

**El papel del rock, en la  
creación de nuevos  
imaginarios y prácticas  
sociales**

**EL PAPEL DEL ROCK, EN LA CREACIÓN DE NUEVOS IMAGINARIOS Y  
PRÁCTICAS SOCIALES**

**JUAN SEBASTIÁN GARCÍA**

**TUTOR**

**SARAI ANDREA GÓMEZ CÁCERES**

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**

**FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ**

**BOGOTÁ**

**2016**

## Tabla de Contenido

<b>Contexto.....</b>	<b>4</b>
<b>Antecedentes.....</b>	<b>13</b>
<b>Planteamiento del Problema.....</b>	<b>18</b>
<b>Pregunta Problemica.....</b>	<b>20</b>
<b>Objetivos.....</b>	<b>21</b>
<b>Justificación.....</b>	<b>22</b>
<b>Marco Teórico Referencial.....</b>	<b>25</b>
<b>Metodología.....</b>	<b>34</b>
<b>Informe de Resultados.....</b>	<b>36</b>
<b>Conclusiones.....</b>	<b>49</b>
<b>Recomendaciones.....</b>	<b>51</b>
<b>Anexos.....</b>	<b>52</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>53</b>

## Contexto

Estados Unidos por ser un país multiétnico, en sus primeros años de historia se vivieron muchos años en que la injusticia y la falta de libertades era el diario vivir, fue en este contexto en el que las primeras manifestaciones musicales cobraron sentido, pues en ellas se plasmaban historias o peticiones que si eran dichas significaría la muerte para el interlocutor. Es difícil rastrear con exactitud desde que momento empiezan a darse dichas manifestaciones, pero se puede dar una fecha aproximada que sería el siglo XIX, momento en el que, en Estados Unidos aún existía la esclavitud. Para sostener una economía basada en este sistema económico, era necesario el tráfico de personas desde las costas de África occidental hasta Estados Unidos. Esta inmigración forzada de personas hizo que al país entrara una nueva cultura que empezó a mezclarse con la que ya estaba establecida y es en este momento cuando la música se convierte en una forma de resistencia, pues era la única forma o medio por el cual los esclavos podían expresar sus sentimientos y seguir manteniendo vivas sus costumbres.

Básicamente se podían hacer dos distinciones entre las canciones que interpretaban los esclavos, las espirituales o canciones religiosas y las mundanas o blues como más adelante sería conocido el género (Morió, p,1). Las canciones religiosas eran interpretadas en la iglesia y trataban temas como la salvación espiritual, razón por la cual los amos blancos no las consideraban peligrosas para el mantenimiento del estatus Quo (Morió, p, 1) y no estaban prohibidas. Con las canciones mundanas la historia es un poco diferente pues se pueden diferenciar en dos tipos: los “Work Song’s” o como sería su traducción al castellano “canciones de trabajo” y los “Hollers”. Los cantos de trabajo están asociados a los cantos que los esclavos y prisioneros entonaban para hacer más amable las largas y extenuantes horas de trabajo, comúnmente estos “Work Song’s” eran interpretados por un solista que improvisaba y a su vez era contestado por un estribillo (Los demás prisioneros). Estas canciones siempre trataban temas tristes, reales y de un pasado mucho mejor generalmente recordando su lugar de origen, lo que les permitía mantener viva su cultura. Los “Hollers”, se diferencian principalmente de las “work Song’s”, porque no estaban acompañadas por un estribillo, si no eran simplemente interpretadas por un solista, el cual cantaba para sí mismo pero en un tono bastante alto, esto permitía que el ritmo fuera un poco más libre, pues el intérprete podía poner la entonación y ritmo que considerara (Morió, p, 1). Aunque

estos dos tipos de canciones, están ligadas al sur de estados unidos que era el lugar del país en el que la esclavitud era legal y existían las más grandes cárceles en ese entonces, se relaciona más los “Work Song’s” con Misisipi, mientras que los “Hollers” se relacionan con Texas, aunque estas presiones no son muy tenidas en cuenta, pues los dos tipos de canciones se manifestaron en ambos lugares. Es importante destacar que ninguno de estos cantos se interpretaba con instrumentos, todos eran a capela.

La esclavitud en Estados Unidos significó un gran crecimiento de la economía de los estados del sur, los cuales basaban su industria en la producción de algodón, básicamente los estados esclavistas y los que no estaban delimitados por una línea que recibía el nombre de Mason-Dixon, la cual separaba Maryland (esclavista) de Pensilvania (no esclavista).

La Guerra Civil estadounidense comenzó en 1861, cuando Lincoln llegó a la presidencia y los estados del sur tomaron la decisión de separarse del país, pues consideraban que la economía debía estar basada en una industria esclavista y no en una industria libre. Este conflicto finalmente terminaría con la victoria de los estados del norte lo que acabo con la esclavitud en Estados Unidos.

Después de toda esta re-organización social que hubo en el país la música afroamericana empezó a ser conocida a lo largo y ancho de Estados Unidos, pero no propiamente por los nuevos hombres libres, si no por los “Minstrels Show” que eran espectáculos similares al teatro ambulante, con actuaciones que combinaban la danza y la música principalmente interpretada con el banjo o violín, lo curioso de estos espectáculos es que eran hechos por blancos que pintaban sus caras con tiznes, para parecerse a los negros y de esta forma empezar a interpretar las antiguas “Work Song’s” (Morión, p, 1). Muchas de estas canciones que eran interpretadas en estos show, pasaron a formar parte de la música popular. Los afroamericanos consideraban estos shows como una burla a su folklore y cultura, por lo que los músicos decidieron abandonar la interpretación del banjo, como forma de protesta a estos shows, que propiciaban el racismo.

Hacia los años 1900, las canciones de los barrios negros, se empezaron a pasar a partituras en esta proceso es vital destacar a Charlye Patton, quien fue el precursor de esta idea y quien se auto proclamo como inventor del Blues (Morión,p 2), esto promovió que las canciones se empezaran a grabar y el género se empezara a consolidar en Estados Unidos.

Es en este contexto en el que “Memphis Blues” y “St, Louis Blues”, se convierten en las primeras canciones en ser pasadas a partituras de 12 barras o como son más conocidas de 12 notas.

Como la industria de la música en esos años estaba manejada por los blancos, las primeras grabaciones que se hicieron de Blues no eran propiamente Blues, pues lo blancos censuraban algunas canciones y también combinaban las grabaciones con canciones populares de country (Mori3n, p 2), es por esto que podemos evidenciar tambi3n que este proceso en el que se dieron las primeras grabaciones, tambi3n fue una forma de resistencia contra el racismo, porque si bien como lo mencionamos antes la industria era manejada por los blancos, el gran 3xito que tuvieron las cantantes afroamericanas, hizo que de una u otra manera se abrieran m3s espacios para la expresi3n de estas comunidades que aunque ya no eran esclavos, si eran discriminados por su color de piel a tal punto que en los a3os 20 en Estados Unidos exist3an ba3os para blancos y ba3os para personas de color. Lo anterior se puede definir con la teor3a que fue planteada por Max Horkheimer y Theodor Adorno, La Industria Cultural, en la que se plantea que los medios de una u otra forma construyen sus discursos con el fin de ejercer cierto tipo de control en la sociedad, o como era determinada por ellos las masas. Lo importante de relacionar esta teor3a con el desarrollo de la m3sica es como esta pudo romper esa paradigma racial que exist3a en esos a3os en Estados Unidos, pues casi sin intenci3n logro que los blancos vieran como sus semejantes a los negros, dot3ndolos de derechos, cabe resaltar que este fue un proceso que se demor3 algunos a3os pero sin la m3sica posiblemente hubiera tenido un desenlace a3n m3s violento del que fue.

La primera cantante negra que empez3 a romper con ese paradigma racista que permeaba todas las esferas de la sociedad Estadounidense fue Mamie Smith (Mori3n, p, 2), quien fue la primer mujer afroamericana que grabo una canci3n y publico un Ep, el cual no fue muy promocionado pero de alg3n modo tuvo un gran 3xito lo que forz3 a la compa3a discogr3fica Okeh Records, a grabarle un nuevo Ep y le abri3 las puertas a otras cantaste como Clara Smith, Bessie Smith, Ida Cox, Ma Rainey, Alberta Hunter, etc. Cabe resaltar que estas grabaciones ten3an acompa3amientos de orquestas de Jazz, algo que le daba una gran calidad a las producciones. Hacia 1924 las disqueras empezaron a buscar nuevos talentos lejos de las grandes ciudades, lo propulso el surgimiento del blues rural o down

home blues. Toda esta nueva ola de Blues se puede resumir en tres estilos blues del Delta, el Piedmont y el blues de Texas, todos estos estilos estaban ligados a la idiosincrasia del llamado Bluesman “Lo que más le gustaba al intérprete de blues era ser libre y poder viajar de acá para allá, como un “hobo”, es decir, vagabundeando y viviendo de su música en época de vacas gordas y trabajando temporalmente cuando las cosas no pintaban bien” (Morión, p 2). Es importante resaltar que por las condiciones sociales en las que vivían los afroamericanos, un gran porcentaje de ellos eran analfabetas y básicamente, los interpretes de Blues se aprendían las canciones de memoria, aunque había algunos que tenían un gran talento componiendo, esto evidencia aún más como la música y en especial el Blues, fue una forma de expresión para un pueblo oprimido y segregado.

### **Bues de Misisipi o Delta Blues**

Era un estilo único que se caracterizaba por el uso del piano el cual marcaba un constante martilleo, y las cuerdas de las guitarras acompañadas por un tubo, navaja o anillo, lo que hacía que la guitarra tuviera un sonido quejumbroso y triste (Morión, P, 2), este estilo de Blues también era el más escuchado por los blancos, en este proceso se puede destacar a Charley Patton, quien fue nombrado el padre del Delta Blues. En este estilo la guitarra siempre repite el mismo ritmo, lo que los músicos llaman rift, muchas veces los compases no tienen mucho sentido, pero las letras profundas y ásperas le dan un toque especial a esta rama del Blues (Morión, P, 3). Es importante destacar que este estilo de Blues, es el más famoso de todos porque fue el más aceptado por los blancos y el que más impulsaron, paradójicamente, casi todas las letras hablan sobre la condición inferior que tenía la comunidad afroamericana en esa época.

### **Blues de Texas**

Este estilo es bastante similar al Blues de Misisipi, solo que la voz no es tan desgarrada, lo que le da un toque más suave, además este estilo de Blues tiene compases que se asemejan más a las 12 notas, lo que le permite involucrar más instrumentos, de los que se destaca el bajo, el cual repetía un rift, que se volvía más tenue cuando la voz aparecía en la melodía. Una de las primeras y más destacadas estrellas de este género fue el tejano Blind Willie Johnson, el cual interpretaba canciones Holy Blues o Blues religioso, esto fue una gran

ventaja para él pues los productores blancos no veían en sus canciones un potencial peligro, algo que lo ayudo bastante a obtener cierto reconocimiento en las comunidades blancas.

- **Piedmont**

También conocido como el Blues de los Apalaches (este nombre provenía de la cadena montañosa del este que aísla las Carolinas, Virginia, Georgia y parte de Tennessee, de la costa atlántica), estos artistas eran más arraigados a la tradición del “songster”, lo que quiere decir que eran intérpretes que tocaban canciones populares americanas, además era característico el uso del “fingerpicking”, en la interpretación de la guitarra.

