cuestiones que para nada tenga que ver con la parafernalia y esas cosas. Por ejemplo, yo ahorita me he clavado mucho con un disco que se llama Village Green y ese disco habla de gente muy normal, habla de su compañero de la secundaria y cosas así, yo siento que ahorita estamos en un grado tan

sobrecargado de los medios de comunicación y de idealizaciones, que yo siento que a mí me llama mucho la atención esas canciones que hablan de cuestiones muy humanas, por ejemplo hay una canción que habla de un niño que está jugando futbolito en su calle y me gustó mucho porque transmite muchas cosas muy cotidianas pero a la vez muy profundas, no nada más el niño jugando en el futbolito, sino que ahí te das cuenta que es que está implícita la inocencia, el escapar de una sociedad marginada o de la violencia que se vive tanto, te das cuenta que está muy enfocado a jugar al futbolito a pesar de todo eso y yo creo que sí la música que ahorita más me llama la atención, que hable de las personas, de personas comunes y corrientes. Porque siento que les dan voz, siento que muchos dicen “ay es el de la tienda nada más” pero en una canción te muestra que el wey de la tienda también tiene vida, que tiene sentimientos que a lo mejor tiene conflictos tan interesantes como una estrella de Hollywood, por ejemplo, entonces yo creo que es la música que más me está interesando ahorita a mis 27 años, de personas pero que no sean muy *parafernalias*.

¿Cuál es tu canción favorita y por qué?

Se llama “*The end of the World*” de Skeeter Davis...siento que refleja la tristeza que sufren todos los seres humanos, que yo siento que en la vida en general, no haces conciencia de esas cosas porque siempre estás distraído pero cuando te pones a pensar en verdad lo que es la vida te das cuenta que es triste la mayoría y siento que esa canción lo define muy bien [...] de hecho a mí me gustan mucho esas canciones viejitas porque siento que trae como una tristeza.

¿Cómo crees que influye tu gusto por esta música en tu forma de pensar?

Yo siempre he pensado que la música define completamente tu personalidad, yo pienso que puedes incluso a tener un vato que iba a ser asesino, pero lo puede salvar la música y lo puede influir mucho, yo pienso que la música influye bastante en la forma en que las personas llevan su vida. A mí en lo personal me ha llevado mucho a amar más a las personas, porque las entiendo y veo que a lo mejor no son tan ojete como yo pienso o me doy cuenta, que, no soy tan ojete como a veces pienso que soy.

¿Cómo llevas tu gusto por esta música a tus círculos sociales?

Pues no soy mucho de recomendar música, pero yo creo que con el hecho de publicar a lo mejor una canción en *YouTube* y poner lo que dice o poner lo que pienso de ella yo pienso que con eso se transmite a las personas lo que te hace sentir una canción o también haciendo música creo que le llevas a las personas eso.

¿Qué significa para ti el término rock independiente?

Yo pienso que ya no existe. Porque siento que el género del rock surgió en un contexto específico donde la sociedad era muy conservadora y donde la gente estaba muy sometida a ideas este muy retrógradas y machistas, siento que el rock tuvo un impacto cultural muy fuerte porque cambió a toda la juventud, eran personas que venían de familias muy conservadoras que decían “tú se virgen hasta el matrimonio” y el rock vino a romper con todo eso porque fue la primera vez que a la gente joven le dio voz de una manera muy fuerte y como estaba la televisión, fue más. Yo creo que fue un quiebre generacional muy fuerte que ahorita ya no se da, porque la sociedad ya no es así, ya no es conservadora, ya no es como que todo les dé miedo, y yo, por el contrario, siento que el rock está tan comercializado y tan manoseado, tan prefabricado, que son puros vatos de la condesa que tienen dinero y hacen una canción con el dinero de sus papás y yo siento que ya no tiene impacto en la gente. El rock, pienso que está muerto. Y lo independiente tampoco creo que exista porque ya para hacer música debes tener medios de producción, realmente ya no es como antes que tú hacías música y venía alguien y te ayudaba a hacerlo sino que yo creo tiene que ver con una implicación de poder, por eso todas las bandas nuevas que salen son gente privilegiada, no hay forma de que alguien por ejemplo, pobre de Chalco haga música porque no tiene la forma de poder hacerlo antes sí había gente que apoyaba a esas personas y que era algo completamente independiente y ahorita, pienso que eso ya no existe.

¿Qué tan importante es para ti separar la obra del artista?

Pienso que no se debe separar y te voy a decir por qué, sí es algo que ahorita crea mucho conflicto, creo que es uno de los conflictos más importantes de la música. Yo pienso que a fin de cuentas es importante que un artista exprese lo que tenga

que expresar porque pues lo que es. Por ejemplo, “*Run for your Life*” de los Beatles que en pocas palabras le dice a la mujer, si me dejas y te vas con otro vato mejor esconde tu cabeza en la arena porque si no vas a estar muerta, que sí es un mensaje muy fuerte, que en ese entonces la sociedad lo interpretaban como “daría la vida por mí”, obviamente ahorita la sociedad cambió mucho y ese mensaje es muy agresivo, pero yo pienso que es necesario dejar eso porque te ayuda a comprender los contextos y ayuda a comprender qué cosas están mal en la sociedad. Yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de censura, yo pienso que muchas acciones son cosas que tienen que estar manifestadas para saber con quién estás tratando, para saber cómo piensan las personas a fin de cuentas y yo pienso que el arte es el único que debe estar libre de censura, en otras actividades puede haber censura pero pienso que el arte es lo único que debe estar totalmente puro porque sí es como la expresión humana y siento que cuando empiezas a limitar a una persona que quiere expresar de esa manera pienso que es como matar la cultura. Y la otra parte es que también si vas a censurar algo o vas a satanizar algo pues debes de tener de donde partir, yo pienso que es muy egoísta de parte de un ente colectivo decir “está mal” y las personas te van a decir lo que ellas piensan pero a fin de cuenta, no tienen ellas la verdad, entonces yo pienso que el arte no debe de ser este censurado lo único que sí me podría llegar a preocupar, por ejemplo, que se comprobará que el hecho de que hables de matar a una mujer en una rola si tenga influencia en una persona, pero yo hasta donde sé no influye, es como decir que la gente mata porque juega videojuegos, pero a lo mejor yo estoy equivocado.

