

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

**“Identidad y Consumo Cultural Sound System en el Sur
Oriente de la CDMX Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac”**

TRABAJO TERMINAL

PARA OBTENER EL

GRADO DE: LICENCIADO

EN PSICOLOGÍA

PRESENTA:

Irving Saúl Santos Cortés

ASESOR: MAESTRO. CARLOS ARTURO RESÉNDIZ

LECTORA: MAESTRA. EDITH FLORES PÉREZ

CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
¿Qué es un Sound System?	4
¿Por qué el Sound System?	6
Pregunta general	14
Preguntas específicas	15
Objetivos	15
IDENTIDAD, CULTURA Y GLOBALIZACIÓN	17
Identidad Individual	17
Habitus y Cultura Material	17
Identidad Colectiva	19
Identidad y Cultura Globalizada	21
Cultura Urbana y Consumo Cultural	24
Psicología Crítica	25
Metodología	27
Estrategia Metodológica	27
Descripción del Proceso del Trabajo de Campo	29
Líneas de Interpretación	29
Nudos Problemáticos	44
Reflexiones finales	47
Bibliografía	49

INTRODUCCIÓN

Este trabajo surge como un ejercicio reflexivo al final de la carrera de Psicología, intentando explicar preguntas que surgieron en la cotidianidad, aspectos como el uso de los medios audiovisuales como parte de la vida diaria, el avance de la tecnología y de los medios digitales dentro de una lógica capitalista, las formas de recreación que se apropian en el espacio social, las actividades fuera de los horarios de producción que toma cierta dinámica de lo personal y lo colectivo, dedicarse a tal actividad o la inclinación hacia alguna práctica específica, lo que constituye la identidad, cuestiones de tarea y discusión para el entendimiento y aplicación de la Psicología Social.

Por lo cual esta investigación desarrolla el estudio de la constitución de la identidad de los operadores del Sound System a partir de las prácticas colectivas que surgen de la distribución y el consumo cultural en el oriente de la Ciudad de México (CDMX) en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa

Por medio de este ejercicio de investigación se hace uso de la Psicología Crítica, para desarrollar perspectivas que contribuyan a la elaboración y comprensión de la forma de experimentarse como sujetos y se hace un reconocimiento de las condiciones políticas y estructurales que traspasan los elementos que conforman fragmentos de la identidad.

Se dirige la percepción hacia la música como producto cultural y fragmento identitario, que establece lógicas de consumo dadas en los Sujetos, tanto individual, como colectivamente mediante la interiorización de significados y sentidos, en procesos no estáticos que involucra a través de la música a los sujetos con la distribución de la cultura, esta investigación sugiere el uso de la Psicología Social Crítica como análisis de las formas de relación entre los sujetos y la cultura.

Con esto planteó el estudio del Sound System como elemento cultural con un proceso de esparcimiento y desarrollo en la CDMX, con especial enfoque en el área Sur Oriente, en el que intervienen diversos factores que permiten su ejecución y desarrollo.

Por otra parte, esta práctica plantea modos específicos de establecer relaciones y formas de apropiación de significados y símbolos (repertorios culturales), que distinguen, sustentan e impulsan prácticas colectivas, que encarnan los sujetos como participantes activos en la constitución de la identidad y por ende en el modelamiento de la cultura de alguna forma interdependiente uno del otro. "no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura" (Giménez, 2005, p.4).

Por lo cual a través de las experiencias narrativizadas por los colaboradores se vislumbra el proceso y los significados que se han interiorizado y que se expresan en esta práctica, parte fundamental de sus vidas y constitutiva de su identidad, que organiza una forma de experimentarse y de plantear un estilo de vida.

¿Qué es un Sound System?

De manera literal, el Sound System significa "Sistema de Sonido y se definiría como un sistema móvil super amplificado, manejado por un equipo de personas, cada uno con habilidades reales, que juntas crean un ambiente de fiesta único donde sea que se instalen y reproduzca música grabada de su elección" Rapealo Cultura Hip Hop, (2022).

El Sound System se origina en el contexto socioeconómico y cultural de Jamaica durante los años cincuenta y sesenta.

"Jamaica en los 50s tanto como ahora tenían al turismo como una actividad importante en su economía. Grandes barcos y cruceros tenían parada obligatoria en sus orillas, y la mayoría de los músicos (de todas partes) de la isla trabajaban en ellos componiendo y tocando versiones de los clásicos de la música americana como el soul o ritmos caribeños como el Calypso. Al otro lado de la isla, en el 'downtown', en ciudades como Kingston, los habitantes de menores ingresos económicos tenían en su radio AM/FM (aun en mono) su única vía a la mano para escuchar música.

En este contexto, aparece la figura del 'sound system' en varios vecindarios de Jamaica, con especial fuerza en las zonas más pobres o 'ghettos'. El Sound System era en sí una suerte de fiesta musical en las calles o jardines (yards), con un volumen amplificado por unos parlantes contruidos de manera artesanal por los mismos vecinos utilizando roperos o muebles viejos de casa. El Sound System cumplía un doble objetivo, el primer objetivo era compartir la música de una forma distinta, música para las masas, sin ningún costo y con mayor volumen y calidad. El segundo objetivo era ciertamente económico, dado que aun cuando el acceso era gratuito al ser en las calles, la retribución para los organizadores estaba en la venta de comidas y bebidas alcohólicas" (*Sound System: El Significado Parte I*, 2017).

El Sound System fue una respuesta creativa y colectiva de las comunidades marginadas que querían reclamar su derecho a disfrutar y compartir la música.

Fotografía 1. *Sound System años cincuenta, Mutt & Jeff*

Fuente: Tomado de (Augustyn, 2014).

De esta forma, el surgimiento de los Sound Systems fue mucho más que un simple fenómeno musical, se convirtió en un hecho histórico y cultural relevante en la creación de dinámicas colectivas que impulsaron la distribución y consumo de la música popular jamaicana en las calles de Kingston capital de Jamaica.

“Es un hecho histórico que el nacimiento del fenómeno Sound System convirtió las calles de Kingston, Jamaica, en un lugar donde la gente podía escuchar en comunidad las últimas canciones que sonaban en las emisoras estadounidenses. Sin embargo, con el paso del tiempo, los Sound Systems se erigieron como el método más importante para expandir lo que hoy conocemos como música popular jamaicana. Dicho de otra forma, gracias a este evento sociocultural se pudieron superar todos los impedimentos a los que constantemente les han sometido las clases más acomodadas a los músicos de su país; sin ir más lejos la propia censura en las estaciones de radio de la isla”. (*La Evolución Del Sound System - Opinión Do the Reggae*, 2019).

Podemos decir que el Sound System representa un método de difusión y promoción de la música popular jamaicana que ha incluido elementos de lucha y resistencia ante opresiones marcadas por la cultura dominante en el proceso histórico de Jamaica. Esto conduce al porqué de la realización de esta investigación

Un aspecto relevante que configura el Sound System son sus operadores. Los operadores no solo se dedican a la reproducción musical, sino que también gestionan eventos y son promotores culturales que facilitan encuentros de autoexpresión y entretenimiento comunitario.

¿Por qué el Sound System?

En la actualidad el uso del Sound System tiene un alcance mundial, es un elemento cultural jamaicano que ha adquirido popularidad entre las formas de organización y esparcimiento, así como su participación en la gestión de eventos y promoción de la música Reggae.

El Sound System, que tuvo sus orígenes en Jamaica en los años cincuenta, ha pasado de ser una manifestación cultural local a un fenómeno de alcance mundial. Lo que comenzó como una herramienta para llevar música a las comunidades ha evolucionado, no solo como una forma de entretenimiento, sino también como un espacio de organización social y cultural. Este sistema ha encontrado un lugar en distintas partes del mundo, donde se adapta y se reinterpreta de acuerdo con las necesidades locales, manteniendo el reggae como eje principal.

En la actualidad, su uso se ha extendido a contextos de juventud y cultura alternativa en Europa, América Latina y otras regiones, donde el Sound System es clave en la gestión de eventos y en la promoción de géneros como el reggae, dub “Dícese de ese subgénero del reggae en el que los ecos, efectos electrónicos y repeticiones toman el poder sobre el resto de sonidos. Para muchos es la versión electrónica del reggae y, por ende, la más experimental.” (Gil, 2017) y otras expresiones musicales alternativas.

Así, el Sound System es más que una herramienta para difundir música; es un medio de reivindicación cultural y de organización colectiva que, a nivel mundial, sigue cumpliendo una función social importante, manteniendo su esencia de conexión con la comunidad y promoción de una cultura que trasciende fronteras.

Mapa 1. *Mapa mundial de los soundsystems originales Reggae y Dub.*

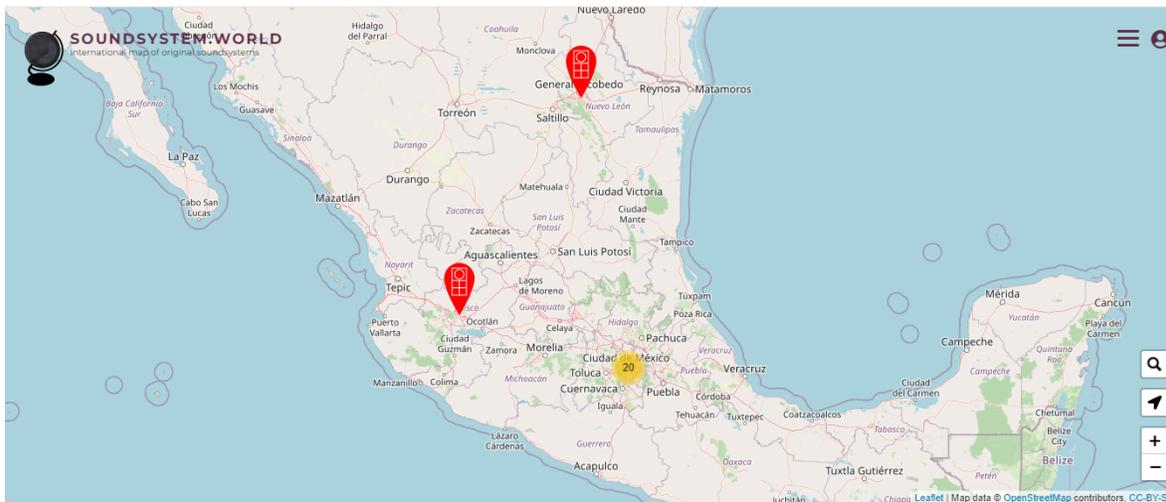

Fuente: Tomado de SOUNDSYSTEM.WORLD, n.d.