- **Jugbands**

Basicamente eran bandas que construían sus instrumentos utilizando objetos del común, como peines, baldes, etc. Algunas veces combinaban estos instrumentos, con guitarras, violines y mandolinas, cabe resaltar que este estilo era más alegre que el resto de los estilos de Blues (Morió, P, 3) y por lo general sus letras no hablaban de tristeza, ni penas, ni injusticia, pero expresaban a través de la construcción precaria de sus instrumentos una realidad que era muy común para las comunidades afro en Estados Unidos, es por esto que este tipo de bandas es un ejemplo claro de resistencia no por el uso de líricas en las que expresaban sus inconformidades, sino a través de su propia estética, la cual estaba construida en pro de la diferenciación social que existía por esos años (20-50)

### **Blues Electrico**

Posiblemente en este momento de la historia del blues es donde empieza, la inclusión de nuevos instrumentos y de nuevos ritmos, lo que profesionalizo el género, esta nueva ola empieza a partir de los años 30, año en el que la lucha social de las comunidades negras se agudizo, pero paralelamente las posibilidades de mostrar su música y expresarse aumentaron, gracias al consumismo Estadounidens

### **Chicago**

Gracias a la gran depresión (crisis del 29 o martes negro, es como se conoce, el día en el que las bolsas se fueron en picada, gracias a la sobre producción que existía en la mayoría de las industrias y a la falta de dinamismo del mercado. Esto generó que las empresas



tuvieran que despedir a sus empleados aumentando dramáticamente el desempleo en los países desarrollados y la inflación en sus economías) y a la segregación racial que era más evidente en el sur del país que en el norte las comunidades negras empezaron a emigrar a ciudades como Chicago. En este proceso el tren se convirtió en su principal medio de transporte y en su símbolo de libertad, porque ellos veían en él un escape a la dura realidad a la que estaban sometidos en su lugar de origen Misisipi. Esta migración a la ciudad no solo transformo un poco la realidad de las comunidades afro, sino transformo sus ritmos, pues al mezclar el Blues rural, con los nuevos sonidos e instrumentos que encontrar en la ciudad de los vientos (Chicago) nació el Blues eléctrico, en el que se empezaron a usar instrumentos como el saxofón, la armónica, trompeta y hacia los años 40 la batería (Morión, P, 4), este flujo migratorio continuo en el país en la segunda guerra mundial, cuando las comunidades afro llegaban para trabajar en las industrias de armamento que estaban situadas en la ciudad de Chicago, esta condición amplio el que para esa época era un género nuevo, el Blues eléctrico, pues a mediados de los años 40 y 50 toda la producción de Blues de la ciudad era de esta clase, lo que lo popularizo aún más entre las comunidades blancas, a tal punto que en las fiestas de estos jóvenes la música más popular para bailar y pasar el rato era el Blues.

Muddy al blues fue uno de los artistas que más contribuyó al género, pues utilizo muchas de las raíces del Folk Blues del Delta, mientras le incluía, nuevos sonidos que influenciaron no solo a los cantantes de Blues negros, sino también a los cantantes blancos y a las nuevas bandas inglesas de rock (Morión, p, 4). En este punto es importante destacar que el ambiente social en general del mundo no era el mejor, por un lado existía segregación racial, por otro lado la segunda guerra mundial había dejada en Europa una gran depresión económica, lo que significó para los artistas europeos un nuevo significado en el ritmo y las letras del Blues, esta es una de las razones por las que este ritmo logro influenciar también a la música Europea. En este momento de la historia la música empezó a cambiar y a romper paradigmas, pues gracias a la popularidad de estos ritmos afros en las comunidades blancas, las personas se empezaron a cuestionar si en realidad eran diferentes y si era normal vivir separados.

Esta influencia del Blues no solo se limitó a llegar a Europa, también llegó al llamado tercer mundo más exactamente nos centraremos en América Latina en especial Colombia. En la segunda mitad del siglo XX, que es más o menos la época en la que se puede empezar a rastrear la llegada de la música Estadounidense a tierras colombianas, el país estaba sumido en una gran inestabilidad social, provocada por la violencia vi partidista, que supuestamente iba a ser eliminada con la dictadura de Rojas Pinilla y con el establecimiento del llamado frente nacional.

Las expresiones musicales en nuestro país empezaron cuando Estados Unidos entro en un periodo económico próspero y se dejó de ver a la juventud como un paso intermedio entre la niñez y la adultez. Este cambio en la sociedad hizo que los jóvenes pudieran visibilizarse y la forma más fácil y contundente de hacerlo era la música. Es por esto que gracias a este cambio que empezó en Estados Unidos y finalmente llegó a Latino América, fue el punto de partida para que se empezara a hacer música propia en el sur, claro está bajo la influencia de toda la música Blues que llegaba también del norte. Musicalmente hablando el rock es un hijo del Blues y en América Latina el rock fue el encargado de expresar todas las inquietudes, dudas y problemas que tenían los jóvenes latinos, dudas que posiblemente no tenían el tinte racial, pero si respondían al futuro incierto que muchos de estos jóvenes veían en sus vidas, pues cuando se vive en un país Latino, muchas veces las oportunidades son muy limitadas.

Desde el año 1965 en Colombia empezó el fenómeno de las llamadas subculturas o culturas urbanas, por supuesto acompañadas de estas también llegaron las manifestaciones musicales, las cuales estaban muy influenciadas por la música anglo (Música Estadounidense), esta influencia también propicio que en las canciones que en las canciones que eran producidas en esta parte del continente se expresaran fuertes críticas políticas en contra de los regímenes establecidos, propiciando así la llamada cultura Hippie. Para entender el porqué del camino de la música producida en Colombia y en general en Latino América, hay que remitirse a todo este movimiento de Folk Rock (Rock folklórico Estadounidense, derivado del Blues conserva muchos elementos de esta música), el cual estaba en un constante conflicto con las políticas internacionales que por esa época reinaban en Estados Unidos, como la invasión a Vietnam en 1955 (Cepeda, P, 3) la cual se

extendió durante 20 años. Básicamente gracias a la guerra, la música empezó a tener un tinte político en el que ya no solo se contaban historias de discriminación racial y de tristezas personales, si no empezaron a crear líricas que ponían en duda todo lo que era socialmente aceptado, pues la música y el movimiento juvenil de esa década también propiciaban el denominado amor libre. Básicamente el movimiento cultural que se empezó a gestar en América Latina en especial en Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y México, fue una réplica de todo esto que estaba pasando en el norte, claro está que el rock latino recurrió a muchos ritmos folklóricos, lo que le dio a esta música un ritmo más movido.

Aunque es una realidad que Latino América vivió este proceso cultural casi 5 años más tarde, la música jugó un papel determinante en la construcción de una cultura de la resistencia, una cultura que no estaba satisfecha con el orden social que exista en esta parte del continente, una cultura que empezó a criticar su realidad e intentaron construir una nueva partiendo de la música, una música que empezó siendo ajena, pero que con el pasar del tiempo y la inclusión de nuevos ritmos y nuevo instrumentos (Cepeda, P, 4) se volvió tan propia y tan particular que pareciese que hubiera nacido en esta parte del continente.

Centrándonos en el caso de Colombia, el rock, tomo muchos ritmos de la cumbia, a tal punto que se empezaron a usar muchos instrumentos que era propiamente de este ritmo, esto le dio la posibilidad de transformar el discurso habitual del rock, como también su estética (Orquestación, Métricas y Arreglos Musicales). Esta influencia no solo se limitó a la música como tal, sino también a los jóvenes, los cuales poco a poco fueron transformando su perfil político (Cepeda, P, 4). Es muy importante resaltar que el rock en Colombia le dio voz a las personas que han sido olvidados por la historia tradicional: el negro, el campesino y el indígena.

Esta transformación del Rock Anglo, que llegó a Colombia al Rock Nacional (como se le conoce al rock producido en nuestro país), solo se demoró tres años, esto quiere decir que más o menos hacia 1973 ya existía el Rock Nacional, pero aun no era conocido de esta forma, solo fue hasta la década de 1980 que se le dio esta denominación y se empezaron hacer distinciones entre dos estilos de rock producidos en nuestro país, uno era el que conservaba los parámetros de la música anglo y el otro si era propiamente el Rock Nacional, el cual siempre estaba en una constante búsqueda de nuevos ritmos autóctonos

del país, para incluirlos en sus arreglos musicales, además este estilo se caracterizaba por expresar en sus letras una atención especial, por las desigualdades sociales, las injusticias del sistema y los problemas locales en general (Cepeda, P, 5). Esto contribuyó también al leve incremento que existió en nuestro país, en cuanto al pensamiento de izquierda.

Este es el contexto general del principio del uso de la música como una forma de resistencia y como una forma de concientizar a los demás de su realidad, en especial en el desarrollo de este trabajo de aquí en adelante nos vamos a centrar y a profundizar en todo el caso colombiano, y como este movimiento musical ha influido en los muchos cambios que nuestra sociedad ha experimentado. Es por esto que en este primer momento del desarrollo del trabajo dejaremos hasta la década del 70's, cabe resaltar que a lo largo del desarrollo del trabajo vamos a ir ampliando la línea del tiempo del rock en nuestro país.

## Antecedentes

En Colombia las investigaciones sobre música, no solo han sido realizadas por alumnos que estudian música, si no por comunicadores y sociólogos, esto ha permitido que los textos existentes no solo hablen de las condiciones técnicas de la música como notas, partituras e instrumentos, sino que se centren en problemáticas sociales en donde la música ha jugado un papel fundamental.

Entonces la gran mayoría de estas investigaciones han sido realizadas en el pregrado, lo que ha limitado bastante la información en la red de bibliotecas públicas. El problema de esto radica en que en general en las bases de datos de universidades y bibliotecas públicas, la mayor información encontrada son textos en los que se enseña la música, pero desde la práctica como tal (Instrumentos, lectura de partituras, tiempos, etc..). A continuación haremos un recuento de las universidades en las que se pudo encontrar algún tipo de bibliografía orientada a las investigaciones musicales, no se tuvieron en cuenta libros como los mencionados anteriormente en este mismo párrafo.

- Universidad pedagógica: se encontraron investigaciones que responden a temas como la historia musical y reflexiones sobre la cultura.
- Universidad Central: Se encontraron documentos que hablan sobre la relación que existe entre la música, la sociedad y la comunicación.
- Universidad Nacional de Colombia: Algunas tesis de pregrado que hablan sobre la música misa y el estado de esta en la sociedad actual.
- Universidad Antonio Nariño: Se encontraron algunos textos que hablan sobre el folklore nacional, pero no tienen una relación profunda con la historia de la música y el desarrollo de la sociedad.
- Universidad Jorge Tadeo Lozano: En esta biblioteca se encuentra tal vez el que sería el libro más importante sobre música en Colombia, *Historia de la Música en Colombia* de José Ignacio Perdomo, este texto se encuentra en muchas de las bibliografías de varias de las investigaciones encontradas.
- Pontificia Universidad Javeriana: Se encontraron textos que hablaban sobre la historia de la música en Bogotá y como estas manifestaciones musicales son en sí mismas un fenómeno social.

En lo que respecta a la red pública de bibliotecas se tuvieron en cuenta dos:

- Biblioteca Nacional: Se ofrecen textos sobre la historia de la conformación de las academias musicales en la ciudad de Bogotá en el siglo 19, esto ofrece una perspectiva histórica nueva que puede ser interesante para el desarrollo de esta investigación.
- Biblioteca Luis Ángel Arango: En esta biblioteca solo hay libros sobre formación musical y el aprendizaje de esta, algo que no sirve para nuestra investigación.

La revisión de estas bibliografías, muestra la baja producción que existe en el país sobre este tema, y la casi inexistente bibliografía sobre la contribución de la música en escenarios de conflicto y en transformaciones de imaginarios sociales. Además de la baja cantidad de textos en la red de bibliotecas públicas, pues este tema perfectamente daría para la creación de una sección pero las bibliotecas no lo consideran como un tema realmente importante, esto evidencia el desconocimiento que existe en nuestro país de la música como una práctica social y transformadora de contextos y de paradigmas.

La mayoría de los textos, que tomamos en cuenta para la construcción de este estado del arte, fueron los que tenían algún tipo de contenido histórico y también algún grado de relación con la realidad social, teniendo en cuenta estos parámetros de búsqueda, se encontró que la mayor parte de textos que cumplían con esto, fueron las monografías de pregrado, en las que se evidenciaba las historias de la ciudad de Bogotá, como investigaciones referidas a la música urbana, especialmente la que es interpretada por los cantantes de buses, vinculada con el denominado rebusque diario.