¿Cómo escuchas la música? ¿En qué dispositivos?

Yo suelo escuchar la música en *YouTube* o la descargo, los discos que me interesan los descargo, llego a escuchar música en vinil, pero solamente discos que de verdad ame, que sí sean parte de mi vida o que yo sepa que va a ser algo que voy a escuchar muchas veces lo compro en vinil porque es como materializarlo, no es lo mismo que tengas la música en las redes a que tengas el vinil así chido, grandote con el póster y todo.

¿Cuáles consideras que son las diferencias más importantes de escuchar música en vinilos, discos y plataformas digitales?

Mira, si me refiriera a escuchar música en vinil así como antes, sí son diferencias abismales porque creo que las personas antes escuchaban música poniendo mucha atención en el mensaje, en el sentimiento, yo creo que ahorita la música se consume de una manera muy superficial, entonces si hablas de escuchar música en vinil hace muchos años sí creo que hay mucha diferencia, si dices ahorita, pues mucha gente nada más lo hace por sentirse *cool* o hay gente que lo hace porque quiere materializarla. Y yo estoy muy en contra de escuchar en plataformas porque creo que es algo que afecta mucho a los artistas.

¿Qué opinas de la digitalización de la música? ¿Y cómo ésta cambió tu forma de escuchar música?

Pues desafortunadamente sí la cambia porque ya no hay forma de escapar, yo no quisiera hacerlo pero ya es necesario, no hay forma de que escuchas música de una manera más auténtica como antes de escuchar un disco, no pasa mucho por medio de las plataformas y yo estoy totalmente en contra de eso, porque me molesta mucho el hecho de que una persona esté ganando millones de dólares sin haber hecho música, mientras hay un vato que tiene talento que no está ganando nada, yo creo que ha repercutido muy mal en la sociedad y por eso la gente también no está acostumbrada a pagar por música, lo que debería de corresponder, porque hacer música es muy caro.

¿Coleccionas música?

Pues sí, la verdad es algo que ya no me gusta hacerlo mucho porque no me gusta tener muchas cosas o acumular, pero sí lo suelo hacer, pero nada más cuando es algo que de verdad me gusta mucho, pues la mayoría las suelo descargar o escucharlas en *YouTube* que es la única plataforma que todavía no está tan manoseada.

¿Podrías hablarnos sobre los discos que tienes?

Sí, mi banda favorita son los Kinks y ellos tienen un disco de 1968 que se llama *The Kinks Are the Village Green of Preservation Society*, ese disco lo compusieron

cuando se dio la invasión británica en los sesenta, todas las bandas y esos weyes fueron vetados de Estados Unidos porque le pegaron a un promotor, entonces mientras todas las demás bandas estaban en la onda *hippie*, ellos se quedaron en Inglaterra a hacer música muy auténtica, lo bueno cuando no tienes la presión de las discográficas, es que te puedes desplazar libremente y ellos hicieron ese disco basándose en sus años de juventud, es un disco muy nostálgico que habla por ejemplo de "mi novia de la secundaria, cuando era niño venía aquí a pescar en este río y cosas así" y ese disco es mi favorito porque siempre me ha gustado mucho el sentimiento de la nostalgia, es algo que provoca cosas muy fuertes y ese disco lo tiene, porque tiene ese sentimiento de dolor por lo perdido, porque no se puede regresar en el tiempo, entonces desde muy chico a mí me ha pegado mucho el sentimiento de ver hacia unos 10 años atrás, ver que, a lo mejor personas que estaban conmigo ya no están, se murieron o te peleaste con ellos y ya no están y todo ese disco está habla de eso. También de lo que les decía, de que son personas muy cotidianas. Que a lo mejor de niño conoces a un taquero por ejemplo y este fue una persona muy importante en tu vida y ya después que pasaron 20 años, a lo mejor ya se murió, vuelves a ir al lugar donde vendían y pues ya está cerrado y tiene todo ese sentimiento ese disco y por eso me gusta mucho, es mi favorito.

¿Qué significa para ti coleccionar cosas de la música que te gusta?

Pues nada, es que siento que hay dos posturas, cuando coleccionas música es mostrar lo que eres o hacerlo parte de ti. Por otra parte, siento que nada más es consumir por consumir y siento más que es eso porque a fin de cuentas la música la puedes escuchar en cualquier parte, pero cuando buscas coleccionar algo tiene que ver mucho con que nada más quieres gastar dinero o que sí te sientes identificado con eso. Creo que pasa más en la adolescencia que por ejemplo te gusta Nirvana y buscas tener posters y es un reflejo de tu identidad.

¿En qué te basas para crear tu estilo al vestir?

Pues yo me baso mucho con lo que quiero expresar, sí me gusta materializar mis sentimientos en mi vestimenta. Siento que la gente te puede conocer mucho por cómo te vistes [...] creo que sería decirles a las personas cómo eres por medio de tu vestimenta. Siempre me ha gustado vestirme diferente a las demás personas,

tampoco extravagante pero siempre me ha gustado vestirme diferente para llamar la atención, honestamente. Pero sí me gusta hacer eso, como decir “ah mira, yo no pienso igual a los demás”.

¿Cuáles son las características más importantes al momento de elegir tu ropa y calzado?

Pues a mí me gusta mucho elegir colores como vino, morado y eso, realmente no me gusta usar colores como azul, verde o colores fosforescentes, nunca me ha gustado, siempre me han gustado más los colores sobrios u opacos como blanco, rojo. Suelo fijarme mucho en que sea ropa no común, creo que me gusta tener chamarras que no se usen mucho. A mí me gusta mucho usar cosas que me parecen chistosas, por ejemplo, tengo una playera que tiene un Pomerania y me da risa (pensar) cómo me vería, podría venir todo de piel y según se ve bien rudo y que tuviera Pomerania. Me llama mucho la atención pensar cómo reaccionaría la gente ante esas cosas. La música sí influye, pero no de la manera de decir “John Lennon usaba lentes redondos, yo también me los voy a poner”. Influye, por ejemplo, a mí me gusta mucho Syd Barret y siento que Syd transmitía esa parte chistosa, como de sarcasmo y ese sentimiento lo materializas en la forma en que te vistes, pero no como tal “es que él se pone botas, yo me pongo botas” yo siento que es más con su música y que eso nos pasa a todos. [...] Y no tanto vestirme igual a los artistas sino, lo que te transmite la música, lo buscas reflejar en tu vestimenta.