El Sound System representa mucho más que una simple estructura de difusión musical; encarna una rica intersección entre cultura, identidad y resistencia. Este fenómeno, originado en Jamaica, ha trascendido fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en un movimiento global que continúa impactando las dinámicas sociales de diversos países, incluido México.

Actualmente, existen veintidós proyectos de Sound System registrados en la plataforma SOUNDSYSTEM.WORLD, una página dedicada a catalogar proyectos de Sound System en todo el mundo. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor, ya que han surgido nuevos proyectos que aún no están registrados.

Mapa 2. Mapa de los Sound Systems originales de Reggae y Dub de México.

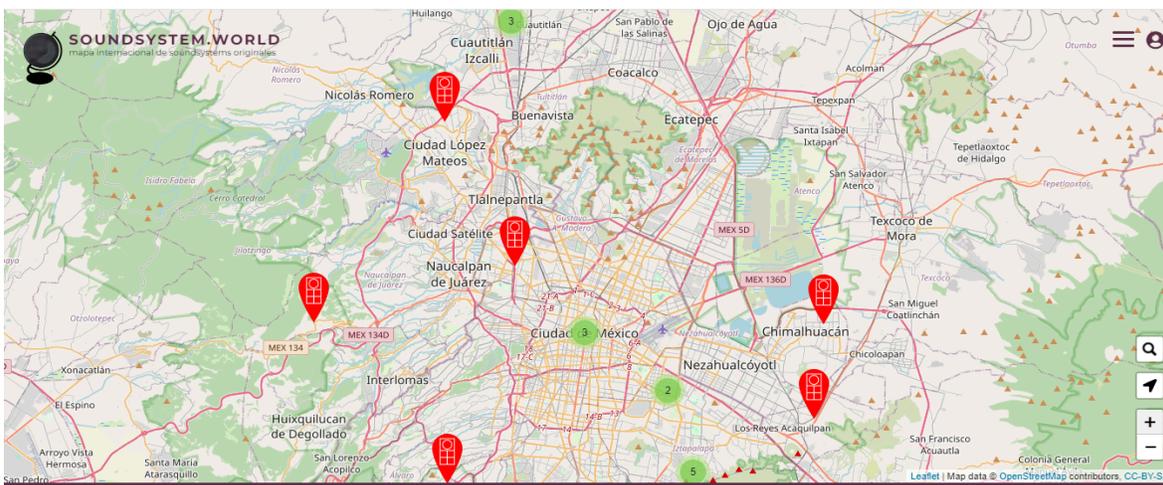

Fuente: Tomado de SOUNDSYSTEM.WORLD, n.d.

Este mapa muestra la distribución de los Sound Systems en México, la mayoría concentrados en el área de la CDMX y Estado de México con la cantidad de veinte proyectos, otros estados que se incluyen son Puebla, Monterrey y Guadalajara con un Sound System registrado.

En México, el fenómeno del Sound System ha cobrado fuerza en los últimos años, particularmente en la CDMX y el Estado de México.

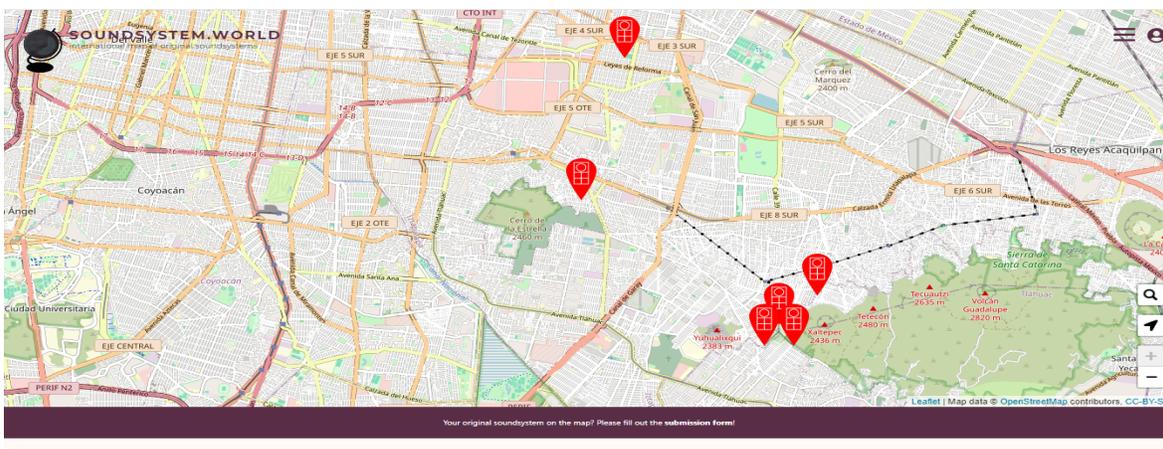
Mapa 3. Mapa interactivo de los Sound Systems originales de Reggae y Dub de CDMX y Estado de México.

Fuente: Tomado de SOUNDSYSTEM.WORLD, n.d.

De los veintidós proyectos registrados por SOUNDSYSTEM.WORLD una gran parte se concentra en la Ciudad de México y sus alrededores, con una presencia notable en Iztapalapa y Tláhuac, donde seis de los Sound Systems tienen sus raíces en cada una de estas delegaciones. Estas áreas se han convertido en centros importantes para la proliferación de la cultura del Sound System.

Mapa 4. Mapa interactivo de los soundsystems originales de Reggae y Dub, Iztapalapa y Tláhuac.

Fuente: Tomado de SOUNDSYSTEM.WORLD, n.d.

Los Sound Systems que están distribuidos en las Alcaldías Iztapalapa son; U.D.F S.S, Star Hill S.S, Zion Dread Sound, Blue Monster High-Fi, Prometheus S.S y en la alcaldía Tláhuac: Wayak S.S ordenados de norte a sur de la colonia Leyes de Reforma, Iztapalapa hacia la colonia La estacion, Tlahuac.

Se aclara que hay sistemas de sonido que no se han incluido como se mencionó anteriormente es el caso de Osiris S.S en Iztapalapa y en Tláhuac, Tzapotitlan S.S, Vibra Positiva S.S, King Chino S.S, en total en estas dos alcaldías son diez sistemas de sonido. Posiblemente estarán surgiendo nuevos proyectos

El Sound Systemc como se señala anteriormente se ha convertido en una forma de convivencia y de colectividad en estas Alcaldías, en Tláhuac e Iztapalapa, en los últimos años se han generado colectivos que buscan espacios para la convivencia y la difusión de la música reggae con equipos de sonido artesanal estilo Jamaiquino, la realización de estos eventos musicales proponen una participación colectiva para la configuración de espacios de respeto, de no violencia, y libre expresión, estos eventos buscan la utilización en ocasiones, del espacio público o son realizados de forma gratuita.

Cartel 1. Flyer del evento El Sound del Oriente vol. 4

Fuente: Tomado de Facebook Star Hill. 2024

En el cartel 1. Se utilizan como propaganda elementos tradicionales del Sound System, como el flyer del evento El Sound del Oriente vol.4 festejando los 35 años del sello discográfico Black Legacy, evento organizado por Star Hill S.S, Utopía La Cascada y Alcaldía Iztapalapa. Keety Roots (UK) músico y productor al centro de la imagen. En la propaganda se puede observar que el evento es de entrada libre pero cero tolerancias al consumo de alcohol planteando una configuración del espacio del evento.

El Sound System, más que un simple medio de entretenimiento funge como un espacio de construcción simbólica donde se articula un diálogo entre las culturas locales y globales. Esta investigación se propone, por lo tanto, profundizar en cómo los operadores han constituido y negocian su identidad dentro de una hibridación cultural, el intercambio global y la apropiación de símbolos musicales externos para resignificarlos en el contexto del Sur Oriente de la CDMX.

Fotografía 2. *Evento: El sound del Oriente*

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.

En la fotografía 2. Se observa un evento en la alcaldía Iztapalapa, donde Star Hill está sonorizando el evento y el público bailando, evento realizado en el espacio cultural El Transformador.

Iztapalapa, por ejemplo, ha sido una localidad importante para la cultura sonora desde hace décadas, albergando movimientos como los sonideros, que tienen una fuerte presencia en el imaginario colectivo local. El Sound System ha encontrado en esta delegación un terreno fértil para desarrollarse, aprovechando la fuerte identidad comunitaria y las ganas de resistencia frente a las condiciones de desigualdad social y económica.

Por otra parte en Tláhuac, una delegación con características similares, ha visto un crecimiento de proyectos de Sound System en los últimos años. Aunque muchos de estos proyectos aún no figuran en registros como SOUNDSYSTEM.WORLD con la excepción de Wayak S.S, su presencia es innegable en las calles, donde cada vez más colectivos autogestionados organizan eventos y tocan en espacios públicos.

El avance de la urbanización hacia zonas semi rurales, como Tláhuac, ha influido significativamente en la proliferación de proyectos de Sound System en esta área. Tláhuac, a pesar de su rápida transformación por el crecimiento de la zona urbana, sigue siendo un espacio donde las prácticas culturales populares tienen un fuerte arraigo.