Es importante destacar que muchas de las investigaciones que resaltan la música desde una perspectiva diferente y más vinculada a la sociedad, son las que fueron realizadas por estudiantes de programas como: Comunicación Social, Periodismo, Antropología y Sociología, esto evidencia que muchos de los estudiantes de música como tal, no ven las diferentes perspectivas que esta tiene, ni tienen en cuenta la incidencia que esta tiene en la sociedad y en el desarrollo de esta.

- Universidad Nacional: Las investigaciones encontradas en la biblioteca de esta Universidad, tiene como rasgo común la preocupación de la música como un arte y su relación intrínseca con la sociedad. Se encuentra investigaciones que muestran la relación que existe entre las manifestaciones musicales y la juventud. En estas investigaciones se tienen en cuenta nociones culturales como: tribus urbanas, códigos culturales, culturas juveniles entre otras, que son usadas para explicar la función de la música en la sociedad. Esas investigaciones contribuyen a la creación de la música como una categoría en la que pueden articular muchas de las prácticas sociales, presentes en la sociedad contemporánea, claro está que apoyados en la historia.
- Pontificia Universidad Javeriana: Las investigaciones consultadas en la biblioteca de la Javeriana son bastante enriquecedoras, en el sentido de que muchas se preocupan por construir un recorrido histórico de la música en Colombia y en especial en Bogotá, todo esto con el fin de crear un contexto que responda al porqué de las tantas fusiones musicales que han existido en nuestro país. Es importante destacar que con respecto a las demás universidades en esta la mayoría de investigaciones sobre música son realizadas por los estudiantes de esta carrera.
- Universidad Pedagógica Nacional: Las monografías encontradas en este centro de estudios, en su gran mayoría responden a problemas con la enseñanza de la música y como esta influye en la enseñanza a los niños. Esto no quiere decir que este enfoque sea el único, pues también hay algunas que responden a la construcción histórica del Folklore Colombiano, además tienen especial énfasis en los músicos que han tenido trayectorias importantes en la música colombiana.
- Universidad Central: En esta Universidad muchas de las monografías muestran un interés por abordar la dimensión social de la música, pero desde la visión de la llamada música culta y la música popular, haciendo distinción entre estos dos grandes géneros que de una u otra forma refuerzan las brechas sociales, es posible que las investigaciones de este centro no sean de ninguna ayuda para el desarrollo de esta investigación.
- En la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, son las dos bibliotecas que tienen el mayor número de monografías de estudiantes

que se preocupan por la relación directa que tiene la música con muchos de los procesos sociales, entre estas investigaciones se destacan dos que pueden ser de gran ayuda “Rock al Parque Cultura y Juventud unidos en un festival”, “el oficio musical del Jinglero y su influencia en la sociedad”, esta última puede que sean de gran ayuda en como la música por si sola moldea la sociedad en algunos aspectos.

Haciendo un contexto general de todas las investigaciones que se pudieron encontrar en los diversos centros de estudios de la ciudad y en la red de bibliotecas públicas, se puede decir que: muchas de las investigaciones están enfocadas a la reconstrucción de los diversos festivales y manifestaciones culturales y musicales de la ciudad de Bogotá. También hay investigaciones que responden a como los géneros se han ido mezclando con otros para crear nuevos géneros, claro está que sin tener en cuenta todo el contexto social que va ligado a las manifestaciones musicales.

Las reconstrucciones históricas también son otro tema de algunas monografías, aunque muchas de estas son bastante limitadas, pues solo centran su atención en la historia musical como tal, dejando de lado los muchos factores sociales que hicieron que x genero se empezara a manifestar, ni tampoco contemplan como la creación de alguna manifestación musical puede ejercer cierto cambio de paradigmas en la sociedad.

Muchos de los estudios encontrados sobre música, se centran en como los medios masivos venden y promueven ciertos géneros musicales y como la sociedad a través de los medios empieza a consumir algún tipo de música o cierto tipo de artistas, considero que estas investigaciones si pueden ser de gran ayuda porque pueden dar un contexto general de como son los procesos de consumo musical en la sociedad colombiana y más específicamente en la bogotana, lo que puede evidenciar el porqué de algunos cambios sociales o el porqué de la creación de nuevos imaginarios.

Entonces después de tener en cuenta todo este rastreo que se hizo de las investigaciones realizados sobre música, en las universidades y bibliotecas más importantes de la ciudad, se llegó a la conclusión de que no existen investigaciones que relacionen la música con los procesos sociales y mucho menos con los escenarios de conflicto que son muy cotidianos en una sociedad, es posible que muchas de estas investigaciones, sobre todo las que tratan sobre historia musical del país sirvan como pilares para el desarrollo de mi investigación.



Es importante resaltar que en el avance de la investigación se usaran biografías de estudios sociales, con el fin de poder entrelazar la música con la sociedad, pues es evidente que el tema no es muy claro para la mayoría de las personas, siendo esta una motivación extra para el desarrollo de dicha investigación.

Posiblemente como antecedentes de la investigación, también se pueden tener en cuenta algunas publicaciones realizadas en revistas especializadas en música, para tener en cuenta como ha sido el crecimiento de la música en general y como esta de una u otra forma permea muchos ámbitos de la sociedad, para esto se usara la revista Rolling Stone, en la cual después de un rastreo más bien corto se pudieron identificar algunos artículos que hablan sobre la historia de algunos de los más influyentes cantantes y bandas de rock. Claro está que si se entienden estos artículos literalmente, no serán de mucha ayuda, es por esto que deben ser leídos de una forma crítica, en la cual se puedan extraer algunas líneas que ayudaran a enriquecer el desarrollo de la investigación.

Ha modo de conclusión se puede decir, que la inexistencia de investigaciones que ligen la música con la sociedad y con el conflicto, es un incentivo mayor para continuar con este trabajo que apenas está en sus primeras fases. Es vital resaltar que la falta de investigación sobre el tema se puede deber a un desconocimiento de la música, como un actor social que siempre esta y ha generado muchos cambios en las dinámicas y en los imaginarios sociales, es por esto que en esta investigación se abordara el tema desde un punto de vista bastante innovador, pero se tomara ayuda de la bibliografía ya existente con el fin de poder lograr una articulación entre lo que es la música en sí y lo que esta genera en la sociedad.

## Planteamiento del Problema

Aunque se considere que el campo de la música tiene como finalidad, crear objetos para la apreciación, la exhibición y el consumo, es decir sonidos para el disfrute de la comunidad o sociedad, este tiene un objetivo un tanto diferente, aunque el anterior mencionado sea el más evidente. La música es un conjunto de prácticas sociales en las que se articulan instituciones, profesiones, prácticas empíricas, disciplinas académicas y públicos, en torno a las prácticas de formación, investigación, creación, apropiación y circulación. (Zapata, Monsalve, Murcia, P, 19).

Teniendo en cuenta toda esta dimensión social que implica la música, que se puede entender esta como un actor activo en el cambio social y en la reestructuración de imaginarios sociales. Es por esto que la música funciona en la práctica como una red de significados, la cual da lugar a dinámicas sociales y políticas que movilizan relaciones de poder, lo que convierte a la música en un campo que esta necesariamente en conflicto social, donde tienen lugar disputas por la producción y la acumulación del capital cultural, entre los distintos sectores involucrados. Es entonces un actor en conflicto, puesto que su reconocimiento se ve afectado por su consideración como símbolo de distinción y su prestigio social, como por su valor de venta y consumo. Esto requiere que exista una institucionalización, dicho en otras palabras que se considere legítimo en una sociedad o que se aceptado por esta así no comprenda con exactitud su real valor cultural y de resistencia (Zapata, Monsalve, Murcia, P, 20)

De este modo es que se puede también comprender la música como un campo de fuerzas en interacción, pues esta no es más que un productor cultural y como la cultura siempre está en constante movimiento o transformación, este campo se convierte en un conflicto, por la delimitación del mismo (Bourdieu:1984). Es mirando esto que podemos entender, perspectivas de la música que de otra forma serian invisibles, porque solo entendiéndola como un productor de cultura es que podemos dotarla de ese poder de cambio y de transformación social que tiene, es aquí en este punto en donde se entiende la verdadera importancia, tanto comunicativa, como social de esta.

Para comprender más a fondo cómo la música logra generar un cambio en los paradigmas sociales, tenemos que remitirnos a como esta es constituida o más bien aceptada en las sociedades. Existen dos dimensiones por las cuales la música y sus géneros se consideran legítimos, el primero es su asociación al pasado y el segundo es su localización o su lugar de origen (Wade: 2000). El primero expresa como lo valorable de la música está en su historia (Ochoa, 2002), por ejemplo todo el aporte musical y lírico que ha dado el Blues a la música en general, más su aporte de visibilizar al negro, para que fuese considerado como una persona igual al blanco, dotada de derechos y deberes. El segundo está más relacionado con el lugar geográfico o la ciudad de origen en la que comenzó cualquier género y/o banda, esta va referida al hecho de que el lugar de origen influye en la música tanto en sus ritmos como en sus composiciones, pues la música siempre estará influenciada por la cultura misma y más aún por la realidad social en la que este sumergida.

Para el desarrollo de esta investigación tendremos en cuenta ambas perspectivas de valoración de la música, pues nos centraremos en el rock latinoamericano, más exactamente el producido en Colombia, pero para poder entender toda la complejidad que rodea a este género que no es autóctono de nuestro continente, tendremos que valernos de sus verdaderas raíces, pero sin dejar a un lado el ritmo único en el que se convirtió el rock en Colombia, gracias a las fusiones que existieron con la música autóctona de nuestro territorio como por ejemplo la cumbia, además se tendrá en cuenta toda la dimensión social de este ritmo, con esto se quiere decir que no se va a estudiar el objeto de la música en sí, estudiará es la música como un actor social, que es capaz de generar cambios y rupturas en los paradigmas ya existentes, en este caso centrados en la sociedad Colombiana principalmente de Bogotá y Medellín, las cuales son las ciudades más roqueras de la geografía colombiana.

## **Pregunta Problemática**

¿Cuáles son las posibles representaciones, las prácticas culturales y los imaginarios materializados en las canciones seleccionadas de las bandas de rock en Medellín y Bogotá teniendo en cuenta los posibles escenarios del conflicto y los contextos?

- ¿Cómo el rock ha influenciado algunos cambios sociales, materializados en las representaciones que pueden ser visibilizadas en las canciones de algunas bandas seleccionadas en Medellín y Bogotá?
- ¿De qué forma dichas canciones evidencian las manifestaciones contextuales y los posibles escenarios de conflicto atendiendo a las prácticas culturales correspondientes al contexto?
- ¿De qué manera el rock, sin ser un ritmo autóctono de Colombia, tiene relación con la creación de los imaginarios sociales que se manifiestan en las canciones seleccionadas?

## Objetivos

### Objetivo General

- Analizar las posibles representaciones, las prácticas culturales y los imaginarios materializados en las canciones seleccionadas de las bandas de rock en Medellín y Bogotá teniendo en cuenta los posibles escenarios del conflicto y los contextos.

### Objetivos Específicos

- Analizar la influencia del rock en algunos cambios sociales, materializados en las representaciones que pueden ser visibilizadas en las canciones de algunas bandas seleccionadas en Medellín y Bogotá.
- Identificar a partir de dichas canciones las manifestaciones contextuales y los posibles escenarios de conflicto atendiendo a las prácticas culturales correspondientes al contexto.
- Comprender como el rock, sin ser un ritmo autóctono de Colombia, tiene relación con la creación de los imaginarios sociales que se manifiestan en las canciones seleccionadas.

## Justificación

Aunque a menudo la música no es considerada como un problema de la comunicación, a partir de esta investigación se pretende demostrar que, si existe una relación estrecha tanto con la comunicación como con el conflicto, porque la música no está basada con ritmos, canciones o instrumentos; todo lo contrario, detrás de cada canción existe un mundo de significados que pueden tomar relevancia dependiendo de la persona que este del otro lado del audífono o parlante. Es por esto que la comunicación se convierte en la ciencia perfecta para estudiar no solo la música, si no todos los fenómenos sociales que esta genera y transforma.