¿Qué significa para ti usar playeras de bandas de esta música?

Ahorita no tengo muchas, cuando estaba más chico si lo hacía. Siento que es tener la bandera o identificarte con alguien, tú traes una playera de los Rolling Stones por ejemplo o de Vampire Weekend y ves que alguien más la tiene siento que está chido encontrarte con alguien que le gusta lo mismo, pero ahorita ya no me gusta usar playeras de bandas, creo que porque se me hacía que no te permitía conocer a las personas, porque cuando eres como vestirme (con playeras) de bandas te cierras a ese circulito. Pero cuando estaba más chico era para conocer personas que pensarán igual que yo.

¿Cuál es tu outfit cuando vas a un concierto?

Pues sí me gusta ir relacionado con el sentimiento del concierto, por ejemplo, si fuera a ver a los Sex Pistols siento que me iría vestido medio *punk*; creo que cuando voy a conciertos sí suelo relacionar mi vestimenta (con el concierto).

¿Qué es lo que más te gusta de ir a un concierto?

Yo creo que han cambiado mucho, ahorita, voy más para apreciar la música, voy a disfrutar de escucharla nada más, como si escuchara un disco pero en vivo. Yo creo que son pocos los artistas que de verdad me hacen decir “es que sí lo tengo que ver” como Nick Cave pero yo creo que ya casi no hay artistas así. Porque en un concierto tiene que haber una interacción con el público muy fuerte y también creo que eso ya no pasa ahorita, por lo mismo de que a todo lo quieren manejar en festivales, aunque también hay conciertos individuales de cada artista pero siento que no es igual, el último artista que de verdad me transmitió y que me provocó las ganas de ir por la experiencia fue Nick Cave. Es una cuestión muy personal, yo antes era muy devoto de ir y vivir al máximo el concierto, ahorita ya no me gusta eso porque siento que cada persona debería tomar su propio camino y su propia identidad y que cuando te entregas mucho a algo, ya sea a un artista, pierdes tu identidad y lo que eres, por eso a mí ya no me gusta soltarme tanto, sólo me gusta ir a escuchar la música.

Pláticanos una experiencia importante que hayas vivido en algún concierto

En el concierto de Nick Cave, me acuerdo mucho que cantó una canción que se llama “*Into my Arms*” y me marcó mucho que una chava al lado de mí se puso a llorar, a mí nunca me había tocado eso; la chava se puso a llorar con mucho dolor de una manera muy sensible como cuando nada más cierras los ojos y te salen las lágrimas sin decir nada. Yo pensé que la chava conocía a alguien o tenía una pareja y que esa canción era muy importante para ella y que le dolía que no estuviera ahí, yo así lo interpreté, pero sí me llamó mucho la atención porque a la chava le valió gorro que la vieran y se puso a llorar, la neta sí fue algo que me marcó mucho en ese momento. Otra sería una vez que vi como golpearon a un vato una vez que fui a ver a los Stone Temple Pilots y Nine Inch Nails, sí fue una experiencia fuerte pero negativa, porque lo golpearon bien feo, le volaron un diente y se supone que uno viene a disfrutar la música y sí me sorprendió mucho. Creo que eso no pasaría en

un concierto, por ejemplo, de Billie Eilish. Sí me llamó mucho la atención por qué justo con esta música la gente se pone así de violenta. Fue una experiencia negativa a pesar de que no me pegaron a mí, yo sentí muy feo por el vato y me acuerdo que le vi la cara a las persona que le pegaron y sí tenían una cara muy rara y me marcó mucho eso también.

Entrevistado: Ismael Pérez

Edad: 24 años

¿Qué es para ti la música, cómo la vives?

Creo que es algo fundamental en la vida, bueno por lo menos en mi vida, no podría imaginarla sin música porque te ayuda a expresar distintas emociones o sensaciones que ocurren a lo largo del día o de la vida misma, entonces creo que es una manera de acompañar todo lo que te sucede y poder identificarse con la melodía, con las letras de una canción. Creo que generalmente dependiendo de mi estado de ánimo es lo que me gusta escuchar, entonces es la forma de acompañar mis sentimientos con lo que escucho. Actualmente debido a las circunstancias de la pandemia, pues es escucharla con audífonos casi unas 4 horas al día mientras hago cosas del trabajo, algo de la casa, para ponerlo en segundo plano, igual me ayuda a concentrarme. Antes de esto sí era en el traslado de casa al trabajo y viceversa, igual a veces en la oficina dependiendo si tenía que estar concentrado sobre alguna cosa, era ponerme audífonos y escuchar música.

¿Qué te llevó a elegir el rock independiente como música predilecta?

Creo que fue la influencia de música que escuchaba en casa quizás, estaba acostumbrado mi oído a escuchar... este tipo de tendencia fue la que fui siguiendo porque realmente en la escuela o mis amigos no lo escuchaban. Creo que fue más por esta situación y que quizá en internet fuera descubriendo un poco de música y con base ir creando criterio propio de qué era lo que te gusta escuchar y pues seguir esa tendencia.

¿Cuál fue tu primera experiencia con el rock independiente?

Había una estación en internet que era similar a *Spotify*, se llamaba *Jango*, básicamente funcionaba como *Spotify* en el sentido de que elegías alguna canción o alguna banda y seguía una especie de *playlist* entonces si tú ponías una canción durante esa *playlist* sonaban artistas similares, entonces era la forma en la que podías ir conociendo más música de ese estilo.

¿Hay alguna canción, artista o banda que conocieras primero y que a partir de escucharlos te interesaras más por el rock independiente? Si es así, ¿Cuál o cuáles serían?

Quizá la primera de ese estilo fueron los Arctic Monkeys, después fui conociendo más, esto fue hace unos 15 años más o menos. Quizá *“Bizarre Love Triangle”* de New Order me parece la canción que tiene una mezcla de sonidos muy interesante y a raíz de eso trato de poner más atención en la cantidad de instrumentos que se escuchan o de sonidos que están mezclados en una canción, pero de eso no tiene tanto tiempo, entonces la canción que fue un parteaguas creo que no (tengo).

¿Qué debe tener una canción de rock independiente para convertirse en tu favorita?