Esta concentración de Sound Systems en delegaciones como Tláhuac e Iztapalapa refleja la capacidad de los jóvenes para adaptarse a un entorno en constante transformación. Los Sound Systems han emergido como propuestas de convivencia comunitaria. Estos espacios permiten generar lazos sociales y crear formas de interacción que promueven la cohesión y el sentido de pertenencia, todo en respuesta a las dinámicas urbanas.

Si bien en México el uso de sistemas de sonido ha sido estudiado en diferentes formas, desde sus características, usos colectivos y aportes al

desarrollo de la cultura popular, las investigaciones han sido dirigidas hacia los bailes sonideros que conforman características diferentes al Sound System, desde la configuración del equipo hasta los géneros musicales que se tocan en los eventos, podrán compartir ciertas similitudes pero se considera que representan una experiencia diferente y con otras significaciones de las vividas por los operadores de lo que en esta investigación se refiere como Sound System.

Como se explicó al inicio, el Sound System se refiere a la característica principal de un sistema de sonido artesanal basado en los sistemas originales de Jamaica, especialmente enfocado al género Reggae y sus derivados.

Una característica relevante que configura el Sound System son sus operadores y selectores. Los operadores no solo se dedican a la reproducción musical, sino que también gestionan eventos y son promotores culturales que facilitan encuentros de autoexpresión y entretenimiento comunitario. En muchos casos, son quienes ensamblan sus propios sistemas de sonido, lo que añade una dimensión artesanal a su trabajo.

Por otra parte, un selector de música reggae es el responsable de seleccionar y reproducir la música en eventos y fiestas. Aunque el papel de los selectores ha evolucionado con el tiempo, su misión principal sigue siendo la promoción de música menos comercializada y de artistas que no tienen espacio en las emisoras de radio tradicionales. A través de los sound systems, los selectores pueden influir en la cultura musical local, facilitando el acceso a ritmos alternativos como el reggae, dub y dancehall.

Fotografía 3. *Binghiman en los controles*

Fuente. Elaboración propia a partir del trabajo de campo

En la fotografía 3. Se observa a Binghiman operador del Star Hill Sound System en los controles como parte del evento Alpha Steppa & Nai Jah (UK/FR) sonORIZADO por Star Hill Sound System.

Dicho lo anterior, esta investigación busca explorar la identidad de los operadores de Sound System a partir de las prácticas colectivas que surgen de la distribución y el consumo cultural en la CDMX como Metrópolis global. En este contexto, los operadores no solo actúan como intermediarios de la música, sino como agentes culturales que participan en la configuración de nuevas formas de expresión. Su rol va más allá de ser únicamente difusores de sonidos: se convierten en figuras que contribuyen a la creación de espacios donde se reconfiguran identidades, se reproducen valores de comunidad y se visibilizan problemáticas sociales.

Pregunta general

¿Cómo se constituye la identidad de los operadores del Sound System a partir de las prácticas colectivas que surgen de la distribución y el consumo cultural en el oriente de la CDMX alcaldías Tláhuac e Iztapalapa?

Preguntas específicas

¿Cómo son las prácticas discursivas y su relación con la identidad de los operadores del Sound System en el Sur Oriente de la CDMX?

¿Cómo se vincula la práctica del Sound System en la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac con la identidad y el consumo cultural de sus operadores?

¿Cuál es el significado y el sentido del Sound System para sus operadores en las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa?

Objetivos

El propósito general de esta investigación es a través de los colaboradores proporcionar una comprensión profunda del Sound System como un fenómeno cultural multifacético, que va más allá de lo musical para abarcar cuestiones discursivas, de identidad, comunidad y producción cultural en un mundo globalizado.

Analizar las prácticas discursivas que emergen en el contexto del Sound System en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac. Se pretende identificar cómo estas prácticas no sólo reflejan, sino que también moldean la identidad de los operadores. Al explorar el lenguaje, las narrativas y los discursos que utilizan los operadores se podrán comprender cómo estas prácticas se entrelazan con su sentido de pertenencia cultural y comunitaria. Esto incluye investigar cómo los operadores se identifican con la música, sus raíces culturales y cómo sus experiencias personales se manifiestan en la forma en que comparten y presentan su música.

Establecer una conexión entre las prácticas del Sound System y el contexto cultural de Iztapalapa y Tláhuac. Se busca entender de qué manera los operadores de Sound System integran elementos de su identidad en el consumo cultural, y cómo este consumo, a su vez, influye en su manera de operar y en la

música que eligen. Este análisis permitirá visibilizar las dinámicas de intercambio cultural y las influencias que reciben de su entorno, así como la forma en que adaptan y reinterpretan esas influencias para crear una propuesta única que hable de su identidad como grupo.

Investigar las motivaciones que los llevan a participar en este tipo de proyectos, así como los valores y significados que asocian con su práctica. A través de entrevistas y testimonios, se buscará entender cómo los operadores perciben su papel dentro de la comunidad y cuál es su visión sobre el impacto que tienen sus actividades en la vida cultural y social de sus entornos. Además, se explorará cómo el Sound System les permite articular sus experiencias y emociones, así como contribuir a una propuesta de convivencia en sus comunidades.

Estos objetivos permitirán abordar la investigación sobre el Sound System, considerando tanto los aspectos identitarios como las dinámicas culturales en el contexto específico de la CDMX.

Este trabajo busca profundizar en cómo se configura la identidad de los operadores de Sound Systems, considerando las influencias globales y locales que moldean sus prácticas. Asimismo, se plantea cómo estas identidades y prácticas culturales contribuyen a la creación de propuestas de convivencia en las zonas periféricas de la Ciudad de México, donde la urbanización y la exclusión social están en constante tensión.

La revisión teórica que sigue proporciona las herramientas necesarias para entender cómo los conceptos de identidad, habitus y cultura material, propuestos por autores como Stuart Hall, Pierre Bourdieu y Néstor García Canclini, permiten analizar la complejidad de las relaciones entre música, identidad y cultura en un contexto globalizado. A través de este marco, se establece un puente entre los objetivos de la investigación y el contexto cultural en el que se desarrolla el fenómeno Sound System en la capital mexicana, vislumbrando las formas en que

los operadores y las comunidades locales se apropian de estos espacios para redefinir su lugar en la ciudad, proponiendo el uso desde la psicología crítica como forma de análisis.

IDENTIDAD, CULTURA Y GLOBALIZACIÓN

Identidad Individual

Hall (2003) ofrece una visión postestructuralista de la identidad, proponiendo que esta es heterogénea, abierta y se construye en relación con el "otro". La identidad no es fija ni esencial, sino que es un proceso continuo influido por las relaciones de poder y las prácticas discursivas. Esto es clave para entender cómo los operadores de Sound Systems en Iztapalapa y Tláhuac construyen sus identidades dentro de un entorno cultural globalizado y urbano, donde elementos locales y globales convergen y permiten nuevas formas de autoafirmación cultural.

Por su parte, Giménez (2010) complementa esta visión al señalar que la identidad individual en las sociedades modernas es el resultado de procesos de individualización, los cuales fragmentan los vínculos tradicionales y redefinen la identidad a través de la interacción con estructuras de poder. En este sentido, la identidad se construye como una representación de uno mismo en distinción de los demás, mediada por el contexto cultural y las relaciones sociales. Esto es particularmente relevante en el caso de los operadores de Sound System, quienes, a través de su práctica cultural, configuran una identidad tanto local como global.

Habitus y Cultura Material

Por otro lado, Bourdieu (1984) aporta una perspectiva fundamental sobre la construcción de la identidad al introducir el concepto de habitus, entendido como un conjunto de disposiciones aprendidas que estructuran la percepción, la acción y las prácticas cotidianas de los individuos. El habitus se forma a través de la experiencia y se manifiesta en las prácticas culturales, influyendo tanto en las

elecciones de consumo como en las formas de participación en el espacio social. En el caso de los operadores de Sound Systems en Tláhuac e Iztapalapa, su habitus está determinado por su contexto social, económico y cultural, lo que influye en cómo organizan y llevan a cabo su participación en la cultura del Sound System.

La teoría de Bourdieu también es útil para entender el papel de la cultura material en la construcción de la identidad. Según Bourdieu, los objetos materiales que consumimos y con los que interactuamos (desde equipos de sonido hasta discos y tecnología digital) no son solo objetos de uso, sino que tienen un valor simbólico que refuerza el capital cultural de los individuos. En el caso de los Sound Systems, el equipo técnico, las selecciones musicales y los espacios de performance funcionan como elementos materiales que permiten a los operadores construir una identidad cultural compartida, reforzando su posición en el campo cultural de la música urbana. Los Sound Systems no son solo un medio de expresión musical, sino también una forma de acumulación de capital simbólico, donde los conocimientos técnicos y el acceso a ciertos objetos materiales refuerzan la distinción social y cultural.

Bourdieu enfatiza cómo estas prácticas están condicionadas por la estructura social y el capital disponible, lo que en este contexto se refleja en cómo los operadores de Sound Systems se posicionan dentro de una jerarquía social y cultural urbana. El capital cultural y simbólico de los operadores está estrechamente vinculado a su capacidad de dominar la tecnología, seleccionar y mezclar música, y organizar eventos en comunidades donde estas prácticas configuran relaciones de poder y reconocimiento social.

Fotografía 4. Seleccionando Música

Fuente. Elaboración propia a partir del trabajo de campo

En la fotografía 3. Se puede observar la tarea del selector escogiendo de su colección la música que se reproducirá, se observa distintos elementos para la reproducción de la música en diferentes formatos digital y análogo.