Como se había mencionado con anterioridad la música es un campo que está en un constante conflicto y cambio, es por esto que posiblemente la comunicación en sí misma se puede quedar corta, aunque esto no quiere decir que se esté contradiciendo lo dicho anteriormente, pues la comunicación en conflicto es un derivado de la misma, pero enfocado de una manera más directa en las relaciones sociales humanas que por naturaleza suelen estar en conflicto. En este momento es vital aclarar el porqué del uso de la comunicación en conflicto para el desarrollo efectivo de esta investigación, el cual no podría ser diferente al que la música al ser un actor activo en el cambio y desarrollo cultural, a medida que se va utilizando y creando cierto tipo de conflictos, porque muchas veces llega a romper y a cambiar el orden ya establecido y aceptado por la sociedad. En este sentido, la música se convierte en el canal por el cual los inconformes se pueden expresar y generar cambios sin necesidad de acudir a vías de hecho, es decir, utilizar directamente la violencia.

Para el desarrollo de esta investigación se tomaran como ejes fundamentales dos líneas de investigación planteadas por la Universidad Santo Tomás (USTA), la primera será *Comunicación y Memoria*, la cual sería vital para la construcción de la investigación pues hay que entender la música como una forma de memoria, ya que en ella se expresan muchas historias que de una forma convencional posiblemente serian censuradas o no tendrían tal nivel de aceptación, es en este sentido que se vuelve importante solo centrarse en dos apartados de esta línea, el primero será *Lógicas de Producción, Circulación y*

*Reconocimiento*, este apartado toma relevancia para la investigación, porque está fundamentado sobre la lucha que existe entre las memorias establecidas y las prohibidas o clandestinas, entonces hay que entender que la música viene siendo una de estas memorias subterráneas como las denominó Michael Pollak, ya que en muchos casos sus manifestaciones van en contra de las memorias que son consideradas legítimas. El segundo apartado que ayudara a la construcción de esta investigación es *Memoria, Cultura y Comunicación*, (FCSP. 2010) este apartado es relevante por el hecho de que la música es completamente subjetiva así se crea lo contrario, pues lo que para alguien significa una letra de una canción, puede que para otra persona no, entonces se hace necesario tomar en cuenta todas estas memorias, que juntas pueden construir una memoria colectiva entorno a lo que el género significó y transformó en su respectiva época, todo esto teniendo en cuenta la perspectiva cultural que tiene la memoria, porque es imposible hablar de música sin tener en cuenta la cultura, ya que esta es una expresión de la misma.

La segunda línea de investigación que se tomará para el sustento y desarrollo de este trabajo será *Narrativa*, porque se ve la importancia de rescatar las historias y más aún las formas de contar que la música nos ofrece. De esta línea centraremos nuestra atención en el apartado de *Las Representaciones Sociales, Conocimiento y Sentido Común*, del cual nos centraremos en su sub apartado denominado *Representación y Representación Social*, teniendo en cuenta que Serge Moscovici define las representaciones sociales como formas de conocimiento específico (saberes, sentido común, conocimiento compartido), que ayudan a explicar la manera en que se estructuran y comparten sistemas de creencias, valores, actitudes, entre grupos sociales, se podrá comprender como el rock ha jugado un papel fundamental en la creación de nuevos imaginarios especialmente en la ciudad de Bogotá. El hecho de que la música muchas veces sea entendida desde el afuera, nos trunca la oportunidad de entender como ciertos grupos sociales que muestran afinidad a algún género en este caso el rock, crean su propia identidad, basándose muchas veces en el conjunto de todas esas inconformidades e injusticias que viven a diario, de esta forma se crea una cultura dentro de la cultura, algo que es denominado sub-cultura o cultura-urbana. Cabe resaltar que al estar hablando de representaciones sociales, obligatoriamente si ve desde el campo comunicativo es decir que se tendrán en cuenta las letras de las canciones y como estas juegan un papel vital en las representaciones sociales.

De esta manera es que esta investigación toma un valor real para la comunicación y se entiende como esta también toma significado en los entornos de conflicto, además se ve cómo será la articulación con las líneas de investigación planteadas por la Universidad Santo Tomás, de esta manera se espera un desarrollo satisfactorio de la misma.



## **Marco Teórico Referencial**

La música es un fenómeno social, que ha servido para expresar inconformidades a lo largo de la historia de la humanidad, mediante la creación de sonidos y rimas, que a medida del tiempo van configurando nuevos imaginarios en las sociedades y normalizando cierto tipo de conductas, al mismo tiempo que satanizan otras. Este tipo de manifestación cultural generalmente está ligado con la juventud, posiblemente por que estos sean los que más tiempo tienen para dedicarse a ella, motivo por el cual esta será una de las categorías principales en este trabajo. Al ser la música una manifestación cultural, esta se puede ligar directamente con las representaciones sociales, pues esta genera ciertos cambios en la sociedad y en los imaginarios que la crean. Cabe resaltar que también la música como tal será una categoría de análisis en el desarrollo de este trabajo.

### **JUVENTUD**

Con la llegada de los años 60 se empezó a hablar de una nueva etapa en el crecimiento de las personas, una que hasta entonces no había sido nombrada por la inestabilidad económica que había reinado en los países desarrollados y por ende en el resto del mundo. Gracias a la creciente expansión del capitalismo los países primer mundistas, ya no encontraron la necesidad de emplear mano de obra tan joven, esto posibilitó que se creara una nueva categoría para enmarcar a las personas que ya no eran niños, pero aun no tenían la suficiente madurez para ser adultos, esta fue nombrada juventud. Es necesario destacar que desde este momento la música comenzó a tener un valor significativo en muchos de los procesos sociales, pues básicamente empezó a tener un público que podía dedicar muchas horas del día a su exploración.

La juventud como categoría se empezó a fundamentar y a desarrollar aspectos como el crecimiento de las personas y posibilitó que la música se visibilizara, más aun, como un medio de expresión por el cual se pudieran decir cosas que si no se hacían a través de este medio, posiblemente terminarían en confrontaciones y a violencias directas. Cabe resaltar que no es desde este momento en el que la música se empieza a ver como un medio de expresión, pues básicamente esta nació para cumplir este fin, la diferencia entre este momento y otros en la historia de la música, es que este si significó que un gran grupo de la sociedad pudiera dedicarse a la creación, a la exploración de nuevos ritmos, de nuevas

mezclas, ampliando todo el espectro musical. Con el pasar de los años los demás países, los denominados tercer mundistas o subdesarrollados, entre los que esta Colombia, empezaron a adoptar esta categoría. ( )

Una de las creaciones más importantes a nivel sociológico en los años 60 fue la creación de la juventud como una categoría de análisis, esto gracias a los muchos momentos políticos y culturales que protagonizó la juventud de la época, sin embargo ese impulso que tenían las juventudes en los 60s, nunca se volvió a ver (Cepeda, p, 1). Aunque se puede creer que este fue un proceso en el cual los países sub-desarrollados como Colombia no tuvieron una participación activa, pues en esa época la inestabilidad política, social y económica del país, era más evidente que hoy en día. La verdad es que las juventudes colombianas, empezaron a extenderse por las Urbes del país, creando sub-culturas y agrupaciones de rock, fuertemente influenciadas por la música anglo o música norteamericana (Cepeda, p, 1). Con la rápida desaparición de estas agrupaciones, muchos calificaron a la juventud como una categoría que había desaparecido, pues perdieron un poco de notoriedad en la sociedad, pero dicha notoriedad no desapareció, pues las juventudes han estado presentes procesos que de una u otra forma han transformado la realidad del país. Por ello, es importante destacar que gracias a la agrupación de jóvenes que existió en los años 60's, en Colombia se empezó a hablar de cuestiones que antes eran tan lejanas y extrañas, como el nacionalismo y el latinoamericanismo.

Para entender por qué algunas juventudes han influenciado más a la sociedad y porque otras no, es necesario comprender que el momento social e histórico por el que estaba atravesando el país, en el caso de lo 60s, ya se ha explicado con anterioridad en este documento. Por esto, en esta parte se explicará brevemente el contexto en el que se desarrolló el concepto de juventud de los años 80 que es considerada como la segunda edad dorada de las juventudes en Colombia. En este periodo la relación entre estado y juventud estaba un poco deteriorada, en respuesta a esto el gobierno empezó a promover programas culturales enfocados a los jóvenes, es en este afán del Estado por captar público joven que el primer alcalde elegido por voto popular de la ciudad de Bogotá Andrés Pastrana, fue proclamada como el alcalde de los jóvenes, por su apoyo a lo que sería considerado como

el Woodstock colombiano. Este concierto fue llevado a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el 17 y 18 de septiembre de 1988, y llevó el nombre de Concierto de Conciertos, en él se presentaron bandas del surgiente generó conocido como rock en español, este se apartó de la influencia anglo y comenzó a explorar y a crear su propia identidad. A este concierto asistieron un promedio de 70.000 personas, aunque los verdaderos creadores Fernando Pava Camelo, director de la que más adelante sería conocida como la súper estación, primera emisora rock de Colombia y el empresario Armín Torres no habían pronosticado tal éxito y mucho menos el espacio que este concierto empezaría a abrir, en especial en la ciudad de Bogotá, la cual para la época se convirtió en el fortín cultural de los jóvenes. Es este acontecimiento en particular el que puso a esta generación en el radar y más aún este hecho permitió que las juventudes de las siguientes décadas disfrutaran de muchos espacios culturales, que la ciudad de Bogotá les brindo y aun lo hace.

La juventud como categoría, tiene unos límites difusos, pues no se tiene claro a qué edad empieza ni a qué edad termina, además estos límites varían según la sociedad, la cultura y el estatus social, en el que se desenvuelva el individuo, esto nos permite sacar esta categoría de la clasificación natural, o sea la que va ligada al cuerpo como tal y deja de lado un sin fin de factores (Marguilis y Urresti, p, 3), es por esto que para poder entender la juventud hay que hacer una clara diferencia entre el tiempo, esto quiere decir que no porque las juventudes actuales tengan menos entusiasmo, quiera decir que esta categoría ha desaparecido, hay que ir entonces más allá y comprender que cada década tiene sus problemas y su contexto particular, lo que da origen a diferentes juventudes, que responden a distintos cambios sociales y crean imaginarios particulares, además las urbes modernas tienen la particularidad de que por su grandeza tienden a dividir la sociedad, según su estatus social, lo que crea en las juventudes una heterogeneidad, que en sí misma la enriquece pero algunas veces esos códigos culturales que existen dentro de ella, suelen ser generadores de conflictos (Marguilis y Urresti p, 3)

Entonces según Roberto Brito Lemus la juventud “es un fenómeno que, en consecuencia, hay que entender desde la órbita de las reflexiones sobre lo social y el devenir histórico. En este terreno se puede afirmar que cuando se hace referencia a la juventud se alude a una

condición social con cualidades específicas, que se manifiestan, de diferentes maneras, según la época histórica y la sociedad específicamente analizada en la época”. En este sentido se encuentra la definición de Mario Marguilis quien resalta “el significado social, es decir, no natural de la condición juvenil, no es natural llegar a ser joven. Puede que una individualidad humana nunca llegue a serlo, o que después de vivir por un largo tiempo en la condición adulta se torne a la juventud. En ejemplo de esto están las declaraciones de la cantautora chilena Violeta Parra cuando declaraba que después de vivir un siglo, había vuelto a tener 17 años. En ese sentido, la condición juvenil no depende de la asociación biológica, ósea por la edad o el tiempo vivido, por una individualidad, dado que la edad como criterio de orden biológico que corresponde a los ciclos de la naturaleza para definir a la juventud es desbordada y afectado por la complejidad de significaciones sociales que implica el significante social juventud, que como se ha escrito, hace referencia a un significante social”. Las anteriores definiciones tienen un punto en común, el termino juventud identifica y como toda identidad está fundamentada en sistemas de relaciones articulados en diferentes ámbitos de interacción, los cuales pasan por distintas instituciones como la familia, la iglesia, la escuela y los escenarios en donde se producen y movilizan recursos como la música o la política (Villa, M, P, 149).