La melodía tiene que estar acompañada con la letra de la canción, generalmente tienen que ser un asunto progresivo, que sea armónico entre la melodía y la lírica. Creo que la mayoría de mis canciones favoritas parte de ese tipo de temática.

¿Qué tipo de temas tratan las canciones que más te gustan?

La mayoría trata sobre amor o desamor, creo que es lo que vende entonces es difícil que toquen otro tipo de temas los artistas; tendrán algún par de metáforas dentro de las mismas, pero es referente a esa situación, entonces creo que la mayoría son sobre amor o desamor.

¿Cuál es tu canción favorita y por qué?

Creo que tengo muchas que podrían ser mi favorita. También va por momentos de la vida, pero en esta cuarentena han salido varios álbumes, todos tienen lo suyo. Últimamente he estado escuchando a un artista que no es tan conocido, pero me parece muy bueno que se llama Declan McKenna, su álbum *Zeros* y tiene una canción que se llama *“Eventually, Darling”* que es muy buena y tiene la temática que referí anteriormente. Una de Gorillaz que sacaron recientemente que me pareció muy buena, creo que es de los mejor que han sacado últimamente.

¿Cómo crees que influye tu gusto por esta música en tu forma de pensar?

Precisamente con el hecho de que varios artistas de este tipo de música siempre refiere muchas metáforas, entonces creo que ayuda a que seas una persona más pensante en el sentido de que no te vayas como lo primero que veas, que le des otra vuelta para poder discernir otro significado u otra forma de incluso, resolver las cosas, igual te hace ser más atento con mezcla de sonidos con los que pueden llegar a experimentar muchas de las bandas, o incluso con lo más básico que es la simpleza de algunas cosas hace que sean especiales también creo que te hace apreciar ese tipo de situaciones.

¿Cómo llevas tu gusto por esta música a tus círculos sociales?

Quizás sólo en la cuestión de que asistamos a conciertos o cosas así, porque creo que es difícil encontrar personas con este tipo de gusto. En realidad, creo que todos somos abiertos a más música, no estamos completamente cerrados en un sólo género, pero es muy específico entonces es complicado compartirlo con alguien, pero en cuestión de conciertos, sí tengo un grupillo de amigos con los que pueda asistir o a eventos de ese tipo.

¿Qué significa para ti el término rock independiente?

Quizá como una mezcla de emociones acompañadas con la música pero en un sentido más poético muchas veces. También van evolucionando las bandas generalmente, sus inicios son más de contar anécdotas pero muchas bandas cambia su forma de escribir, de componer conforme van sacando nuevos materiales entonces también eso me agrada, que no es un género como el pop que casi es escuchar lo mismo o precisamente lo que esté de moda, sino que aquí la evolución va más más allá, entonces también es sentirse identificado con el artista y lo que puede estar plasmando en la letra o la melodía, incluso en los álbumes conceptuales.

¿Qué tan importante es para ti separar la obra del artista?

Es complicado, a pesar de que uno pueda decir que la persona es una cosa y el artista, en cierto punto es verdad, en el sentido de que tú puedes escuchar su música o apreciar lo que hace sin admirar a la persona o sentir cierto cariño o aprecio por la misma, quizá ni te interesa o no sabes nada de él, nada más conoces

su música, pues es válido pero creo que no podemos separar lo que hace una persona de su obra, porque el arte que produce muchas veces nace de lo que es él. Creo que es difícil, ahorita se ha prestado mucho a este tipo de situaciones pues la pregunta la siento en el contexto actual, de que hay una especie de linchamiento público a varios artistas y muchos de los que los defienden argumentan esta situación de que el artista es una cosa y su obra es otra, precisamente al ser personas públicas, estás más expuesto y obviamente no vas a consumir algo de alguien que hace cosas malas. Aunque sea un gran artista, eso no te quita la responsabilidad como ciudadano de hacer las cosas correctas, entonces fuera de eso creo que tú podrías escuchar lo que quieras y podrías no estar enterado de nada de lo que hace, pero eso no quita que así sea, no puedes negar esa parte, entonces creo que no puedes separar una cosa de la otra, el artista viene junto con su vida a pesar de que ésta no sea ventilada o de que uno no la conozca.

¿Cómo escuchas la música? ¿En qué dispositivos?

Generalmente en audífonos, si no pues las bocinas del teatro en casa o en la tele si estoy jugando videojuegos o en el celular, dependiendo de la disponibilidad del sitio o en alguna bocina. Generalmente escucho en Spotify, todavía soy de comprar algunos discos, ya no tanto como antes, pero son las únicas formas, en Spotify y en formato físico a veces.

¿Cuáles consideras que son las diferencias más importantes de escuchar música en vinilos, discos y plataformas digitales?

Según expertos, en vinil es lo mejor para escucharlo. Lo bueno de lo digital es que puedes tener audífonos puestos, percibes más los sonidos y lo sientes más fiel pero igual si tuvieras tu consola, conectas tus audífonos, podrías percibir de mejor forma porque está más comprimido, pero no podría decirte si hay una gran diferencia. Cada cosa se adapta a la época y bueno quizá en la más alta calidad de Spotify se acerque un poco a los formatos físico.

¿Qué opinas de la digitalización de la música? ¿Y cómo ésta cambió tu forma de escuchar música?

Creo que es bueno para el público consumidor, en el sentido de que antes había mucha descarga ilegal, aunque actualmente todavía sigue habiendo, pero representaba un problema para los artistas y para tu equipo inclusive, porque podías descargar algún virus, pero también el hecho de que ahora sea tan fácil o tengas alcance tanta música creo que también vuelve de nicho algunas bandas o algunos trabajos artísticos. Creo también, que es difícil para algunos que se de a conocer su trabajo o se escucha tal vez nada más una canción, porque antes se compraba el disco en vinil era para escuchar todo el álbum y ahora nada más puedo descargar una canción y lo demás no me interesa mucho, también es un problema porque el artista muchas veces forma el álbum conceptualmente y no es lo mismo escuchar una canción que escucharlo todo.

¿Coleccionas música?