Identidad Colectiva

La identidad colectiva, según Apodaka y Villarreal (2015), se basa en la codificación de prácticas compartidas que generan cohesión y acción dentro de un grupo. En el caso de los Sound Systems, la identidad colectiva se construye a través de la música y las prácticas comunitarias que permiten a los jóvenes de Iztapalapa y Tláhuac generar espacios de convivencia y de propuesta cultural. Estas prácticas reflejan el poder transformador de la identidad colectiva en

En el cartel 2. Muestra la realización de un evento con 8 Sound Systems presentes, la imagen mostrada puede ser interpretada como una metáfora de identidad colectiva del Sound System al plantear con los gráficos una circularidad, pero destacando los colores y características de cada Sound System que participa, integrando y formando un símbolo prehispánico

Identidad y Cultura Globalizada

Cervantes (2004) observa que la globalización transforma las identidades a medida que las culturas locales se entrelazan con las dinámicas globales

Respecto a la cultura y su relación con la identidad, Cervantes (2004) identifica la redefinición de las identidades con respecto a la cultura globalizada y enlaza la música como factor identitario. Para dirigirse a la concepción de la cultura plantea su presencia en toda actividad humana constructora de significados en la que se establece un carácter dinámico, no estático, es decir la cultura como proceso histórico, social y con dimensiones.

A través de la teoría escrita por Martín-Barbero (2010), se vislumbran tres niveles de cultura que se encuentran en la sociedad con relación en la temporalidad y los cambios de la misma; menciona que la cultura postfigurativa se refiere a una creencia de inmutabilidad heredada de la forma de vivir y saber de los ancianos, posteriormente se identifica la cultura cofigurativa como una especie de cultura contemporánea norteamericana en la que se plantea la importancia antropológica del diálogo entre nuevos escenarios, generaciones y pueblos, para finalizar con la cultura prefigurativa, una idea de cultura nueva, emergente en los años sesenta, que se caracteriza por un cambio generacional en la historia atravesada por procesos de migración en la que se establece una comunidad mundial con diversas temporalidades pero en la que se comparte un sin modelo de futuro.

En esta lectura de las dimensiones de la cultura destaca la idea de la cultura prefigurativa, toma de ejemplo de análisis las comunidades latinas en Nueva York en las que se manifiesta el uso de la música salsa como enlace con sus raíces y en las que se le atribuye el carácter global de latino a la percepción de un individuo que abarca nacionalidades como la mexicana, cubana, etc, no solo dirigida a la comunidad puertorriqueña, con esto se establece un concepto que engloba y une a toda Latinoamérica.

Esto señala un proceso de adaptación y dinámicas de la cultura con los procesos urbanos en los que a través de lo escrito por Martín-Barbero se localizan cuatro conceptos relevantes para la comprensión de la redefinición de la identidad cultural ante la globalización: oralidad, hibridación y desterritorialización.

Con estos conceptos plantea lo urbano como el principal modificador de las culturas populares con su incorporación al mundo moderno, su mundo, en la que surge una segunda oralidad en las masas urbanas a través de los medios audiovisuales y los avances tecnológicos en el entretenimiento como los videojuegos o videoclips, es aquí donde se conjuga la memoria con nuevas narrativas establecidas por el desarrollo tecnológico en la que se configuran nuevos repertorios para definir la identidad.

.Posteriormente establece la hibridación como una nueva forma de establecer fronteras o el movimiento de estas, proyectando nuevo mestizajes y mezclas de la experiencia cultural en la que se da una reconceptualización del entorno, establece de importancia el estudio de García Canclini (1997) acerca de la frontera mexicana en la que destaca la figura actual de la frontera como espacio de intercambio y de osmosis con intervención en la sociedad y en la cultura de los dos lados del territorio separados por esta barrera cada vez más diluida y en la que se descentraliza las concepciones tradicionales de la identidad ligada con la nacionalidad profundizando la experiencia identitaria no solo a los repertorios de etnias y clase, sino reorganizando el campo cultural y la autodeterminación de la identidad.

Por último explica que la desterritorialización significa la migración, los desarraigos, las desagregaciones, los movimientos y desplazamientos hechos por la migración a ciudades o de un país a otro dando como resultado en segundo lugar la desnacionalización, la experiencia cultural dadas en los jóvenes desligada de la territorialidad, con estos conceptos se plantea una dicotomía en las dinámicas de la industria cultural y el surgimiento de nuevas formas de identidad, por una parte hay destrucción y homogeneización de identidades pero en contraparte surgen nuevos modos tanto de percibirse como de reconocerse.

En el caso de los Sound Systems en la Ciudad de México, la música reggae y dub, originalmente jamaicana, es reinterpretada y resignificada en el contexto mexicano, dando lugar a identidades híbridas que combinan elementos locales con influencias globales.

García Canclini (1995) describe este proceso como parte de la desterritorialización y reterritorialización de las culturas en la globalización, donde las identidades culturales se reconstruyen fuera de los marcos territoriales tradicionales. Esto permite a los operadores de Sound Systems en Iztapalapa y Tláhuac integrar influencias globales en su práctica local, creando nuevas formas de identidad y pertenencia cultural que desafían las fronteras nacionales.

Desde el punto de vista de Martín-Barbero (1993) se enfatiza el papel de los medios de comunicación y la tecnología en la configuración de las culturas populares en la era global. La difusión de la música y la cultura del Sound System a través de plataformas digitales y redes sociales juega un papel clave en la construcción de identidades colectivas transnacionales, permitiendo que los operadores y audiencias se conecten con una comunidad global sin abandonar sus raíces locales.

Fotografía 5. *Alpha Steppa, Ras Tinny & The Mariachis, - Black Rose (Rosa Negra)*
[Dub Dynasty] #street dub E33

Fuente: Tomado de Youtube. 2020

En la fotografía 5. Es tomada de un video del productor de Dub Alpha Steppa (UK) y el cantante Ras Tiny (UK) acompañados de Mariachis mexicanos mezclando en vivo Dub con musica mexicana para las sesiones musicales Street Dub de su canal de Youtube

Cultura Urbana y Consumo Cultural

En cuanto a la relación entre identidad, lo urbano y el consumo cultural, Giménez (2005) señala que la ciudad, como espacio simbólico, juega un papel crucial en la construcción de identidades. En áreas periféricas de la metrópolis como Iztapalapa y Tláhuac, el Sound System se convierte en una forma de crear comunidad y afirmar la identidad frente a las presiones de la urbanización y la exclusión social. La práctica del Sound System no solo representa un medio de expresión cultural, sino también una forma de generar propuestas de convivencia en un entorno marcado por la violencia y la marginación.

Así de acuerdo con lo anterior, Lindón (2007) sugiere que las prácticas culturales en las zonas periféricas de las ciudades latinoamericanas permiten la creación de subjetividades colectivas que desafían las estructuras de poder. En este sentido, los Sound Systems en Tláhuac e Iztapalapa ofrecen una alternativa

de convivencia y autoafirmación cultural, donde las dinámicas de consumo cultural se transforman en espacios de resistencia y cohesión social.

Psicología Crítica

Además de Parker (2009), diversos autores latinoamericanos han contribuido significativamente al desarrollo de la Psicología Crítica, destacando la importancia de analizar los fenómenos sociales desde una perspectiva que tome en cuenta las realidades particulares de América Latina. Uno de los pioneros en este enfoque es Ignacio Martín-Baró (1987), quien planteó que la psicología debe ser una herramienta para la liberación de los pueblos oprimidos. Según Martín-Baró, las estructuras de poder en América Latina han generado sistemas de opresión que influyen en la forma en que las personas construyen su identidad y subjetividad. La psicología, desde su perspectiva crítica, debe ser capaz de vislumbrar las formas de dominación y ofrecer herramientas para la emancipación social.

Martín-Baró (1987) subraya que los fenómenos psicológicos no pueden analizarse de forma aislada del contexto histórico y social en el que se producen. Así como Parker enfatiza el análisis crítico de las ideologías dominantes, Martín-Baró destaca la necesidad de entender cómo las condiciones de pobreza, exclusión y violencia estructural en América Latina influyen en la subjetividad. Este enfoque es relevante para entender el fenómeno del Sound System en la CDMX, ya que este tipo de proyectos culturales surge en comunidades que han sido marginalizadas y donde los jóvenes encuentran en la música una forma de expresarse y construir comunidad.

Por otro lado, Maritza Montero (2003), otra destacada psicóloga crítica, argumenta que la psicología comunitaria debe enfocarse en procesos de participación y cambio social. Desde su perspectiva, la identidad colectiva se construye a través de la acción comunitaria, y es en estos espacios donde se generan nuevas formas de subjetividad que desafían las estructuras de poder existentes. Montero (2003) sostiene que el análisis de los discursos y prácticas

comunitarias es fundamental para entender cómo se producen las identidades en contextos de exclusión. Esto conecta directamente con el análisis de los Sound Systems en Iztapalapa y Tláhuac, donde la música y la organización colectiva son vehículos para generar propuestas de convivencia y resistencia cultural.

Al incorporar a Martín-Baró y Montero, se amplía el marco teórico de esta investigación para incluir una visión profundamente latinoamericana de la psicología crítica. La identidad colectiva que emerge en los Sound Systems de la CDMX se puede interpretar como una respuesta directa a las dinámicas de exclusión y marginalización, pero también como una forma activa de participación y creación de sentido comunitario, lo que concuerda con la perspectiva de Montero sobre el empoderamiento colectivo.

En este contexto, Parker (2009) plantea que la Psicología Crítica no debe limitarse a un análisis abstracto, sino que debe abordar los procesos de subjetivación en espacios cotidianos, como los proyectos de Sound System, que son escenarios de autorregulación y resistencia. Estos proyectos no solo permiten construir identidades alternativas, sino que también desafían las normas impuestas por las instituciones y las ideologías dominantes, lo cual es central en la teoría de Parker y en las propuestas de Martín-Baró y Montero.

Finalmente, Martín-Barbero (2003) también contribuye a este marco teórico al analizar la relación entre la cultura y la globalización desde una perspectiva latinoamericana. Para, Martín-Barbero (2003), los procesos de hibridación cultural y desterritorialización son clave para entender cómo se configuran las identidades en contextos urbanos contemporáneos. En el caso de los Sound Systems, estas dinámicas globales se entrelazan con las tradiciones locales para producir nuevas formas de subjetividad y prácticas culturales que se articulan en torno a la música y los espacios comunitarios. La hibridación permite que los operadores de Sound System reconfiguren sus identidades y produzcan nuevas narrativas de resistencia y convivencia en sus comunidades.