Entonces, para poder hacer un análisis de la juventud es indispensable tener en cuenta todos los factores sociales, en los que está inmersa dicha categoría, pues su equivalente social no es el mismo en todas las sociedades, pues esta categoría está dada por factores económicos y culturales, propios de cada sociedad, entonces la juventud bogotana no es la misma que la juventud parisina, pues cada grupo ha sido expuesto a diferentes códigos sociales y diferente realidad socio-económica, la que lleva a que existan muchos tipos de juventud (Alba, 1975, 16). Esto nos da a entender que para llevar a cabo el análisis hay que tener en cuenta todo el desarrollo histórico del país y más aun de la ciudad, en este caso Bogotá.

Después de entender las definiciones presentadas anteriormente, las cuales dejaron claro que la juventud no puede ser tomada como una categoría atada a lo natural, pues es más bien una problemática de lo social, se entenderá a la juventud como una categoría social, que no está ligada a su connotación biológica, ósea edad o tiempo vivido. Al ser una categoría social, será necesario tomar en cuenta todo el marco social en el que esta se

desarrolla, entendiendo por esto la delimitación de la categoría en una sociedad concreta, en este caso la bogotana. Al tener en cuenta estos factores sociales se vuelve notorio que la categoría está atravesada por la identidad, ya que está fundamentada por los distintos sistemas de relaciones e instituciones como: la familia, la iglesia, la escuela y en los escenarios en los que se producen y movilizan recursos, en este caso será de vital importancia la música y en muchos casos la relación de esta con la política, como la política individualmente. A modo de ilustración sobre cómo será el uso de esta categoría a la largo de la investigación, la cual en un principio será la generadora de la delimitación de la población a tomar en cuenta y de cómo esta debe estar articulada en torno a una identidad musical, claro está que esta identidad abarca muchas otras cosas, como inconformidades sociales o simplemente disgustos por los imaginarios establecidos, es aquí donde se convierte en una necesidad teorizar y consolidar la categoría de *música*, la cual complementara y enriquecerá la de *juventud*.

## **Música**

A lo largo de la historia la música ha sido pensada desde la música como tal, es por eso que una de las definiciones de música más aceptadas a lo largo de la historia es la de Jean-Jacques Rousseau, quien la definió como: El arte de combinar los sonidos y los silencios de manera agradable al oído. Entiéndase esta definición como una definición hecha desde la música y para la música, por lo cual no se toma en cuenta todo su significado social, si no el práctico. El problema nace en el momento en que esta definición práctica de la música, no es necesaria para satisfacer ciertos fenómenos como lo son las juventudes que se sienten identificadas con algún género en especial y de allí parte todo un nuevo sistema de identificación y relaciones sociales. Por ello, para entender la música en su dimensión social hay que remitirse a su historia, como se ha venido desarrollando a la largo de este trabajo, anteriormente se mencionaba que la música nació como una forma de expresión, en la que se cuenta con la facilidad de decir cosas que de otra manera serian condenadas por la sociedad, si se entiende esta dimensión de la música, se puede empezar a hablar de esta como un fenómeno social, en el que se entrelazan distintas prácticas sociales. Con el fin de no repetir lo dicho anteriormente sobre la historia y orígenes de la música, en este apartado todo estará enfocado al desarrollo de la misma en las juventudes colombianas, más

exactamente las bogotanas. También se delimito el género que en este caso sería el rock, esto no quiere decir que los demás géneros musicales no tengan la misma capacidad del rock de generar nuevos imaginarios e identidades en las sociedades modernas, pues actualmente manifestaciones como el RAP y el Hip-Hop, han permeado la identidad de las juventudes emergentes de los últimos 10 años, diversificando aún más el papel de la música en la sociedad.

De acuerdo con Firth un estudioso del rock, quien lo ha definido en lo que se puede dividir en dos partes, “el rock es un interesante y vivo fenómeno de la comunicación de masas contemporáneo”; y en segunda instancia “el rock es comunicación musical, y su ideología en cuanto a cultura de masas, se deriva no solo de la organización de su producción y de las condiciones en las que se consume, sino también de las interacciones artísticas de sus creadores y de la estética de sus formas ideales” (Firth. Pág. 11-19, 1978). Esto se puede complementar con lo dicho por el historiador Eric Hobsbawn, el rock se convirtió en el medio universal de expresar los deseos, los instintos, los sentimientos y las aspiraciones; la voz y el lenguaje de una juventud y cultura juvenil, conscientes de su propia identidad en las sociedades industriales modernas.

Es importante destacar que el rock, no solo ha tenido una gran influencia en lo que a lo social se refiere, también ha contribuido a la música en general, con grandes avances tecnológicos, como la implementación de instrumentos eléctricos, los cuales hoy en día se usan para toda clase de géneros, además de su gran contribución a la exploración de nuevos ritmos y melodías que no cumplían con ninguno de los cánones establecidos en la música (Pérez. U, P, 18).

Lo anterior no es más que un ejemplo de la internacionalidad de este género, lo que da aún más razones para nombrarlo como un fenómeno social, pues al ser señal de identidad de varias generaciones, lo que resulta en un indicador del cambio social, por su capacidad para generar movimientos y marcar pautas de conducta (Manrique, P,8) Además el rock se transforma dependiendo la coyuntura social por la que se esté atravesando, pues este es el principal canal en el que se puede plasmar el descontento juvenil, este poder de transformación también le ha ayudado al rock a romper las llamadas fronteras o barreras invisibles, alejándolo de su lugar de origen y trasladándolo a sociedades que poco o nada

tienen que ver con este, lo que lo dota de valores intrínsecos, permitiéndole ser el folclore de la aldea global (Pérez, U, P, 19) Posiblemente lo anterior le atribuya la característica al rock de ser una especie de ninfa que logró escapar de las ataduras de la sociedad, esto es cierto hasta el punto en el que se da un vistazo a la industria cultural y se ve que en ella el rock no es más que otro género comercial que satisface las demandas del mercado juvenil, claro está que este género si tiene una gran distinción frente a los demás en el sentido en el que la historia del rock ha demostrado una y otra vez que los movimientos de renovación del genero ocurren de abajo hacia arriba; esto quiere decir que las nuevas tendencias no se crean en un salón de juntas llenos de “eruditos” de la música, sino en la calle, un lugar diverso y lleno de personas diferentes con distintas nociones de realidad y de gustos (Pérez, U, P, 20). Es por esto que el rock adquiere la connotación de cultura estrictamente juvenil, con la capacidad de escandalizar al mundo adulto por su connotación sexual y le brinda a estas juventudes la capacidad de toma de conciencia sobre toda su realidad, a una capa social a la que nunca se le ha dado una gran representatividad, todo esto enmarcado en el gran descubrimiento de la industria cultural, en el que se dio por enterado de que las juventudes eran y son un gran nicho de mercado (Pérez, U, P 20) Desde otro punto de vista esto puede ser entendido como el efecto colateral del rock, pues si este de una u otra forma dio reconocimiento a los invisibles, también los convirtió en parte de este gran tren de consumo llamado capitalismo, pero es en este punto en el que se puede percibir directamente cual es el desafío del rock, pasando por completo el aspecto lirico y enfocándose en la arremetida directa contra las normas sociales que se consideran homogenizantes y represivas.

De todo lo mencionado anteriormente, se puede inferir que el rock es un generador de cultura, pues influye en muchas de las representaciones e imaginarios que las juventudes tienen y expresan en la sociedad, pero también es un reflejo de la misma, todo esto se puede enmarcar en lo que se denominara cambios sociales.

## **Cambios Sociales**

La música al ser una invención que va desde lo particular hasta lo general, puede ser entendida como una práctica cultural que es aceptada por grupos determinados de la sociedad, lo que la dota de sentido y significado. Entonces se convierte en un fenómeno, mediante el cual las juventudes logran una representación. Dicha representación no es más que lo que Serge Moscovici, denomino como Representación Social, la cual define como una modalidad particular de conocimiento, que se visibiliza en formas de comportamientos y comunicación entre los individuos (Moscovici, P, 27), dicho esto también hay que entender que las representaciones sociales emergen en las condiciones en las que son pensadas, teniendo como denominador el hecho de surgir particularmente en momentos de crisis y conflicto (Moscovici, P, 27), gracias a esto se puede entender la problemática que rodea todas las demás categorías presentadas con anterioridad en este documento, pues se entiende que la música, al ser usada como una forma de visibilización, acarrea cierto tipos de conflictos tanto por su cambio en las configuraciones sociales, como la forma como la sociedad en general ve estos procesos, posiblemente estigmatizando a algún grupo de juventudes, tal vez porque sientan algún tipo de temor o vean amenazado su orden natural o como suele referirse a eso su cotidianidad. Las representaciones sociales o como las denomina Moscovici “Universos de Opinión”, constan de tres dimensiones: la información, el campo de representación y la actitud (1979.P, 91) los cuales explicaremos a continuación.

*La Información*, según Moscovici es la suma de conocimientos con los que cuenta un grupo acerca de un hecho, acontecimiento o fenómeno de naturaleza social (Moscovici. P, 92). En este caso para hacer más comprensible esta dimensión hay que imaginar a un grupo de jóvenes, en este caso bogotanos, con afinidad hacia el rock, dicho grupo va a tener muchas similitudes entre ellos, como su forma de vestir y la música que escuchan, en esta ocasión nos centraremos en el hecho de que este grupo siente afinidad por el mismo género, ya sea porque las letras se acomodan a la realidad de la que son participes, y de una u otra forma les brinda la oportunidad de hacer una catarsis social, en la que pueden expresar sin ningún temor todas sus incomodidades y críticas, hacia una sociedad que nos les brinda los espacios suficientes de visivilización. En palabras un poco más sencillas la información en



este caso sería la música, pues las juventudes se sienten identificadas con esta y de ahí parte la construcción de todo un nuevo universo de significados.

*El Campo de Representación* como lo define Moscovici, son los remitentes a la idea de una imagen, un modelo social, a un contenido concreto y limitado de las proposiciones a un aspecto preciso de representación (Moscovici. P, 92). Esta es la forma como las juventudes le dan sentido ante las demás personas a su forma de actuar y de pensar, la cual está regulada por el tipo de música al que son afines, pues es a través de esta que ellos se pueden expresar, el campo también va directamente ligado a las manifestaciones sociales como tal, ósea festivales como rock al parque o el ya mencionado concierto de la juventud.

*La Imagen* como la define Moscovici es la orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social (Moscovici. P, 93) En relación con esta dimensión las juventudes han modificado ciertas prácticas sociales, en función de su imagen, un ejemplo bastante claro es el uso de botas de trabajo, normalmente usadas por trabajadores de construcciones, con el fin de resignificar este objeto, no como un instrumento de trabajo sino como un símbolo de la lucha popular. Esta imagen también va referida a la que estos transmiten a las demás personas de la sociedad, es evidente que en muchos casos la sociedad suele estigmatizar a los jóvenes tanto por sus prácticas, como por la forma en la que se ven, tan diferente a los canones ya establecidos.

Teniendo en cuenta estas tres dimensiones, se puede comprender de una manera más completa como los jóvenes han construido todo un universo de significados, en el cual se han gestado cambios sociales, desde los imaginarios, pero al hablar de estos hay que tener una noción clara de lo que son “Lo imaginario se define como lo ilimitado de la representación, la facultad de simbolizar de donde todos los miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales brotan continuamente” (Durant, P, 77, 1994), entonces si entiende a la música como un universo simbólico en el que se pueden desarrollar distintas interpretaciones de la realidad, con el fin de reformar algunos imaginarios, para así poder plantear nuevas visiones de la realidad.

## Metodología

Para el desarrollo de esta investigación, se usó un enfoque cualitativo, pues esta fue de carácter descriptivo y documental, lo que imposibilita el uso de un enfoque cuantitativo. Además, esta investigación fue de carácter hermenéutico (Denzin y Lincoln. 1994), porque se buscó entender cómo la música crea y transforma imaginarios en la sociedad. Dicho esto se entenderá que la investigación fue llevada a cabo en su contexto natural, es por esto que se seleccionaron once grupos de rock colombianos, cada uno escogido por ser el más representativo de su época y contexto, bajo este mismo criterio se seleccionó una canción de cada grupo, esta vez se tuvo en cuenta que dicha canción sea una fiel representación del imaginario que el grupo tiene de su realidad, esto con el fin de facilitar la realización de la investigación y el análisis de la información, pues la discografía de estas bandas es bastante amplia y sus canciones abarcan diferentes temas, lo que imposibilita evidenciar en muchas de las canciones el objetivo de esta investigación.