Tengo varios discos, muchos los compre en la adolescencia, realmente llego a comprar muy pocos al año, unos dos o tres, pero sí dejé de comprar. Sólo de bandas que sí me gustan mucho no he dejado de comprar. DVDs también llegaba a comprar muchos, pero esos sí dejé de comprarlos porque tengo un par que nunca he visto y están ahí prácticamente nuevos, igual por eso esto decidí no comprar. Playeras, esas cada vez que voy a un concierto compro, entonces sí tengo una pequeña colección de playeras, algunas marcas llegan a sacar colaboraciones con las bandas, entonces también llego a comprar alguna cosilla de esas que llegan a salir. Algunos pines igual que he comprado en conciertos o llaveros, esa mercancía que suelen vender, porque es más barato comprarlo ahí en el concierto que en sus páginas en línea.

¿En qué te basas para crear tu estilo al vestir?

Creo que actualmente va acompañado de poner un poco mi esencia a lo que visto también un poco a la moda y a la comodidad.

¿Cuáles son las características más importantes al momento de elegir tu ropa y calzado?

En primera, que me guste como se vean que tengan algo distintivo, sobre todo en calzado, me gusta que se vea diferente, porque en lo último que pienso es la

comodidad, porque la mayoría de los tenis que tengo, no son del todo cómodos, pero son de alguna colaboración con algún personaje que me gusta. Respecto a playeras sí tiene mucho que ver con bandas, la mayoría de las playeras que uso son de bandas, entonces cuando escojo alguna playera es por el diseño y obviamente que haga juego con lo demás que voy a ponerme.

¿Qué significa para ti usar playeras de bandas de esta música?

Es especial, porque te recuerda que el día en el que la compraste, revives los momentos que pasaste en el concierto, cuándo la obtuviste, también porque son modelos muy padres o de alguna fecha conmemorativa, 10 años de un álbum o cosas así, está padre decir pude conseguirla, pude estar ahí y también el hecho de que te pongas nostálgico, todo lo que tuviste que pasar para llegar ese día o lo que viviste. Creo que es interesante poder recordar todo eso cuando usas una prenda, inclusive que alguien te diga que está padre o que tenga algún comentario sobre la misma, está bueno para hacer conversación.

¿Cuál es tu outfit cuando vas a un concierto?

Generalmente, botas porque los festivales suelen en lugares donde hay pasto y la mayoría de mis tenis de la suela son blancos, entonces terminarían hechos un asco, entonces prefiero llevarme botas, igual si me pisan, no hay problema, no siento y no se mete tierra y en caso de que llegue a haber lluvia, no hay posibilidad de que entre en los calcetines. Respecto al pantalón, siempre llevo jeans porque son cómodos, son seguros, en el sentido que puedes guardar tu celular o tu cartera sin ningún problema, generalmente son un poco ajustados, también es por la misma situación, los vuelve un poquito más seguros porque si alguien está intentando quitarte tus cosas vas a sentir. Siempre playera porque es más fresco, para estar más cómodo, chamarra tipo rompe vientos o alguna que tenga bolsas interiores amplias, porque ahí es donde guardo lo que vaya a comprar o mi celular y mi cartera, si no las guardo en el pantalón, las guardo ahí, es mucho más seguro. Y si hace mucho sol, llevo lentes y si no, nada más llevo lo que mencioné anteriormente

¿Qué es lo que más te gusta de ir a un concierto?

Creo que es una experiencia única el poder escuchar tus bandas favoritas en vivo porque el sonido es muy distinto al de estudio, no es algo malo, sino que al contrario algunas bandas me han gustado más en vivo de lo que me gustan versión de estudio y eso que en estudio me gustan bastante, aparte está muy bueno el poder convivir con gente a la que les gusta lo mismo, también el poder compartir ese momento con todos ellos, también lo que me llama de los conciertos, es poder conseguir la mercancía que llegan a vender, también si vas con amigos o con quien sea pero que te la pases bien, está padre y le suma al evento.

Platícanos una experiencia importante que hayas vivido en algún concierto

Bueno creo que el corona de hace dos años, ha sido de los mejores conciertos a los que he ido, íbamos varios amigos y eso lo volvió especial, nosotros no queríamos ver lo mismo, pero afortunadamente, por lo menos dos coincidíamos con alguna banda que quisiéramos ver y al final, todos terminamos en el mismo escenario, entonces estuvo muy padre porque nunca me había tocado que fuéramos tantos al Corona, normalmente iba con uno o incluso me había tocado ir solo, entonces estuvo bien. En el de los Vaccines, antes de que iniciara el concierto empezó a llover demasiado fuerte, parecía que estaba granizando y las filas se hacen afuera del Pepsi Center entonces tuvieron que dejar entrar a la gente un poco antes porque estaba lloviendo considerablemente. También recuerdo una con The Drums, esa fui con mi hermana y ese día armaron una dinámica que si comprabas mercancía, te firmaban tu playera, estuvo padre porque al final pudimos compartir un momento con el vocalista, entonces fue algo especial porque precisamente no tienes siempre la oportunidad de convivir tan de cerca con tus artistas favoritos.

Entrevistado: Miguel Ángel Gómez

Edad: 24 años

¿Qué es para ti la música y cómo la vives?

Pues es una manera de expresarse y pues una forma de expresar tus emociones y pensamientos que tal vez de otra forma no podrías hacerlo, como con palabras y así. ¿Y cómo la vivo? Pues en el día a día, creo que está presente en la mayor parte del día. A veces, pues en cosas simples cuando estás como limpiando tu cuarto o haciendo quehacer, pues pones música, o cuando te bañas pones música. Y pues no sé, cuando vas en el transporte público, o simplemente cuando tienes ganas de escuchar música, pues la pones.

¿Y qué te llevó a elegir al rock independiente como música predilecta?

Pues no sé muy bien, tal vez, como que buscaba, pues como algo nuevo, algo distinto, estaba tal vez un poco cansado como de la música de consumo comercial y pues que no me gusta tanto. Y pues entre todo eso buscando creo que llegué a ese género y a diferentes bandas.

¿Recuerdas cuál fue tu primera experiencia con el rock independiente?

Pues tal vez fue cuando iba en la secundaria, como a los 13 años. Recuerdo mucho que jugaba un videojuego que se llama Guitar Hero, y ahí venían algunas canciones que, pues de algunas bandas que creo se consideran de rock alternativo/independiente. Y pues de ahí me fueron gustando pues esas canciones. También creo que, por mi hermano mayor, algunas veces él ponía sus canciones y pues de ahí fui escuchándolas y eran bandas como de ese tiempo, la verdad ya ni me acuerdo qué año era, pero sí, como hace unos 10 años más o menos.