Basados en el marco teórico podemos decir que las prácticas discursivas en los Sound Systems no sólo reflejan, sino que también moldean las identidades de los operadores en Iztapalapa y Tláhuac. Estas identidades se conectan con experiencias personales y un sentido de pertenencia cultural a través de la música, lo que permite un reconocimiento más amplio de las dinámicas culturales en áreas del suroriente de la CDMX.

El análisis del consumo cultural y su influencia en cómo los operadores adaptan y reinterpretan las influencias externas resulta central para la investigación, ya que visibiliza estas prácticas como propuestas únicas que refuerzan una identidad colectiva.

Además, se exploran las motivaciones y valores que los operadores asocian a su práctica a través de entrevistas, lo que permite profundizar el hecho de que el Sound System no solo es una expresión musical, sino también una plataforma para articular experiencias, emociones y formas de convivencia colectiva.

Metodología

Estrategia Metodológica

La investigación se basó en una metodología cualitativa con un enfoque etnográfico, lo que permitió comprender las prácticas discursivas y culturales que emergen en el contexto del Sound System en Tláhuac e Iztapalapa. Este enfoque permitió explorar los aspectos más significativos de esta práctica y su relación con la identidad de los operadores. Según Ríos (2012), “la metodología cualitativa permite la exploración y el análisis de estos procesos sociales que ponen en juego las pulsiones y develan tramas de subjetividad, donde el investigador se convierte en el instrumento mismo de la investigación” (p. 156).

La metodología cualitativa facilitó la observación de cómo las dinámicas culturales y las interacciones humanas revelan tanto las pulsiones sociales como las narrativas que configuran la subjetividad de los individuos involucrados.

Como investigador se desempeñó un papel crucial, ya que se posicionó como participante activo en la indagación, contribuyendo con su experiencia y emociones al proceso. Esto permitió que las realidades sociales se construyeran mediante el diálogo y la reflexión, proporcionando un acceso más auténtico a las experiencias y significados que los actores otorgan a sus prácticas.

Se utilizó una observación etnográfica, manteniendo una postura ética y horizontal, lo que permitió coproducir datos con los colaboradores y comprender desde su perspectiva el sentido de sus prácticas. Como señala Bernal (2021), “la forma adecuada para el estudio de la persona situada es la indagación etnográfica a través de la observación participante, ya que lo que se hace en la vida cotidiana es base de la subjetividad” (p. 29). Este enfoque destacó la importancia de captar las experiencias y significados atribuidos en el contexto cotidiano.

La técnica de observación participante se consideró esencial, ya que uno de los principales objetivos de la investigación fue conocer las características de las identidades de los operadores del Sound System. Este método permitió identificar los espacios en los que se desarrolla la acción, facilitando así profundizar en la experiencia vivida y generar nuevas preguntas y reflexiones.

También se emplearon entrevistas para acceder a los significados que los operadores asocian con el Sound System. Se llevaron a cabo entrevistas no directivas, lo que permite a los informantes guiar la conversación según sus propias experiencias. Guber (2004) destaca que “la entrevista es una de las técnicas más apropiadas para acceder al universo de significaciones de los actores” (p. 132), creando un ambiente más abierto y natural para explorar sus pensamientos y sentimientos. Este enfoque facilitó una comprensión más rica del contexto cultural y social de los participantes, promoviendo una relación de confianza que permite obtener información más auténtica y significativa.

La elección de esta estrategia metodológica permitió avanzar en la producción de datos que responden a los objetivos de la investigación. Por un

lado, el método etnográfico y la observación participante proporcionaron una visualización de las características y experiencias de los operadores. Por otro lado, las entrevistas ofrecieron una comprensión profunda del mundo simbólico que rodea el Sound System y su impacto en la convivencia comunitaria.

Descripción del Proceso del Trabajo de Campo

Se realizaron cuatro entrevistas con tres operadores de Sound System y a un Selector Independiente de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa para conocer los significados, las vinculaciones y los procesos que han experimentado para llegar a operar un Sound System. Se lograron establecer contactos con los operadores. Ante esto, decidí recurrir nuevamente a Kevent para que colaborará narrando su propia experiencia como selector dentro del movimiento Sound System.

Así, se logró estructurar una visión más completa y articulada del fenómeno, con la participación de los siguientes operadores del sistema de sonido, cuyas experiencias reflejan diversas facetas de este fenómeno cultural.

Líneas de Interpretación

En este apartado se hace una interpretación de las experiencias narrativizadas de los colaboradores y se elabora una imagen del significado que implica el Sound System en su vidassus vidas, como fue el proceso y las relaciones que contribuyeron a establecerse como participantes activos en la construcción de este movimiento que impulsa y parte de la localidad y de sus expresiones colectivas y de consumo cultural.

Fotografía 6. Binghiman “El Sound System empieza por la música”

Fuente: Tomado de Facebook Star Hill. 2023. Star Hill Sound System

Sistema de sonido original hecho a mano desde Iztapalapa en la Ciudad de México en las faldas del cerro de la estrella, lugar del cual toma el nombre de nuestro sonido y donde los antiguos aztecas celebraban la ceremonia del fuego nuevo. El objetivo es la difusión de la cultura sound system a través de la música reggae, siempre en un ambiente de amor, unidad, paz y respeto. (Soundsystem.world Mapa Internacional De Soundsystems Originales, n.d.)

En Ciudad de México, el reggae ha encontrado un lugar especial en la vida de sus habitantes, particularmente en barrios como Iztapalapa. Luis Angel Reyes, un apasionado del reggae y pionero en la escena del Sound System en México, nos ofrece una visión profunda sobre la evolución de este género y su impacto en la identidad cultural local. En esta entrevista, Luis comparte su viaje personal

desde los inicios de su interés en la música reggae hasta el desarrollo de su propio Sound System, Star Hill.

Desde sus primeros días de conexión con el reggae a través de bandas emblemáticas como Los Pericos y Gondwana, hasta el desafío de construir un Sound System desde cero, Luis ha estado en el centro de una transformación cultural significativa. A través de sus experiencias y conocimientos, explora cómo el Sound System puede ser una herramienta poderosa para la educación cultural y la conexión comunitaria.

Luis también nos comparte retos y triunfos del coleccionismo musical, la búsqueda de exclusividad y la influencia global que su Sound System ha alcanzado. Su historia no solo refleja la evolución del reggae en México, sino también la pasión y el compromiso que impulsan a los individuos a contribuir a la riqueza cultural de su entorno.

Inicios y Contexto Personal

Luis Angel Reyes “Binghiman” comenzó a involucrarse en la música reggae desde sus 18 años, cuando el género aún estaba emergiendo en México. Su primer contacto con el reggae se produjo a través de bandas conocidas como Los Pericos y Gondwana, que eran populares en ese momento. El entorno de su barrio, que ya tenía una inclinación hacia el reggae, jugó un papel crucial en la formación de su identidad cultural. “Desde los 18 años un poquito antes, no sé me empezó a gustar el género... mi barrio es reguesero.” (Luis Angel) La influencia del barrio y la exposición temprana al reggae ayudaron a Luis a desarrollar una conexión profunda con la música, que fue el primer paso en su proceso de construcción de identidad cultural.

Evolución del Reggae en la Ciudad de México

Luis ofrece una perspectiva histórica sobre la evolución del reggae en la Ciudad de México, destacando que el género lleva en la ciudad aproximadamente 30-32 años. Reconoce que muchas personas han contribuido al desarrollo del

reggae en México, aunque la historia exacta está envuelta en debates y reclamaciones. “Ya el reggae debe de llevar con unos 30, 32 años... en el género hay bastantes estilos.” Luis contextualiza la presencia del reggae en la Ciudad de México, señalando la diversidad de estilos dentro del género y cómo este ha evolucionado en el tiempo.

Construcción de Identidad a Través del Sound System

Luis discute cómo el Sound System puede servir tanto para eventos festivos como para sesiones musicales con una intención cultural y educativa. Destaca que el Sound System no solo es una forma de entretenimiento, sino también una herramienta para fomentar una conexión cultural más profunda. “El Sound puede ser un arma de dos filos... una segmentación a fiesta o una segmentación a algo cultural.” El Sound System tiene el potencial de influir en la identidad cultural de una comunidad, ya que puede ser una plataforma para la educación y la conexión cultural, en lugar de solo una fiesta.

Conexión con la Comunidad y la Cultura Local

Luis resalta la importancia de su comunidad local en Iztapalapa y cómo el reggae se ha desarrollado allí. Menciona cómo el Sound System comenzó en su barrio y cómo su grupo se relaciona con otros crews de reggae en la misma área. “Nosotros iniciamos en Iztapalapa... había un crew que hacía reggae junto con nosotros.” La conexión con el barrio y la colaboración con otros grupos de reggae en Iztapalapa son elementos clave en la identidad cultural de Luis y su Sound System.

Proceso de Aprendizaje y Desarrollo

Luis habla sobre su dedicación para aprender sobre el Sound System y cómo esta pasión ha sido fundamental para su desarrollo. Describe cómo la experiencia adquirida a través de la música y el coleccionismo ha llevado a la formación de su propio Sound System. “Yo soy muy apasionado me gusta aprender... me costó mucho trabajo agarrar.” La dedicación personal y el deseo de

aprender han sido esenciales para el crecimiento y la formación de Luis dentro del mundo del Sound System.

Acceso a Recursos y Equipos

Luis relata cómo el acceso a la música y los recursos ha cambiado con la llegada del Internet. Describe cómo antes tenía que comprar música pirata debido a la falta de acceso a discos originales, y cómo el Internet le permitió descubrir más sobre la cultura del Sound System. “Nosotros comprábamos música... Cuando llegó el Internet empezó a llegar más información.” La transición de la compra de música pirata a la adquisición de recursos a través de Internet muestra cómo el acceso a la música y la información ha influido en el consumo cultural y en el desarrollo del Sound System.