El proceso de elección de las bandas se realizó de la siguiente manera: primero se hizo un paneo en cuanto a que bandas autóctonas de Colombia, son las más representativas y famosas, después de esto se toma la más representativa de cada momento del rock nacional, siendo la más vieja Los Speakers, que data de los años 60, momento en el que el país acogió al rock como un ritmo aceptado por las juventudes y la más reciente 1280 Almas, banda que se presentó en la última versión del Stereo Picnic, festival musical realizado en Bogotá, el cual representa algunos de los imaginarios que los jóvenes tienen de su realidad.

La elección de las canciones, se dio de una manera parecida a la de las bandas, primero se hizo una revisión de la discografía de cada una de las bandas seleccionadas. En segundo lugar, se seleccionaron de una manera intencional las canciones más conocidas, representativas y que cumpliera con los requisitos de la investigación, pues una canción de amor no cumple con la condición de representación de la realidad que se busca evidenciar. De esta manera resultaron once canciones, una por cada banda.

Como técnicas de recolección de la información en primer momento se implementó el uso de una matriz de análisis, en la que se sistematizaron las once canciones seleccionadas, con el fin de examinar a profundidad cada una de las letras y poner en evidencia la creación de

representaciones y prácticas, teniendo en cuenta el contexto particular en el que cada una de las canciones fueron lanzadas al mercado. Con la realización de esta matriz se le dio respuesta al objetivo número dos “Identificar a partir de dichas canciones las manifestaciones contextuales y los posibles escenarios de conflicto atendiendo a las prácticas culturales correspondientes al contexto”, claro está que esta matriz también contribuyo de gran manera a la respuesta de los otros dos objetivos, pero se menciona al que está directamente relacionado con esta herramienta de recolección de información. En segunda instancia y con el fin de responder al objetivo número uno “analizar la influencia del rock en algunos cambios sociales, materializados en las representaciones que pueden ser visibilizadas en las canciones de algunas bandas seleccionadas en Medellín y Bogotá” se realizara una entrevista de carácter semi-etnográfica, a un experto del tema, quien brindara las luces necesarias para poder hacer dicha relación y más aún mostrara cambios tangibles que ya se han dado en la sociedad colombiana gracias al rock.

Finalmente, en tercera instancia estas dos herramientas se entrelazaran, con el fin de conectar y relacionar cada uno de los resultados lo que dará respuesta al tercer y último objetivo de la investigación “comprender como el rock, sin ser un ritmo autóctono de Colombia, tiene relación con la creación de los imaginarios sociales que se manifiestan en las canciones seleccionadas.

## **Informe de Resultados**

De acuerdo a la descripción de la historia de la música y del rock en especial, es vital tener presente que la música da cuenta de momentos históricos específicos, lo que la convierte en una fuente rastreable, a continuación se dará cuenta de la relación de las categorías elegidas para la investigación, en contraste con las 11 canciones de las bandas colombianas que fueron seleccionadas para el desarrollo de la investigación, para un mejor entendimiento al lector se desglosara canción por canción, apartado en el cual se mostrara un breve contexto de la banda que ayudara a centrar lo hecho en la matriz (ver anexo 1) y en las tres entrevistas realizadas a expertos sobre el tema, de los que solo se citara un breve apartado a petición de los mismos y se protegerán sus datos personales, quienes por compromisos comerciales no pueden revelar esta información.

### **Legal – Alerta Kamarada**

Alerta como es conocido popularmente es un grupo de Reggae, originario de la ciudad de Bogotá. En un primer momento empezó como un grupo de Ska, pero con el pasar de los meses se empezó a buscar un sonido más suave, y fue allí cuando empezaron a experimentar con el Reggae, ritmo que es más flexible que el Ska, pues brinda la posibilidad de mezclar diferentes estilos como el Funk. La banda llegó al reconocimiento nacional cuando en 2004 lanzan su álbum Legal, del que se desprende como principal single la canción que le dio nombre al disco “Legal”. Dicha canción fue la escogida para la investigación.

"legal pelean por qué no eres legal", este es un fragmento del coro de la canción, en el que se hace evidente que la banda quiere transformar este imaginario social, en que se cree que la prohibición es la gran solución al problema de las drogas, pero la realidad nos ha demostrado que esta trae otras problemáticas sociales, como lo es el incremento de la violencia, ya que al ser un producto ilegal, está en manos de bandas criminales, que no tienen ningún tipo de compasión con los demás y por proteger su negocio matan a diestra y siniestra. Dicho esto se puede inferir que la canción plantea como una práctica social la lucha por la legalización de la marihuana, de esta manera se puede entender como esto da respuesta al objetivo número 1 (ver objetivo), pues se visibiliza perfectamente como esta presión ejercida por los jóvenes por medio de la música, desemboca en lo que ahora es el

llamado proyecto de regulación del uso medicinal de la marihuana, lo que es un profundo cambio en la sociedad colombiana, que a lo largo de la historia había satanizado y criminalizado a los consumidores de dicha droga.

Lo anterior en contraste con el experto Peter (nombre alterado para proteger su privacidad), las canciones que tratan temas como este, siempre están en constante conflicto, porque sus audiencias son satanizadas y calificadas de drogadictos, muy posiblemente por sus padres, que no comprenden este cambio de imaginarios sociales, gracias a este apunte hecho por el entrevistado se da completa respuesta al objetivo número 2 (ver objetivo), pues el plantea como posible escenario de conflicto, la marginación que se ejerce sobre los jóvenes que les gustan este tipo de canciones. Si se relaciona lo anterior, se puede dar respuesta al objetivo número 3, pues al tener claras las categorías que se mencionaron anterior mente en este documento, se evidencia la gran influencia que el Rock, en este caso el Reggae, un subgénero del mismo, ha generado en la creación de ese imaginario social que existe entre la mayoría de los jóvenes donde no se ve a la marihuana como algo malo, si no como un estado alterado de conciencia en el que se puede llegar a encontrar hasta una nueva espiritualidad.

### **Antipatriota - 1280 Almas**

Esta banda de rock bogotana, es considerada como un grupo insignia del rock nacional, pues sus ritmos y letras, han contagiado a gran parte de la juventud que tiene afinidad con este género. Según la historia del grupo, su nacimiento se dio en el mítico teatro Jorge Eliecer Gaitán, que fue escogido por todo lo que significó Gaitán en la historia del país. Para el lanzamiento de su último álbum decidieron volver a este lugar y brindarle un concierto a todos sus seguidores, en el que poco a poco fueron tocando una a una las canciones que componen su nuevo álbum, del que se destaca el single Antipatriota, canción que la elegida para representar a esta mítica banda colombiana.

Entre los jóvenes existe un imaginario que ha pasado de generación en generación, en que se considera que el Estado es un ente opresor de libertades, tanto individuales como colectivas, es esta imaginario el que se evidencia perfectamente en este single: “[Si me da por levantarme me castigas me castigas con desprecio](#)”. Lo interesante de esta canción es que fue compuesta en el primer año del segundo mandato del presidente Santos, en que se

continuó con todas las políticas de represión que se venían implementado desde el gobierno pasado en cabeza del presidente Uribe. Es en este punto en el que se evidencia la práctica social que quiere establecer la canción, la cual podría ser calificada como resistencia, pero esta no desde su materialidad, como podrían ser las marchas, si no desde ese sentimiento de inconformidad que muchos jóvenes tienen al sentirse cohibidos por el Estado. De lo anterior se puede inferir ese escenario de conflicto, que la canción plantea, en el que se ve a un Estado que no se preocupa por proteger a sus ciudadanos, sino que su mayor preocupación es reprimir cualquier brote de pensamientos diferentes, esto da respuesta al objetivo número 2.

En este single no se logró evidenciar ningún cambio social, por lo que la respuesta al objetivo número 1 (ver objetivos) fue negativa, pues en esta se plantea es un camino hacia el cambio, pero por diferentes factores ligados directamente al contexto del país, no se ha generado ningún tipo de cambio social, solo se ha puesto en tela de juicio, si el papel que el Estado está desempeñando es el correcto. Según lo dicho por Jones (entrevistado al cual se le está protegiendo su identidad por petición del mismo), 1280 Almas es uno de los grupos colombianos que ha mezclado muy poco su sonido, con ritmos autóctonos del país, pero esto no ha sido un factor negativo, en cuanto al establecimiento de imaginarios, pues al tener un sonido más crudo ha podido ser bastante directo en cuanto a lo que sus letras desean expresar, dándole así un plus, pues sus letras son fáciles de comprender. De esta manera se le da respuesta al objetivo número 3.

### **V.I.S.A – La Severa Maticera**

Esta banda bogotana, tiene una caracteriza extraña en cuanto a grupos de rock colombiano se refiere, porque esta no se queda estática en un solo género, si no que se mueve con gran fluidez y naturalidad por ritmos como: Reggae, Ska y Funk, lo que le brinda la posibilidad de llegar a un mayor número de personas, razón por la que es una de las bandas que más seguidores tiene, tanto en el país como fuera de este.

“Yo soy Colombiano ten por seguro que no vengo armado take it easy gringo no seas desconfiado yo vengo en busca de trabajo honrado”, en esta estrofa de la canción se evidencia fácilmente el imaginario que esta desea plantear, el que consiste en transformar esa visión generalizada que se tiene en el exterior, de que el colombiano es un delincuente

en potencia, es decir un potencial peligro para el país que este desea visitar, lo que justifica que se pida visa en muchas partes del mundo para los colombianos. Relacionado a la anterior se puede inferir la práctica social que la canción desea imponer, esta puede ser definida como el denominado libre tránsito de personas, uno de los supuestos pilares que tiene la globalización. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se le puede dar respuesta al objetivo número 1, ya que actualmente existe una ley en la que se le permite el libre tránsito al colombiano turista, por la gran mayoría de los países de la Unión Europea, dicha ley no hubiese sido posible, sin ese cambio de imaginario que ha venido presentándose primero en el interior del país en el que se tiene una mejor imagen de sí mismos, seguido de un cambio de percepción por parte de la comunidad internacional. Esta es una fiel muestra de cómo a través de la música se pueden ir transformando poco a poco los imaginarios ya establecidos en una sociedad, pues en la discografía nacional existen muchas canciones enfocadas a este tema, que son presentadas en conciertos realizados en otros países, lo que contribuye a estos cambios de imaginarios.

En esta canción el escenario de conflicto está a simple vista, pues básicamente en toda la canción se plantea que el problema es la mala percepción que se tiene del colombiano en el exterior, esto da fácilmente respuesta al objetivo número 2. Según lo expresado por Peter (nombre del entrevistado protegido por petición de este) La Severa Maticera, es un caso un poco atípico, pues es un grupo muy versátil, pues es capaz de moverse con facilidad entre diferentes ritmos, lo que le brinda una facilidad envidiable, porque básicamente puede tratar cualquier tema en sus letras, ya que el ritmo no es un limitante para ellos, motivo por el cual puede crear fácilmente nuevos imaginarios en las juventudes del país, ya que tiene el poder de fascinarlos, con la puesta en escena de diferentes géneros musicales, en los que muy pocas veces se le ha dado protagonismo a la mezcla de sonidos más autóctonos del país.

### **Sucio Plan – I.R.A**

Es una de las bandas más antiguas formadas en la ciudad de Medellín, su sonido es crudo y sólido (cuando se habla de estos conceptos, hay que entender que estos van dirigidos a la distorsión que se usa en las guitarras y bajos, entonces se puede entender que un sonido crudo, es uno en el que la distorsión de la guitarra es alta y se usa como técnica para tocarla el denominado Palmute, que no es más si no frenar la vibración de la cuerda; mientras que

cuando se dice que una banda tiene un sonido sólido, es que no bajan la intensidad, del ritmo repentinamente, esto es directamente proporcional a la distorsión de los instrumentos) lo que ha definido a la banda como un grupo de Punk en su más puro estado, esto también se ve reflejado en la mayoría de sus letras, las que se enfocan en la realidad que vive Colombia como: los problemas de delincuencia, la falta de oportunidades, los malos gobiernos y el conflicto armado. Dichas letras siempre están dotadas con un tono de denuncia, algo que es una característica predominante en el género.