¿Hay alguna canción, artista o banda que conocieras primero y que a partir de escucharlos te interesaras más por el rock independiente? ¿Y cuáles serían?

Creo que sí hay algunas, tal vez una banda que se llama The Whitest Boy Alive, cuando los escuché por primera vez me gustaron mucho y no eran como algo, pues

eran muy diferentes a lo que había escuchado antes y pues de ahí como que me gustó mucho su estilo y fui buscando más bandas y canciones parecidas. Igual por ejemplo en Youtube te recomiendan canciones similares como a las que has ido reproduciendo y yo creo que de ahí me fui guiando por lo que me recomendaba y así fui descubriendo más bandas. Creo que también otra banda que me interesó mucho fue The Growlers y pues igual de ahí fue ir reconociendo a bandas relacionadas y bueno, tal vez un poco más antes y que son más antaños, pues es The Strokes y pues ellos fueron como de los primeros más famosos puede decirse que iniciaron como con el rock alternativo.

En cuanto a canciones, ¿cuáles recuerdas que fueron las primeras?

“*Last Nite*” de The Strokes, “*Reptilia*”. También no la dije, pero tuvo que ver una banda que se llama Sonic Youth, pero también por ellos, y por ejemplo canciones de ellos como “*Incinerate*”, “*100%*”, “*Someday*” y pues creo que ésas.

¿Y qué debe tener una canción de rock independiente para convertirse en tu favorita?

Yo creo que... pueden ser varias cosas, puede que tenga algunas y puede que otras no las tengan, pero pues de igual forma me gustan. Una tal vez sería que tenga una buena letra, bueno que tenga realmente un significado la letra, que me identifique con lo que dice. También me gustan mucho las canciones que usan sintetizadores, muchos sintetizadores y entonces, pues ya si una canción tiene como sintetizadores psicodélicos y cosas así, pues casi siempre me va a gustar.

¿Y qué tipo de temas tratan las canciones que más te gustan?

Pues variados, pues casi siempre de desamor o de amor y pues en general yo creo que de eso o de temas cotidianos, pero creo que más que nada de amor y desamor o de introspección

¿Podrías mencionar tu canción favorita o algunas de tus canciones favoritas y el por qué?

Una yo creo que sería “*Chamber of Reflection*” de Mac DeMarco, esta canción me gusta mucho porque cuando la conocí, estaba como en un, bueno, había terminado

con una chica y entonces la letra de esa canción está medio triste y pues me identificaba mucho y la escuchaba mucho. También en ese mismo tiempo otra canción que me gustaba mucho era una que se llama “*Lover is a Day*” de Cuco y pues igual porque es así como pues bien triste y me gustaba escucharla. También últimamente he estado escuchando mucho una canción que se llama “*Cash is Money*” de Homeshake. Y pues sí son varias, creo que no podría decir alguna que fuera mi favorita. Me gusta mucho también “*When You Die*” de MGMT, me gusta muchísimo por la instrumentación y por el video también, está muy psicodélico.

¿Pero qué crees que convierte estas canciones en tus favoritas?

Siento que más que nada es la parte instrumental porque creo que me fijo más en la instrumental que en la letra, aunque igual son dos, pues bueno, no es como que no me fije en una o en la letra, pero creo que me gusta más la instrumental de las canciones y como pues, como la atmósfera que te crean o lo que te hace sentir, a donde te llevan en ese momento, más como una parte de, pues como de sensación o de sentir la música, no tanto como algo concreto que pueda decir “ah, pues esto tiene exactamente esto, entonces por eso me gusta.” Creo que es algo más subjetivo de cada canción.

¿Tú cómo crees que influye tu gusto por esta música en tu forma de pensar?

Yo creo que cada género tiene igual como una parte como cultural o de estética, pues que muchas veces esta misma música que escucho influye en otras cosas diferentes como tal vez en mi forma de vestir o en las cosas que me llaman la atención en cuanto a la estética.

¿Y tú cómo llevas tu gusto por esta música a tus círculos sociales?

Pues cuando estoy en reuniones con mis amigos, a veces pongo de esa música que me gusta o con amigos más cercanos con los que, pues a veces nos compartimos canciones sí es como “ah, mira, escucha esta canción de esta nueva banda que descubrí porque está muy chida.” Y pues sí, creo que en general así.

¿Tú qué opinas sobre el separar al artista de su obra?

Siento que a veces como lo que tú ves que representa el artista de su música pues no siempre es como es esa persona en realidad, ¿no? A veces tal vez sea como una máscara, por así decirlo, como el personaje que interpreta siendo ese artista y otra parte es cómo es esa persona en realidad.

¿Tú te has decepcionado de algún artista por lo que es personalmente?

Creo que no me ha pasado, bueno, o sea, por ejemplo, de otros artistas como que sí, pero en cuanto a los que me gustan creo que no me ha pasado, así como de que haga algo que yo lo vea de mala forma y diga “ah, pues no ma, no lo voy a escuchar por eso.” Pero creo que no me ha pasado hasta ahora.

¿Para ti qué significa el término de rock independiente?

Pues sería la música que es producida de manera independiente a las... como a los sellos o grandes sellos discográficos. Bueno, más bien como la música que se hace por cuenta propia, ¿no? Del artista.

¿Y como algo más personal de lo que tú piensas de esta música en concreto?

Pues son canciones que difieren, digamos de lo ya establecido o que muchas veces es como música experimental que se hace buscando nuevas formas de hacer canciones, tanto de la producción como en los instrumentos que se utilizan o en la forma de utilizar estos instrumentos.

¿Y tú cómo escuchas la música? ¿En qué dispositivos?

En mi computadora y en mi celular.

¿Y la escuchas en discos o plataformas?

No, en plataformas, en internet.

¿Consideras que hay diferencia entre escuchar en plataformas digitales y en discos?

Pues siento que no tanto, yo pienso que es más como de cada persona, ¿no? Igual pues conozco personas que les gusta tener sus discos de las bandas que les gustan así en físico y pues igual está bien, si les gusta a ellos o igual hay a quienes sólo

les gusta en su celular, pero no creo que cambie tanto. Igual sólo cambiaría el hecho de apoyar al artista comprando su mercancía, pero de ahí en fuera creo que no.