Construcción y Financiamiento del Sound System

Luis discute el alto costo asociado con la construcción de un Sound System y cómo él y su equipo han invertido tiempo y dinero en el desarrollo de Star Hill. Menciona cómo el Sound System ha evolucionado desde la música hasta las bocinas, reflejando una inversión significativa en ambos aspectos. “El Sound System no es nada barato... formamos lo que es Star Hill.” La inversión financiera y el esfuerzo en la construcción del Sound System reflejan el compromiso con el consumo cultural y el deseo de ofrecer una experiencia musical única.

Diferenciación y Percepción de la Música

Luis explica cómo busca ofrecer una experiencia musical única a través de su Sound System, enfatizando la importancia de la percepción y fidelidad en la reproducción de la música. A pesar de usar equipos similares a otros, su objetivo es transmitir su propia visión de la música. “Queremos que la gente escuchara la música como yo la percibo... aunque traigamos las mismas bocinas.” La atención a la percepción y fidelidad sonora muestra cómo el consumo cultural está relacionado con la oferta de una experiencia musical auténtica y personalizada.

Exclusividad y Coleccionismo

Luis destaca la importancia de la exclusividad en la música que ofrece a través de su Sound System, incluyendo vinilos raros y Dubplates. Este enfoque en la exclusividad ayuda a atraer a la audiencia y a diferenciar su Sound System de otros. “Hay música que solo la encuentras en vinil o en Dubplates... es un poquito de exclusividad.” La búsqueda de música exclusiva y rara refleja una estrategia de consumo cultural que valora la singularidad y la autenticidad.

Reconocimiento y Conexión Internacional

Luis describe cómo Star Hill ha ganado reconocimiento internacional y cómo las recomendaciones de artistas y otros Sounds han ayudado a establecer su reputación. Este reconocimiento global refleja el impacto del consumo cultural local en la escena internacional. “En Europa ya nos conocen... te va haciendo de una fama o de una suerte que la banda te va ubicando.” La conexión con la escena internacional demuestra cómo el éxito local puede influir en el reconocimiento global y en la creación de redes dentro del mundo del Sound System.

Kevent Steppa “La Musica Sana”

Fotografía. *Kevent Steppa*. Selector Independiente, Tomado de Facebook Kevent Steppa, 2023

La entrevista con Kevent, selector con un proyecto independiente en la escena del dub y el reggae, ofrece una perspectiva rica sobre la intersección entre identidad personal y consumo cultural en el contexto de la música. Kevent, cuyo nombre real es Manuel Perez Escobar, proporciona un relato profundo sobre cómo su identidad ha evolucionado en paralelo con su relación con la música, particularmente el reggae y el dub. A través de su experiencia, se explora cómo la música no sólo define su identidad personal, sino también cómo actúa como un medio para manifestar y resistir injusticias sociales.

Desde sus inicios como coleccionista de discos hasta su actual papel como selector, Kevent articula una visión en la que el consumo cultural está entrelazado con un compromiso más amplio hacia la autenticidad cultural y la resistencia. La entrevista revela cómo el proceso de adaptación de influencias globales al contexto local mexicano, la función del Sound System como herramienta de protesta, y la crítica a la comercialización de la música han formado su entendimiento del reggae y el dub.

Este análisis examina cómo Kevent utiliza su plataforma para mantenerse fiel a sus raíces culturales mientras enfrenta los desafíos de un entorno musical globalizado. Su perspectiva ofrece una reflexión valiosa sobre el papel de la música como expresión cultural y resistencia, proporcionando una visión enriquecedora sobre la dinámica entre identidad y consumo cultural en la música reggae y dub.

Identidad Personal y Evolución del Nombre

Kevent, cuyo nombre real es Manuel Escobar, explica que su sobrenombre tiene un significado personal profundo: "Recuerdo algo así como un significado era como algo como Kent era relacionado a la tierra a la raíz por eso decidí ese nombrecillo y después fue como que evolucionando a Kevent... La banda así me topa" (Entrevista). Este nombre refleja una conexión con sus raíces culturales y su identidad personal, simbolizando una búsqueda de autenticidad dentro de la

escena del dub y el reggae. La adición de "Steppa," relacionado con un género del dub, refuerza su identidad dentro de la música que consume y promueve.

Formación del Proyecto y Consumo Cultural

La evolución de su proyecto musical y el consumo cultural están íntimamente ligados. Kevent describe cómo comenzó a coleccionar discos en formato CD y, más tarde, vinilo: "Empiezo yo a juntar mis discos había fiestas de reggae... empecé a coleccionar CD de reggae que traía un amiguito de aquí de Tezonco" . Este proceso de coleccionismo no solo refleja su profundo interés en la música, sino también un compromiso con entender y conectar con la cultura del reggae en sus diferentes formas.

Influencias Locales y Globales

Kevent destaca la importancia de adaptar influencias globales a un contexto local: "No me gusta mucho ocupar también palabras en inglés... estamos en México y una parte es de que nos guste mucho esta cuestión del Reggae Sound de esta cuestión Europea" (Entrevista). Esto subraya su esfuerzo por mantener una identidad cultural mexicana dentro de un contexto globalizado. A la vez, su interacción con la escena internacional, como su experiencia con un productor francés, muestra cómo las influencias globales contribuyen a su identidad cultural personal y profesional.

Música como Herramienta de Manifestación y Resistencia

El entrevistado comparte una visión sobre la música como una herramienta de lucha y resistencia: "La música es el mensaje que das... hay música que la debemos de ocupar para la lucha". Esta perspectiva está alineada con la idea de utilizar la música no solo para el entretenimiento, sino como una forma de manifestación social y cultural. La música, para Kevent, es una manera de expresar resistencia y crear conciencia sobre injusticias sociales, siguiendo la tradición de figuras como Bob Marley.

Rol del Sound System y Escena Local

Kevent aborda la función del Sound System en México como una forma de resistencia cultural: "El Sound System se complementa de selectores, de MC's... siento que en México lo estamos haciendo un poco mal" . Critica la tendencia actual hacia la comercialización y la falta de mensaje, enfatizando que el Sound System debería ser una herramienta para la protesta y la creación de conciencia en lugar de simplemente un espectáculo musical. Su crítica revela una preocupación por la autenticidad y el propósito de la escena del reggae y el dub en México.

Futuro y Reflexiones sobre Identidad y Consumo Cultural

En sus reflexiones finales, Kevent enfatiza la necesidad de mantener la autenticidad cultural mientras se enfrenta a las influencias globales: "Tenemos que hacer algo por el movimiento... el Sound si es algo como una forma de protesta y a la vez algo que puede ayudarte interiormente a sanar" . Esto subraya su compromiso con utilizar la música no solo como una forma de expresión personal, sino también como una herramienta para el cambio social y la resistencia cultural.

Fotografía 7. Xavi Wayak, Xavier Gonzalez “Dejavu y Meditación”

Fuente: Wayak Sound System, Tomado de Facebook Wayak Sound System 2023.

Inspirado en los sistemas de sonidos europeos y de la antigua Jamaica es un proyecto alternativo en la cultura del Sound System (sistema de sonido de la música DUB), nace con el propósito dar un pequeño aporte al movimiento del Sound system en México, así como difundir la música Jamaicainajamaquina, la música dub y sus derivado provenientes de Europa. Su construcción empieza a finales del 2015 y es hasta principios del 2017 donde este sistema de sonido empieza a emitir sus primeras vibraciones hacia el público, en este poco tiempo de trayectoria ha tenido la oportunidad de sonar la música de reconocidos productores mexicanos como lo son , Mexican Stepper , Zombie Masta , Muskha Town , Yo & Yoel , así como también artistas internacionales como : Nomadix (uk) Subzulu (uk) & Jah Ragga(uk) Kama Dub (fr).(Soundsystem.world Mapa Internacional De Soundsystems Originales, n.d.)

El proyecto Wayak Sound System, liderado por Xavier González, emerge como una expresión cultural alternativa que retoma influencias de los sistemas de sonido europeos y jamaquinos, adaptándose a la realidad social de barrios populares en la Ciudad de México. Desde sus inicios en 2015, Wayak se ha consolidado como un espacio de resistencia, autenticidad y autoexpresión, utilizando la música reggae y dub no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de meditación, crítica social y fortalecimiento comunitario. A través de la entrevista con Xavier, se puede observar cómo su trayectoria personal y las dificultades para consolidar su Sound System reflejan una identidad cultural enraizada en la lucha por el reconocimiento y la autonomía frente a un entorno urbano complejo.

Primeros Encuentros con el Reggae y el Sound System

Xaver González, originario de Tláhuac en Ciudad de México, comenzó su camino en el mundo del sound system a través del reggae. Relata cómo, durante su adolescencia, la música se convirtió en una parte importante de su vida. Su primer contacto con el reggae fue a través de un vecino que escuchaba a artistas icónicos como Sista Nancy y Sista Carol. "Recuerdo que por aquí en el barrio había un joven, un carnal que trae el Xibalbá Sound System, que pasaba con sus dreads escuchando reggae, en la esquina de un valedor... y entre esas y algunas experiencias con el reggae en la radio, nace la controversia..." Aunque en ese momento no sabía que era parte de la cultura sound system, el reggae dejó una huella duradera en él.

La Evolución del Sound System y el Desafío Económico

En los primeros años de su juventud, Javier desconocía el trasfondo técnico que rodea a los sound systems. En sus palabras, para él la música era algo que se escuchaba en audífonos y no comprendía el nivel de ingeniería detrás de los equipos. Descubrir el sound system fue un proceso gradual, desde lo gráfico hasta lo tangible. A través de la observación de otros colectivos locales, como Xibalbá Sound System y Prometheus Sound System, comenzó a comprender la magnitud del equipo necesario "En esos tiempos no sabía que era un sistema de sonido... Nunca supe que teníamos que comprar cajas, ni que había un ingeniero, ni que había un proyecto... el sistema de sonido es caro." Este fue el inicio de una larga trayectoria que lo llevó a construir su propio sound system.