La poca credibilidad que tiene el Estado colombiano frente a los jóvenes es el imaginario que se ve reflejado en este single, “[intentan convencernos de estúpidas fantasías](#)”, de este se desprende directamente la práctica social, que esta canción quiere hacer predominante, esta vez sí utilizando la materialidad de la protesta como tal, pues en la cultura Punk esta es vista como una poderosa arma con la que se pueden enfrentar muchas de las injusticias de las que se es participe en la sociedad colombiana. Según lo ilustrado por Jimmy (entrevistado al cual se le protege la identidad por petición de el mismo), el escenario de conflicto en el que se ha movido la banda, es muy claro, ya que esta busca recuperar esa arma que desde el gobierno de Uribe, fue calificada como terrorismo, arma a la que todo ciudadano tiene derecho, porque es la forma más simple en la que se pueden mostrar sus inconformidades con el sistema, esta no es otra que la protesta, de lo dicho por Jimmy se puede dar respuesta al objetivo número 2 (ver objetivos), pues según lo presentado en la canción esta es una práctica social que la banda desea rescatar y volver a establecer.

El objetivo número 3, encuentra su respuesta fácilmente, en la crudeza del sonido de la banda, la que permite establecer imaginarios fácilmente, pues I.R.A, no tiene letras complicadas, más bien estas van directo al grano. Aunque la banda tiene claro que imaginarios y prácticas desea establecer, estas son un poco difíciles de concretar, pues gracias a las campañas del gobierno en la que se califican a las protestas como actos terroristas, el imaginario predominante sobre el tema es el implantado por el Estado, esto nos deja una respuesta negativa al objetivo número 1 porque en este caso es bastante complejo relacionar, este single con algún cambio social.



## **Contra la Pared – Mojiganga**

Este grupo formado en la ciudad de Medellín tiene como principal objetivo formar parte de la cultura underground del mundo y de Colombia, ya que su sonido es bastante básico y sus letras son un poco explícitas, esto como forma de protesta a que no se debe tener contento a nadie, sino simplemente se debe decir lo que se tiene que decir, sin importar lo que es políticamente correcto o no.

Una vez más se trata el tema de los malos gobiernos que ha tenido el país a lo largo de su historia, y como el gobernante de turno en vez de solucionar los problemas sociales del país decide enfocarse en reprimir cualquier brote de pensamiento diferente, esta situación se agrava en el mandato del ex presidente Uribe, en el que se aumentó considerablemente el pie de fuerza, con el fin de controlar de una manera más efectiva la sociedad: “[detenido en la redada y sindicado de homicidio ... de asesinato de barbarie y de demencia. Autoridades llevan siempre licencia](#)”, este es el imaginario que la canción presenta, en que se ve al Estado de nuevo como un ente opresor que ejerce el poder sin ninguna noción de responsabilidad, todo esto centra en una práctica social que puede ser definida como ese malestar social que sienten la mayoría de los jóvenes al no poderse mover libremente por la ciudad, ni expresarse de la manera que estos lo desean. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede ver como la respuesta del objetivo número 1 sale a flote, pues dicho single ha ayudado a contribuir en ese imaginario que cada vez es más común entre los jóvenes en el que se ve de una manera negativa todos los actos represivos que el Estado tiene en contra de sus ciudadanos. Esto también deja en evidencia, el escenario de conflicto en el que esta canción se mueve, el cual puede ser definido como esa oposición que se tiene frente al Estado opresor, que simplemente busca suplir las necesidades de las clases altas y o dirigentes, de esto se puede inferir la respuesta al objetivo número 2.

Según la entrevista realizada a Jimmy (entrevistado protegido por petición de este), se puede entender que la Moji como es conocida la banda, cuenta con un sonido básico, pero que a su vez ha logrado mezclar ritmos autóctonos del país sin perder su característica principal, lo que según Jimmy le da a la gente ganas de menearse, permitiéndole a la banda generar de una manera simple cambios en los imaginarios que están ya establecido, dicho esto podemos darle respuesta al objetivo número 3.

## **Tu Amenaza – De Bruces a Mi**

Nuevamente es Medellín la ciudad que vio nacer esta banda de Reggae, que es todo un proyecto de vida, pues su pilar principal es la religión Rastafarai, lo que dota sus letras de todo un universo místico, que muy pocas bandas nacionales han decidido utilizar. Elemento Sorpresa es su más reciente álbum, del que se desprende el single Tu Amenaza.

En esta canción se evidencian dos claros imaginarios, que más que implantar se desean romper, el primero está enfocado en cuanto a la estética de los jóvenes ser refiere: “[Mi pinta de rasta es un asunto policial](#)” y como esta es usada como una forma de discriminación y segregación, pues se cree que si se es de cierta manera, se tiene el derecho de satanizar a esta persona, pensamiento bastante arcaico, para el siglo en el que estamos pero que es bastante común en el país. El segundo imaginario va enfocado a la ruptura de ese miedo que se tiene al Estado: “[Babilonia no le temo a tu amenaza](#)”, todo esto materializado en la coacción de derechos a las que son expuestos los jóvenes a diario en el país, de estos dos imaginarios, se derivan también dos prácticas sociales, la primera enfocada en cuanto a que las personas tienen el derecho a verse como quieran y no por esto deben ser juzgadas o rechazadas, esta invita a ser diferentes, pues es en esto que se puede generar un cambio social, en el que no se vea como algo malo a alguien con Drellos, esta práctica da respuesta clara a los objetivos número 1 y 2, pues se evidencia perfectamente el escenario de conflicto, que en este caso va enfocado a la pelea que siempre se ha tenido, por tener derecho a verse de la forma en la que se desee, lo que genera un cambio social, el cual se materializa en el hecho de vestirse de una manera que no es convencional.

La segunda práctica que se evidencia en la canción es la misma mencionada cuando se habló de la canción de Alerta, en la que se desea que se legalice la marihuana, pero esta vez no presentada desde lo malo que es que esta sea ilegal, si no visto desde el punto individual: “[Ni con sus controles voy a dejar de fumar](#)”, en el que no importa lo que el Estado haga para reprimir este comportamiento, no se va a dejar de hacer. De ahí se puede inferir la respuesta al objetivo número 3, pues esta banda es la menos autóctona de todas, ya que está fundamentada en la cultura Rastafari, algo que no es propio del país, pero que gracias a bandas como esta ha logrado permear de una manera significativa la sociedad.

### **Lo que Sucede – Bloque de Búsqueda**

Esta banda bogotana, fue formada por los ex integrantes de la provincia, banda que tocaba junto a Carlos Vives, de todas las bandas examinadas en este trabajo es la que más elementos de fusión tiene, mezclando elementos propios del rock ochentero, con la cumbia colombiana, propuesta que tuvo gran acogida por el público de Medellín y Bogotá y que según Jones (entrevistado que a petición decidió mantenerse en el anonimato) junto con la Mojiganga han sido los proyectos más versátiles del rock nacional, lo que le ha permitido llegar a una gran variedad de públicos, que posiblemente no se sientan tan identificados con el género. Este single del banda, no plantea un imaginario nuevo, sino más bien muestra uno que está muy arraigado en la sociedad colombiana, siendo este el primero que no se centra en los jóvenes: “A los ricos no les afecta porque son demasiado ricos.....y a los pobres no les afecta porque son demasiado pobres.....Ha sucedido y sigue sucediendo y seguirá sucediendo sin nada suceder para impedirlo”, esta estrofa da cuenta de que ese imaginario es la llamada indiferencia y falta de memoria que ha sido una constante en la sociedad del país y que deriva directamente en una práctica social, la cual también se puede definir como esa falta de memoria que tiene la sociedad, motivo por el cual, el país parece estar sumergido en un círculo vicioso de nunca acabar, en el que se repite una y otra vez la historia.

Esta canción, no dio ninguna respuesta afirmativa a los objetivos, ya que no desea generar ningún cambio, más bien evidencia la realidad en la que el país está inmerso, revalidando, los imaginarios que existen entre ricos y pobres o los ancianos y los jóvenes, claro está que no los muestra como algo bueno, pues intenta mostrar lo negativo que es para lo sociedad seguir inmersa en este círculo vicioso.

### **Vote por Mí – La Pestilencia**

Esta banda originaria de la ciudad de Bogotá, tiene género musical bastante marcado, pues ellos mismos se definen como una banda de Hardcore Punk, un género en que se destacan guitarras con mucha distorsión y una voz raspada, lo que la hace ser una banda de un nicho bastante reducido, pues realmente hay que ser amante del genero para saber apreciarlo.

“a defecarnos en los gobernantes, de esta nación de depresión, cómplices de secuestros, torturas, muerte, dolor... VOTE,VOTE POR MI!![8X].....Llanto de inocentes, en un

mundo delincuente tu primer, derecho como ciudadano es el silencio”, esta estrofa evidencia un imaginario que ya hemos tratado con anterioridad en el que se evidencia, la incompetencia que tienen los gobernantes para gobernar, con la diferencia de que esta canción llama a los jóvenes sobre todo a cuestionar su derecho al voto y si este realmente, es un móvil para lograr algún cambio, esto da inmediata respuesta al objetivo número 1, pues se plantea la duda de si realmente escoger al menos peor es una posible solución a las problemáticas del país, lo interesante de este planteamiento es que también da respuesta al objetivo número 2, ya que se plantea como escenario de conflicto, el derecho que se tiene como ciudadano al voto.

La práctica social que se ve en esta canción va enfocada a ese gran anhelo que tiene el país por la paz: “siempre todos nos prometen paz ¡VOTAMOS SIEMPRE POR ESTOS ASESINOS![2X]”, pues a lo largo de la historia esta promesa a tumbado y subido gobernantes a diestra y siniestra. Posiblemente esta sea una de las bandas menos autóctonas, ya que no se preocupa por mezclar ritmos del país, simplemente desea mantener su estilo lo más puro posible, opinión que Peter (entrevistado que decidió mantenerse en el anonimato – este no es su nombre real), compartió pero le agrego que gracias a esta identidad tan clara que tiene la banda, es posible darle respuesta al objetivo número 3, pues desde sus límites la banda ha logrado, implantar ese imaginario que muchos jóvenes comparten en el que el voto no es la solución a los problemas del país, pues básicamente, siempre están los mismo pero con un discurso y bandera diferentes.

Las 3 bandas que vienen a continuación, son las únicas que ya no se encuentran vigentes y son consideradas como las pioneras en el rock nacional, a tal punto que se dice que sin estas no existirá todo este movimiento en el país.

### **Mala Reputación – Los Ampex**

Esta fue una de las primeras bandas de rock que vio nacer Bogotá, su fundación data de los años 60, años por los que el rock empezó a llegar a estas latitudes del mundo, curiosamente esto proyecto musical iba paralelo al mundo, cosa que fue una anomalía, pues

Latinoamérica en general siempre ha sido relegada de muchos procesos culturales que se dan en el mundo.

Según Jimmy (entrevistado que pidió que se protegiera su nombre real) Los Ampex, fueron de esas bandas míticas, que dieron muchas de las bases usadas por las siguientes generaciones. Lo curioso de este grupo es que nunca utilizó la música como un medio de denuncia ni de creación de nuevos imaginarios sociales: “La la la la la la la la....Besar y correr (Bis) es tu única ambición... Besar y correr (Bis) chicas así son de mal reputación”, esta estrofa de la canción no es más que una reafirmación del imaginario machista que existía y aun hoy en día existe en el país, por lo tanto lo único que este single hace es reforzar la práctica social, en la que se ve a la mujer como un ser inferior al hombre, que no puede comportarse de la misma manera, puesta estas tienen unos códigos de comportamiento totalmente diferentes.