¿Tú qué opinas de la digitalización de la música?

Pues pienso que está bien porque es mucho más accesible para muchas más personas y es más fácil la difusión, entonces pienso que está bien.

¿Y ésta cambió en algo tu forma de escuchar la música?

Pues tal vez sí, porque me acuerdo que antes, bueno, a mí todavía me tocó cuando se escuchaba en los discman y pues ahí llevaba mi discman como con un folder de discos que me gustaban y pues eso era cuando iba como de viaje con mi familia y pues ya, tenía que llevar mi discman con mi foldersito de discos y pues por esa parte sí cambió, porque en lugar de eso llevo mi celular y ahí mismo tengo las canciones y sólo con mis audífonos. Entonces pues es más práctico.

¿Y tú coleccionas música?

Tal vez sí, más las *playlist*, pues sí tengo o hasta discos en mi computadora pues los tengo ahí guardados y sí tengo algunas playeras de bandas, pero ahorita ya casi no compro tanto de eso, son más de cuando iba en la prepa o así. Ahorita sería más como lo digital.

¿En qué te basas para crear tu estilo al vestir?

Pues tal vez como lo que les comentaba hace rato que ciertos géneros llevan como un cierto tipo de estética tal vez también me baso en eso como en la música que me gusta para mi estilo de vestir y pues en general me gustan las prendas así que no son comunes o medio extravagantes. Pero sí, creo que sí, la mayor parte es por la música que escucho.

¿Cuáles son las características más importantes para ti al momento de elegir tu ropa o calzado?

Que no sea tan llamativo, que no lleve así como estampados de mal gusto, en cuanto a mí. Mi calzado casi siempre he utilizado toda mi vida como tenis Converse y pantalones de mezclilla negros o azules y sí, como cinturones y playeras fajadas.

Bueno, mencionabas que sí tienes por ahí algunas playeras de bandas, ¿qué significa para ti, bueno, si es que las usas todavía, usar estas playeras o qué significaba cuando las usabas?

Pues que me gusta mucho esa banda y de cierta forma como que también la gente vea que te gusta esa banda, aunque igual puede que también alguien las use sólo porque le gusta sin saber que ésa es la banda.

¿Cuál es tu outfit cuando vas a un concierto?

Tenis Converse, pues pantalón de mezclilla negro o azul, chamarra de mezclilla casi siempre y pues una playera o una camisa con algún cinturón así fajado o pues creo que sí, así en general.

¿Qué es lo que más te gusta de ir a un concierto?

Que puedes ver al artista en ese momento cuando, o sea, que está tocando esa música no esa canción que te gusta más, no es como de que sólo pones la canción en YouTube y lo escuchas, sino que en ese momento estás viendo cómo está haciendo la música. Y eso por una parte, pero también pues te emociona toda la demás gente que también está emocionada por verlo y pues los gritos y así pues también está chido.

Pláticanos alguna experiencia que haya sido importante para ti y que hayas vivido en algún concierto.

Pues tal vez sí sería uno, pero no sería de uno de una banda pues, reconocida entre comillas, pero pues una chica con la que estaba saliendo antes pues tiene una banda precisamente de indie rock, entonces no fue tanto como un concierto, bueno, fue una tocada, porque creo que no he ido a un concierto tan grande. Pues tal vez haya sido esa vez porque igual recuerdo que vinieron otras bandas, aunque fue algo pequeño, también vinieron otras bandas extranjeras, vinieron también unos vatos de Alemania, creo, y pues también tocaban chido. Y también estuvo chistoso porque recuerdo que uno de los integrantes de la banda se parecía así muchísimo a un actor que sale en los X-Men que interpreta a Mercurio, creo que se llama Michael Cera el actor. Pero sí, ese integrante de la banda se parecía muchísimo y todos decían que era él.

Bibliografía

Barthes, R. (1971) Sobre el sistema de la moda y el análisis estructural del relato, El grano de la voz.

BBC News. (1 de junio 2019). Napster, el revolucionario sistema que le dio música gratis al mundo hace 20 años y por qué cerraron. *BBC News Mundo*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/amp/noticias-48473268>

Deleuze, G. y F. Guattari (2012) Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-Textos.

Frith, S. (1987) "Hacia una estética de la música popular". 11 de julio 2017. <https://sociologiacultura.pbworks.com/f/Frith.pdf>

Goffman, E. (1997). La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu Editores.

Gómez, H. (2014). De mujeres jóvenes como fans en tiempos de la comunicación aumentada: post-feminismo, post-subculturas y post-fandom. *XXI Anuario de investigación de la comunicación CONEICC*. Pp. 41- 58.

Gómez, C. (2018). Musicar: Resignificación de la música en la sociedad. Creación, difusión y consumo de la música en la cultura digital. En D. Lizarazo, M. Andiñón (Coords.). *Hermenéutica de la producción simbólica* (p. 126-144) Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana.

Hesmondhalgh, D. (2015) *Por qué es importante la música*, Buenos aires, Paidós.

Hobsbawm, E. (1999) *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica.

Labrada, G. & Sánchez, K. & Sósol, D. & Soto, M. & Vega, G. (2018). *Fans e industria musical en la construcción estética del K-pop* (Tesis de licenciatura). Universidad Autónoma Metropolitana. México.

Larrauri, M. (2000) El deseo según Deleuze, Valencia, Tandem.

Lipovetsky, G. (1987) El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas, Anagrama.

Lotman, Y. (1996) *Semiótica de la cultura y el texto*, Cátedra.

Mulholland, G (2009) Albums of the decade No 4: The Strokes – Is This It. *The Guardian*. (06.06 EST). Recuperado de <https://www.theguardian.com/music/2009/nov/26/the-strokes-is-this-it>).

Oriol, R. (2015). *Música Alternativa, auge y caída, 1990-2014*. Editorial Milenio, 328. 259-313.

Pacheco, J (2014) Entrevista a Hawaiian Gremlins. *Me hace Ruido*. Recuperado de <https://www.mehaceruido.com/2014/04/entrevista-hawaiian-gremlins/>

Porras, M. (2013) De la profundidad a la superficie: relato mínimo del rock alternativo. *Anuario de investigación 2013*. UAM Xochimilco, 1-16 pp

Porras, M. (2018). Ecos de la experiencia sensible en los conciertos de rock. *Procesos de comunicación y construcción de la confianza, Publicación académica de la Vocalía del Valle de México CONEICC*. Pp. 219- 234

Rauning, G. (2008) *Mil máquinas, breve filosofía de las máquinas como movimiento social*, Madrid, Traficantes de sueños.