El Inicio de Wayak Sound System

Wayak, su proyecto personal, surgió tras años de aprendizaje, experimentación y un profundo deseo de canalizar energías a través de la música. El nombre mismo, que en maya significa "déjà vu", refleja su filosofía sobre la música como un medio para conectar con algo más grande. Según Javier, la música tiene el poder de cambiar tanto a quienes la escuchan como a quienes la crean "En algún momento de la vida me imaginé canalizando energías, cambiando gente y cambiándome a mí mismo... la música es como una terapia emocional." Este enfoque espiritual se ha convertido en la base del propósito de Wayak, cuyo objetivo es ofrecer una experiencia de meditación y sanación a través del reggae y el sound system.

El Sound System como Terapia y Medio de Cambio Social

Para Javier, el sound system no es solo un conjunto de cajas y amplificadores. Él lo concibe como una forma de terapia colectiva. Menciona que la música ayuda a las personas a enfrentar sus problemas existenciales y a meditar sobre ellos en un espacio seguro "Un sistema de sonido es una terapia... hablas contigo mismo, son las 12 de la noche, hablas contigo mismo... te arregla esos pedos existenciales, políticos, emocionales." A través de la música, los

asistentes a las sesiones tienen la oportunidad de liberar sus tensiones y conflictos internos, algo que él mismo ha experimentado y desea compartir.

La Filosofía de la Música y el Arte Sin Propósito

Javier es enfático al decir que la música no tiene un propósito predefinido. No se trata de conquistar algo o de alcanzar un objetivo material. Para él, la música es una manifestación natural de la creatividad humana y de la necesidad de expresión, más allá de cualquier explicación antropológica: *"Hacer música no tiene propósito... tu lo puedes hacer desde cualquier instrumento, desde conectar un cable... la música es lo único que nos salva de esta pinche humanidad tan mierda."*

Esta visión refleja su creencia en la música como un acto espontáneo y liberador, que trasciende los problemas cotidianos y sociales.

El Contexto Social de Tláhuac e Iztapalapa

Xavier contextualiza el desarrollo del sound system en su comunidad. Vivir en una zona marginal de la Ciudad de México ha influido profundamente en su perspectiva del sound system y su relación con la música. Explica que muchos jóvenes de su entorno, como él, han crecido en un ambiente donde el acceso a las drogas y la violencia está muy presente "Venimos de una familia de Iztapalapa, de Tláhuac, donde tienes el punto a dos calles de tu casa y quien haya vivido en esa parte de la ciudad sabe que el vicio es parte de la vida." Pese a este entorno, Javier considera que la música ha sido su salvación, llevándolo a un camino más positivo y creativo.

La Escena del Sound System en la Ciudad de México

Javier ofrece una visión general del desarrollo del sound system en la Ciudad de México, describiendo cómo las diferentes zonas de la ciudad han aportado su propio estilo y ritmo. Desde Iztapalapa y Nezahualcóyotl, que considera la "cuna del roots", hasta Xochimilco y el norte de la ciudad, cada comunidad ha contribuido al crecimiento de la cultura sound system: "Iztapalapa y

el Roots son la cuna... ahí están los sistemas de sonido que fundó este pedo y los mejores coleccionistas están por ahí. "Además, señala que el sound system ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las nuevas realidades económicas y tecnológicas.

Identidad Underground

Javier señala la importancia de la autenticidad en su proyecto. "No se trata de ir a bares fresones. El reggae de verdad está en el barrio, en las calles, no en esos lugares donde todo es caro y falso". Enfatiza que la identidad underground del sound system se construye en oposición al mainstream.

Autenticidad y Resistencia

Para él, el sound system es una experiencia espiritual, más que un fenómeno comercial. "Es meditación, no se trata de que te vean ni de moda. Es una terapia personal y colectiva, donde te enfrentas a ti mismo" . Esta noción subraya que el sound system es un espacio de resistencia cultural.

El Mensaje de Wayak Sound System

Finalmente, Javier comparte cuál es el mensaje que quiere transmitir a través de su proyecto: la conciencia, la amabilidad y la meditación. Cree firmemente que la música tiene el poder de unir a las personas y mejorar la sociedad. "La conciencia y siempre la amabilidad... la meditación, la música libre, somos pinches espíritus en el universo... consuman reggae." Para él, el reggae y el sound system son una forma de conectar con la humanidad y de crear una comunidad más consciente y espiritual.

Fotografía 8. *Isson Isson “Poder, Colaboración y Competencia”*

Fuente: Tomado de Osiris Sound System 2023, Osiris Sound System

Osiris Sound System fue inspirado por la cultura del Sound System en Jamaica, Inglaterra y Gran Bretaña y los Sistemas de sonido mexicanos. Nace en Noviembre del 2020 con la misión de llevarles y compartir música reggae en algunas de sus vertientes en formato vinil y digital tales como roots, rub a dub, stepper y Dub. Colaborando con artistas nacionales, selectores y productores .productores. Promoviendo la union y el respeto entre los asistentes y la danza libre. Sistema de sonido originario de Iztapalapa. Apoyado con la típica dub siren y un Spring reverb para dar una mayor experiencia del estilo del sistema de sonido. Poco a poco se fueron adquiriendo cajas y bocinas y cada una de las máquinas necesarias para poder trabajar que hasta la fecha se siguen adquiriendo para crecer como sound system. (*Faro Tláhuac*, n.d.)

El caso de Osiris Sound System, liderado por Martín en Iztapalapa, ejemplifica cómo la identidad personal y cultural se teje a través del consumo y la creación musical dentro de la escena de los sound systems. Nacido en 2020, el proyecto no solo se basa en influencias musicales de Jamaica, Inglaterra y los sistemas de sonido mexicanos, sino que también encarna elementos culturales profundamente arraigados en la vida personal de Martín, desde la herencia familiar hasta su gusto por la cultura egipcia. A lo largo de su desarrollo, Osiris Sound System ha crecido gracias a la colaboración con otros actores de la

escena, mientras que la competencia local ha impulsado su mejora y expansión, subrayando la importancia del contexto regional en la creación de una identidad cultural.

Influencia Familiar

Martín menciona su conexión temprana con la música a través de su padre, que es sonidero. Esto refleja una fuerte influencia familiar en su identidad cultural: “Mi jefe es sonidero, tiene su sonido, entonces desde niño siempre he estado de la mano en este pedo”.

Influencia de la Cultura Egipcia

El nombre de su sonido, Osiris Sound System, tiene un profundo significado personal y cultural para él: “El nombre siempre me gustó el pedo de la cultura egipcia y todo ese pedo. Y además el este faraón del Osiris tiene una historia chida”. La referencia al faraón Osiris y el uso del ojo en las cajas reflejan una integración de intereses personales y culturales previos, como el graffiti.

Desarrollo del Proyecto

Martín describe cómo se involucró en el sonido y la construcción de su propio sistema de sonido, mostrando cómo su identidad se ha formado a través del trabajo y la colaboración: “Empecé mandando a hacer dos scoops, y empezar a buscar bocinas”. Este proceso de aprendizaje y colaboración con otros, como Xavier del Wayak S.S, ha sido clave en su desarrollo: “Me ayudó mucho en ese pedo también fue Xavier del Wayak” (Martín).

Escena Local y Competencia

Martín destaca la competencia en Iztapalapa como un motor para mejorar y definir su identidad dentro del movimiento: “Siento que está muy fuerte. Hay muchos sonidos buenos en Iztapalapa... Todos quieren crecer, todos quieren inovarse”. La competencia y la comparación con otros sistemas de sonido le ayudan a medir y mejorar su propio proyecto: “Para mí es competencia, carnal... Pero si no te mides con alguien más, no sabes qué es lo que te falta”.

Preferencias Musicales

El enfoque de Martín en el dub y su evolución en la escena local demuestra cómo el consumo cultural está vinculado a la identidad del sonido: “Primeramente lo que me gusta es el dub. No, pero sí juego desde Roots, Y así no, Stepper, Rub a Dub, pero lo que más me late es el dub” . Esto muestra cómo su identidad musical está enraizada en un género específico y cómo ha visto su popularidad crecer.

Eventos Públicos

La participación en eventos públicos y la conexión con otros sistemas de sonido también reflejan una forma de consumo cultural que se manifiesta en el espacio público: “Normalmente me llamaban los otros carnales del Imperial Lion, Mexican Dub Warriors. Que hacían los eventos en lugares públicos” (Martín). Estos eventos permiten a Martín y su sonido conectar con una audiencia más amplia y consolidar su presencia en la escena.

Comparación Regional

Martín compara la escena de Iztapalapa con otras áreas, destacando cómo el entorno local influye en la percepción y el desarrollo de su sonido: “Sí, porque en Chalco sí hay, pero en Cuajimalpa. Un poco” (Martín). La concentración de sonidos en Iztapalapa y la competencia local influyen en su identidad y éxito en la región.

Expansión y Reconocimiento

Su visión sobre la expansión de la escena y la influencia de su sonido en otras localidades muestra cómo su identidad se proyecta más allá de Iztapalapa: “En otros estados, pues la escena del sistema de sonido casi no hay... Aquí es donde está más concentrado” . Esto refleja cómo su identidad y éxito local pueden tener implicaciones más amplias.

Nudos Problemáticos

La identidad de los entrevistados está profundamente entrelazada con su participación en la escena del reggae y el sound system. El reggae no solo es una forma de música, sino una extensión de su identidad personal y cultural. La elección de géneros musicales, la participación en eventos y la creación de sistemas de sonido son maneras de expresar y reforzar su identidad cultural.