Reynolds, S. (2016). *Postpunk, Romper todo y empezar de nuevo*, Buenos Aires, Caja Negra Editora.

Reynolds, S. (2011) *Retromanía, la adicción del pop a su propio pasado*, Buenos Aires, Caja Editora.

Tello, A. (2010) *La música en México. Panorama del siglo XX*, México, Fondo de Cultura Económica, CONACULTA.

Filmografía

Metal Evolution; (2011), VH1 Classic

Seven Ages of Rock; (2007), BBC, Reino Unido.

Upside Down, the Creation Records story (2010), Document Productions, Reino Unido

Vice en español (3 de octubre de 2016) Darkwave/TrasEscena. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=-cYIJqXNT7s>

Vindria (3 de abril de 2014) Rock Mexicano 1957-1971. México Siglo XX. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=rHxeolsygHM>

Fuentes Consultadas

(Adrenalina Radio, S.F.) Recuperado de <https://adrenalinaradio.com/editors-una-banda-que-habla-en-sus-letras-del-amor/>

(All Music, S.F.) Recuperado de <https://www.allmusic.com>

(Aloha críticón cine, música y literatura, S.F) Recuperado de <https://www.alohacriticon.com/musica/criticas-discos/the-strokes-is-this-it-2001/>

(BBC, 2018) Recuperado de <https://www.bbc.co.uk/events/efj3v2/acts/abp64f>

(Bizarro.fm, 2016) Recuperado de <https://bizarro.fm/2016/08/bandas-que-se-fueron-carajo-los-dynamite/>

(Buena música, S.F.) Recuperado de <https://www.buenamusica.com/little-jesus/biografia>

(Buena Música, S.F.) Recuperado de <https://www.buenamusica.com/the-strokes/biografia>

(Cultura Colectiva, 2015) Recuperado de <https://culturacolectiva.com/musica/the-libertines-una-guia-para-principiantes>

(Crazy Minds, S. F.) Recuperado de <https://www.crazyminds.es/artistas/courtney-barnett-biografia-discografia-e-info/>

(Crazy Minds, S.F.) Recuperado de <https://www.crazyminds.es/artistas/foster-the-people-biografia-discografia-e-info/>

(Crazy Minds, S.F.) Recuperado de <https://www.crazyminds.es/noticias/fleetwood-mac-vuelven-a-los-escenarios-tras-el-despido-de-lindsey-buckingham/>

(Escena Indie, 2014) Recuperado de <https://www.escenaindie.com/10-canciones-censuradas-luego-del-911/>

(Excélsior, 2014) Recuperado de <https://www.excelsior.com.mx/secciones/2014/11/11/991832>

(Fan Music Fest, S.F.) Recuperado de <https://fanmusicfest.com/content/foster-people>

(Gaceta 22, 2020) Recuperado de http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_114/pantalla-sonora-enjoy-depechemode.html?fbclid=IwAR1je_n9Z7_e37J6oaQkq2y8mAQb2hKPU8kdqLxYKPMzmKY0ka_t5FkFp8

(Indie Rocks, 2020) Recuperado de <https://www.indierocks.mx/musica/articulos/a-10-anos-del-teen-dream-de-beach-house/>

(Indie Spot, 2017) Recuperado de <https://indiespot.es/2017/10/19/conozcan-a-superorganism/>

(La Barranta, S.F.) Recuperado de <http://labarranta.com.mx/bio/>

(La Enciclopedia del Rock en tu Idioma, 2009) Recuperado de <http://enciclorockentuidioma.blogspot.com/2009/04/los-dynamite-mexico.html>

(Lat Fm, S.F.) Recuperado de <https://www.last.fm/es/music/Franz+Ferdinand/+wiki>

(Last FM, S. F.) Recuperado de <https://www.last.fm/es/music/Passion+Pit/+wiki>

(Last FM, S. F) Recuperado de <https://www.last.fm/es/tag/post-punk+revival/artists>

(Lat Fm, S.F.) Recuperado de <https://www.last.fm/es/music/The+Libertines/+wiki>

(Los 40, 2002) Recuperado de https://los40.com/los40/2002/06/27/actualidad/1025128800_269358.amp.html

(Mindies, S.F.) Recuperado de <http://www.mindies.es/conociendo-a/conociendo-a-senor-kino/>

(Memoria Chilena, S.F.) Recuperado de <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3574.html>

(Música.com, S.F.) Recuperado de <https://www.musica.com/letras.asp?biografia=21510>

(Nación Rock, 2016) Recuperado de <https://www.nacionrock.com/disco-inmortal-the-strokes-is-this-it-2001-a/>

(Negro White, S.F.) Recuperado de <http://negrowhite.net/the-hives-de-vuelta-y-a-conquistar/>

(Proceso, 2019) Recuperado de <https://www.proceso.com.mx/583594/los-blenders-prometen-un-concierto-diferente-en-el-lunario>

(Punkeando, 2020) Recuperado de <https://punkeando.com.mx/index.php/2020/04/04/austin-tv-prepara-su-reunion/>

(Rock.com.ar, S.F.) Recuperado de <https://rock.com.ar/artistas/133/biografia>

(Rocket Musik, S.F.) Recuperado de <https://www.rocketmusik.com/decada-2-techno-hecho-en-mexico-2/>

(Rolling Stone, 2020) Recuperado de <https://www.rollingstone.com.mx/the-lemon-twigs-directo-al-grano/>

(Subte Rock, 2013) Recuperado de <http://subterrock.com/banda-motorama-estetica-sonora/>

(Todo Música, 2018) Recuperado de https://www.todomusica.org/arctic_monkeys/

(Todo Música, 2019) Recuperado de https://www.todomusica.org/franz_ferdinand/

(Todo Música, 2020) Recuperado de https://www.todomusica.org/the_strokes/

(Universal Music, S.F.) Recuperado de http://www.universalmusic.es/es_ES/928/the-killers/biografia

(Venus in black, 2014) Recuperado de <http://venusinblack.blogspot.com/2014/01/las-animas-del-cuarto-oscuro-las-animas.html>