El consumo cultural para ellos va más allá de simplemente escuchar música; es una práctica que involucra la creación activa, la participación en eventos y la colaboración con otros en la escena. La competencia entre sonidos y la participación en eventos públicos también forman parte de este proceso, ayudando a definir y a reforzar sus identidades culturales. La colaboración con otros, como con Xavier en el caso de Martín o Binghiman en el caso de Kevent, todos en interacción con la comunidad, reflejan cómo estos individuos no solo consumen cultura, sino que también la crean y la moldean a través de su participación activa en la escena.

En el vibrante y diverso entorno de la CDMX, el reggae se ha erigido como un fenómeno cultural con profundas raíces en la identidad de barrios como Iztapalapa y Tláhuac. A través de las historias de figuras clave como Luis Ángel Reyes y Manuel Pérez Escobar (Kevent), la escena del reggae y el dub en México revela una narrativa de resistencia, autenticidad y compromiso con las raíces culturales.

Luis Ángel Reyes, con su Sound System Star Hill, ha demostrado cómo este género, que surgió en Jamaica, ha encontrado un hogar en la vida de jóvenes mexicanos. El reggae no solo proporciona un espacio de expresión artística, sino que también fortalece la cohesión social, conectando a las comunidades a través de sus mensajes de lucha y amor. Luis ha sido testigo y protagonista de la evolución del reggae en México, desde la llegada de bandas icónicas como Los Pericos y Gondwana, hasta la construcción de un Sound System capaz de resonar en el panorama global. Su historia refleja una dedicación profunda por preservar la autenticidad de la cultura musical mientras desafía las barreras económicas y sociales que enfrenta la industria musical independiente.

Por su parte, Kevent, selector y coleccionista de discos, representa otra faceta esencial del reggae y el dub en México: su capacidad para actuar como vehículo de protesta social. Para Kevent, el consumo cultural va más allá de lo musical, transformándose en un acto de resistencia ante la mercantilización global de la música. El reggae, en su visión, es una forma de mantener la conexión con las raíces culturales mexicanas, mientras se teje una crítica incisiva hacia las injusticias sociales que afectan a las comunidades urbanas.

Ambos testimonios subrayan el poder de la música como una herramienta de transformación cultural y personal. Luis y Kevent no solo han encontrado en el reggae un medio para expresar su identidad, sino también una plataforma para educar y empoderar a sus comunidades. El reggae en México, más allá de ser un género musical, se ha convertido en un símbolo de resistencia, autenticidad y evolución cultural, reflejando las complejas dinámicas de identidad y consumo cultural en un mundo cada vez más globalizado.

Por otra parte Tanto Wayak Sound System como Osiris Sound System destacan el rol fundamental de la música reggae y dub en la construcción de identidades culturales en los barrios populares de la Ciudad de México. Para líderes como Xavier y Martín, estos proyectos no son meramente una forma de entretenimiento, sino espacios de resistencia, autoexpresión y fortalecimiento comunitario. Mientras que Wayak pone el énfasis en la crítica social y la autonomía, Osiris subraya la importancia de la identidad personal, y cultural en la creación de música así como el desarrollo de un movimiento basado en la colaboración y la competencia.

A través de sus sound systems, ambos muestran cómo la música puede adaptarse a contextos locales, convirtiéndose en una herramienta poderosa para enfrentar las realidades sociales de sus entornos y tejer una narrativa cultural más amplia en la escena del reggae y dub en México.

Colaboración, Competencia y Participación Pública

Estos elementos juegan un papel crucial en el desarrollo de la identidad y la creación cultural. La colaboración permite el intercambio de ideas y técnicas, mientras que la competencia impulsa la innovación y mejora continua. La participación en eventos públicos no solo es una forma de compartir la música, sino también una manera de afirmar su presencia y su papel dentro de una comunidad cultural más amplia.

Reflexiones finales

Esta investigación ha explorado la identidad de los operadores de Sound System en la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, a través de un enfoque que integra diversas perspectivas teóricas. Al analizar las prácticas discursivas y el consumo cultural en estos contextos, se ha podido evidenciar cómo estos proyectos no solo son vehículos de expresión musical, sino también espacios donde se construyen identidades colectivas y propuestas de convivencia.

En resumen, tanto la identidad cultural como el consumo y la creación cultural se desarrollan y se manifiestan a través de una serie de prácticas interrelacionadas, donde la colaboración, la competencia y la participación en eventos públicos son fundamentales.

La revisión del marco teórico, que abarca desde las concepciones de identidad de Stuart Hall hasta la psicología crítica de Ian Parker, permite entender la complejidad de las dinámicas sociales en las que operan los Sound Systems. La identidad, vista como un proceso abierto y en constante cambio, se enriquece con la inclusión de autores latinoamericanos como Ignacio Martín-Baró y Maritza Montero, quienes subrayan la importancia de contextualizar la psicología dentro de las realidades socioculturales de América Latina. La perspectiva crítica que proponen estos autores invita a examinar cómo las estructuras de poder y las condiciones de vida influyen en la construcción de subjetividades y en las prácticas comunitarias.

Además, al considerar la psicología crítica como un enfoque que rechaza las verdades absolutas y busca múltiples lecturas de los fenómenos sociales, esta investigación se sitúa en un espacio que favorece la reflexión y la acción. Las dinámicas de identificación colectiva, en el marco de la distribución sociocultural en la CDMX, permiten a los jóvenes de estas alcaldías desafiar las narrativas dominantes y construir nuevas formas de ser y estar en el mundo.

Así, los Sound Systems se configuran no solo como espacios de resistencia, sino también como plataformas para la convivencia y la creación de sentido comunitario. La música, en este contexto, actúa como un vínculo que conecta a los operadores con sus raíces culturales y con sus comunidades, mientras que la práctica colectiva que se genera en torno a estos proyectos promueve un sentido de pertenencia y de identidad que es fundamental para su desarrollo.

Esta investigación no solo contribuye al entendimiento de los Sound Systems en la CDMX, sino que también resalta la relevancia de un enfoque crítico que contemple la realidad latinoamericana, promoviendo un análisis que aborde tanto la complejidad de las identidades como las dinámicas de poder que las configuran. Las implicaciones de estos hallazgos invitan a continuar investigando y reflexionando sobre las prácticas culturales en contextos urbanos, resaltando la importancia de la música y la convivencia como elementos clave en la construcción de identidades en el siglo XXI.

Bibliografía

- Apodaka, E. y Villarreal, M., 2015, "Psicología social e identidad colectiva: demonización o salvaguarda crítica", en Papeles del CEIC, vol. 2015/2, presentación, CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del País Vasco.
- Bourdieu, P. (1979). *La distinción: Criterio y bases sociales del juicio*. Taurus.
- Cervantes, A. (2004). Capítulo: La identidad como Fenómeno Cultural. Recuperado de https://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/cervantes_m_a/capitulo2.pdf
- Fewkes, A. M., & McCabe, M. (2012). Facebook. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 28, 92–98. <https://doi.org/10.1080/21532974.2012.10784686>
- García Canclini, N. (1995). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad* (2da ed.). Grijalbo.
- Gil, A. (2017, 04 12). Dub Sound Systems, el nacimiento de la escena en la península. *Mundo Sonoro*. <https://www.mondosonoro.com/blog-musica/dubs-sound-systems-escena-es-pana/>
- Giménez, G. (2005). La cultura como identidad y la identidad como cultura. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Recuperado de red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/laculturacomoidentidadylaidentidadcomoculturagilbertogimenez.pdf
- Giménez, G. (2004). Culturas e identidades. *REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA*, AÑO 66, NÚMERO ESPECIAL.
- Giménez, G. (2010). *Cultura, identidad y procesos de individualización*. Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo, Universidad Nacional Autónoma de México. recuperado de https://conceptos sociales.unam.mx/conceptos_final/625trabajo.pdf
- Guber, R. (2004). *El Salvaje Metropolitano: Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Hall, S. (2003). ¿Quién necesita "identidad"?, en Stuart Hall y Paul Du Gay. (coord.) *Cuestiones de identidad cultural*. Amorrortu. Madrid. Pág. 13 - 39
- Hall, S. (2003). La identidad en la cultura contemporánea. En *Cultural Identity and Diaspora* (pp. 222-237).
- Martín-Barbero, J. (1993). *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y cambio social*. Ediciones Taurus.
- Martín-Baró, I. (1987). *La psicología como ciencia social y como herramienta de liberación*. Siglo XXI.

- Montero, M. (2006). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre comunidad y sociedad*. Paidós
- Parker, I. (2009). Critical psychology: Critical theory and social justice. En *Handbook of Critical Psychology* (pp. 40-52). Routledge.
- Records, S. [@AlphaSteppa]. (n.d.). Alpha steppa, Ras tinny & the mariachis - black Rose (Rosa Negra) [dub dynasty] #streetdub E33. Youtube. Retrieved October 7, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=byMjGUWxsOs>
- Ríos, A. (2012). Sobre el estatuto epistemológico de la intervención en comunidades y movimientos sociales desde la psicología social. . *Revista Uaricha de Psicología*, Volumen(9), páginas 154 - 180 Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/361860638_Sobre_el_estatuto_epistemologico_de_la_intervencion_en_comunidades_y_movimientos_sociales_desde_la_psicologia_social_UARICHA_Revista_de_psicologia_Universidad_Michoacana_de_San_Nicolas_de_Hidalgo_Vol
- Rapealo Cultura Hip Hop. (2022, junio 11). La cultura del Sound System. *Rapealo.com*. <https://rapealo.com/soundsystem/>
- SOUNDSYSTEM.WORLD. (n.d.). <https://www.soundsystem.world/>
- Yoseff Bernal, J. J., Delabra Ríos, B. Ángel, & Romero Mancilla, E. P. (2021). APUNTES SOBRE LA INDAGACIÓN ETNOGRÁFICA EN PSICOLOGÍA: OBSERVACIÓN, ENTREVISTA Y ANÁLISIS. *Revista Electrónica De Psicología Iztacala*, 24(1). Recuperador de <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/rep/article/view/79091>