Como fue el caso del single Lo que Sucede, esta canción tampoco dio ninguna respuesta afirmativa a los objetivos, con la diferencia, que este single refuerza, el imaginario y la práctica social, del machismo, lo que muestra que la banda está de acuerdo con dicha práctica social.

### **Pronto Viviremos en un Mundo Mejor – Los Flippers**

Es considerado como uno de los proyectos de primera generación más longevos del rock nacional, su fundación se dio en la ciudad de Bogotá, ciudad que para la época era el epicentro de este nuevo movimiento musical, sus letras estaban cargadas con mucho descontento social, algo muy propio de las bandas de Rock and Roll más míticas como: Pink Floyd o Jimmy Hendrix Experience.

Esta canción plantea como imaginario, las ganas que muchos jóvenes tienen por que cambie su realidad: “Hay que esperar un cambio social.....Pronto viviremos un mundo mucho mejor”, lo que ha dado paso a varios fenómenos sociales, como en su momento lo fueron la conformación de las guerrillas, esto da respuesta al objetivo número 1, pues esta banda fue un pilar importante de muchos movimientos de la época, ya que sus letras se acomodaban a muchas de las consignas ideológicas, que para ese momento de la historia estaban surgiendo.

Según Pete, Los Flippers, siempre mostraron un sonido muy parecido al Rock and Roll, motivo por el cual nunca implementaron sonidos autóctonos del país, pero esto fue un plus, porque al ser este género una novedad en el país, les permitió abrirse paso entre los jóvenes, que estaban cansados de no tener algo que fuera propio, lo que permitió también consolidar fácilmente los imaginarios y prácticas sociales que la banda deseaba, plasmaba en sus canciones, de esta manera se da respuesta al objetivo número 3.

En este single se evidencia como una práctica social esa necesidad de cambio: “[Mira más allá de la realidad así sentirás menos soledad... Una vez allí no vuelvas atrás](#)”, esto evidencia como escenario de conflicto a la realidad como tal, pues es esta la que está mal y la que merece ser cambiada, dándole de este modo respuesta al objetivo número 2 (ver objetivo).

### **Si la Guerra es Buen Negocio Invierte a tus Hijos – Los Speaker**

Conocidos también como los Beatles colombianos, por tener un estilo de Rock Psicodélico, muy popular para los años 60 en Estados Unidos y Europa. Esta banda bogotana, hace parte de esas consideradas como míticas, ya que junto con Los Flippers y Los Ampex, dieron a conocer este género que era tan popular en el norte del continente y el viejo mundo.

Para ese época Colombia estaba sumida en un violencia incesante: “[Hasta cuando seguirás siendo tan estúpido con tu forma de pensar, paz no habrá en el mundo... Si la guerra es buen negocio invierte a tus hijos \(X4\)](#)”, razón por la que la banda decidió romper con el imaginario de que la violencia es la solución a todos los conflictos, cosa que por la época y aun hoy en día es bastante evidente en la sociedad del país, esta influencia que la banda ejerció sobre este nuevo imaginario, en el que no se consideraba a la violencia como una salida, da respuesta al objetivo número 1, ya que pues en una medida un poco limitada, se logró transformar un poco ese pensamiento, que empezaron a compartir muchos de los jóvenes de la época.

En el país siempre ha predominado como una práctica social, la violencia, esto data desde tiempos inmemorables, ya que la historia de Colombia ha estado marcada por esto, este single plantea un cambio a esta práctica: “[Háblales del odio que tú llevas escondido Hasta cuando seguirás siendo tan estúpido](#)”, ridiculizándola con el fin de que al hacerla ver como

algo estúpido la gente deje de hacerla, esto da respuesta a los objetivos número 2 y 3, pues se plantea como escenario de conflicto la mentalidad violenta que tiene la mayoría de la población, todo esto a través, de un género que para la época era totalmente nuevo y desconocido por la mayor parte de la población.

Después de todo este desglose que se hizo de canción por canción, es fácil comprender como se entrelazan cada uno de los objetivos, pues en primer lugar se evidenció, como cada una de las canciones, responde desde su subjetividad, cada objetivo, lo que da cuenta de que se pudo relacionar de una manera correcta contexto, bandas, canciones, imaginarios y prácticas sociales, de esta forma se logró evidenciar como la música, en este caso el rock, ha contribuido a la creación de diversos cambios sociales, de los cuales no ha recibido el crédito, pertinente, pues la música no suele verse con la seriedad que esta merece, porque simplemente es tomada como una forma de distracción.

Finalmente se puede inferir, que muchas de las bandas seleccionadas se relacionan entre sí, ya que tratan temáticas que plantean las mismas prácticas desde los mismos imaginarios, para entender lo anteriormente dicho, se ejemplificaran las relaciones que se pudieron encontrar. Legal – Alerta Kamarda con Tu Amenaza – De Burces a Mí, en ambas canciones se trata el problema de la ilegalidad de la marihuana, teniendo en cuenta, algunos problemas sociales que se derivan de esto, como la violencia o la represión. En estas dos canciones se evidencio perfectamente, como a través del imaginario que existe en el que la ilegalidad de la marihuana es mala, se puede crear uno completamente diferente, pues este genera muchas problemáticas sociales, que terminarían si legalizaran su uso, tanto medicinal como recreativo.

En las canciones, Vote por mí - La Pestilencia, Contra la Pared – La Mojiganga, Antipatriota - 1280 Almas y Sucio Plan – I.R.A, se pudo demostrar cómo se relacionan, pues tienen una temática en común, la cual es la falta de credibilidad que se tiene del estado colombiano, este imaginario a acompañado a la sociedad colombiana desde tiempos inmemorables, hasta el punto en el que se consideró como única salida, la violencia. Estas tres canciones plantean la ruptura de este imaginario, desde el establecimiento de nuevas prácticas sociales, entre las que se puede inferir, la toma del poder desde el

empoderamiento del pueblo a través del uso de las protestas tanto de hecho como simbólicas, para darle un nuevo significado a estas que fueron satanizadas en los últimos doce años de gobierno.

Si la Guerra es Buen Negocio Invierte a tus hijos – Los Speakers y Pronto Viviéremos en un Mundo Mejor – Los Flippers, en ambos singles si evidencia la ruptura del imaginario, de que a través de la violencia se puede conseguir una verdadera mejora a la sociedad colombiana, pues en ambas canciones, se ridiculiza a las personas que ven en esta una verdadera salida.

Lo que Sucede – Bloque de Búsqueda y Mala Reputación – Los Ampex, fueron las únicas canciones de toda la investigación en las que no se establecían nuevas prácticas e imaginarios, ya que en la canción de Bloque de Búsqueda, solamente se exponía por qué la sociedad colombiana está sumida en ese espiral, que pareciera nunca acabar, ya que la sociedad colombiana no se da cuenta de esto y sigue repitiendo la historia una y otra vez. En Mala Reputación, simplemente se reforzó ese imaginario machista que ha permeado a la sociedad colombiana en todos sus estratos sociales, esta canción ve esto como algo bueno que no es necesario cambiar, ya que la sociedad como esta, funciona de una manera correcta.

V.I.S.A – La Severa Maticera, este single busca cambiar ese imaginario que se tiene en el exterior de que el colombiano es un delincuente en potencia, al que es mejor tener en su país y no darle la entrada a otros territorios, pues este ira a cometer fechorías en esta tierra lejana.



## Conclusiones

Esta investigación dejó unos resultados bastante satisfactorios, pues se logró relacionar, contexto, bandas, canciones, imaginarios y prácticas sociales, de una manera en la que se pudo evidenciar, como la música, en este caso enfocándose en el rock como género, ha creado diversos cambios sociales, en los que no se le ha dado el crédito, ni la importancia que este merece.

Como se evidenció en el informe de investigación cada canción escogía a excepción de Mala Reputación – Los Ampex y Lo Que Sucede – Bloque de Búsqueda, dieron respuestas positivas a los tres objetivos planteados para el desarrollo de dicho proyecto, esto dio un contraste en el que se entendió como la música también puede jugar un papel negativo, pues de la misma forma en la que puede generar cambios en los imaginarios y prácticas sociales, también puede hacer que estos se arraiguen más en la sociedad y funcione como un legitimador de dichos comportamientos. Al tener cada objetivo una respuesta positiva, basada en lo que se pudo inferir de las 9 canciones restantes, se demostró en primer lugar que la música en este caso el rock, tiene la capacidad de establecer nuevos imaginarios, que responden al contexto en el que dichas canciones fueron lanzada al mercado, pues cada una representa una crítica a un imaginario que se encuentra establecido y es socialmente aceptado, en segundo lugar se demostró que la música, en este caso el rock, propone nuevas prácticas sociales, que responden a un escenario en conflicto en particular, el cual varía de canción en canción, aunque haya un par que tengan temas en común como es el caso de: Legal – Alerta Kamarada y Tu Amenaza – De Bruces a Mí, en las que se trata el tema de la legalización de la marihuana, pero abordada desde un punto de vista distinto, ya que Legal expone el punto desde lo malo que es que esta sea ilegal, mientras que Tu Amenaza lo trata desde un punto más subjetivo, porque sin importar los esfuerzos que el Estado haga para castigar esta práctica, se propone seguir haciéndola, con el fin de normalizarla. Este paralelo hecho anterior mente se puede hacer con varias de las canciones que se escogieron, para el desarrollo del trabajo, ya que muchas de ellas plantean imaginarios y practicas parecidas, de lo que se pudo inferir, que las juventudes, tiene más o menos una percepción parecida de la sociedad, esta conclusión presentada en este apartado no responde a ninguno de los objetivos, pero fue algo que la investigación arrojó y que no se tuvo en cuenta en un

principio. En tercer lugar y muchas veces gracias a las tres entrevistas realizadas a expertos sobre el tema, se logró comprender, como el rock sin ser un género autóctono del país, ha logrado establecer imaginarios y prácticas sociales, entre los jóvenes, lo que fue sorprendente sobre todo cuando se abordaron las tres bandas míticas del género en Colombia: Los Ampex, Los Flippers y Los Speakers, quienes para la época, fueron los encargados de introducir este nuevo ritmo en la sociedad principalmente de Bogotá y Medellín. Acá también se evidencio, la diferencia entre géneros del rock que existe en muchas de las bandas seleccionadas unas con un sonido más crudo como I.R.A o La Pestilencia, de otras con un sonido más versátil como es el caso de Bloque de Búsqueda o La Severa Maticera, que no solo se mueven a través de diferentes estilos, como el Ska, Reggae, Punk, etc..., si no también son capaces de combinarlos con ritmos autóctonos del país como la cumbia, todas estas diferencias contribuían a que ciertas bandas tengan un nicho mucho más grande, ya que, son más diversas y posiblemente sus canciones gusten a personas que no son amantes del género, lo que facilitaba en cierta forma la aceptación de los imaginarios y prácticas sociales que deseaban consolidar.

También se puede ver como la música, puede jugar simplemente un papel de informador, en el que no se desea transformar ninguna practica social, ni ningún imaginario, dicho caso fue el de Lo que Sucede – Bloque de Búsqueda, single en el que solo se mostraba como el desinterés y la falta de memoria por su realidad e historia, tienen condenado al país a repetirla una y otra vez, creando un círculo vicioso de nunca acabar.

Todo lo anterior infiere, que la música, no es un simple ritmo, con el cual podemos movernos sin cesar, si no que esta va más allá de esto, pues siempre está cargada de significados, que muchas veces suelen camuflarse entre rimas, motivo por el que muchas personas no la toman con la seriedad pertinente, pues no logran comprender la totalidad del significado que esta posee.

## **Recomendaciones**

A medida que esta investigación se fue desarrollando, se rebeló la falta de investigaciones sobre el tema, por no decir que muy posiblemente esta sea una de las primeras en las que se aborda la música, desde el ámbito social y no desde la música como tal, como fue generalidad en la mayoría de investigaciones que se encontraron sobretodo en la realización de los antecedentes. Esto evidenció que existe un gran vacío en el tema, pues posiblemente no se ha tomado con la seriedad pertinente, el papel de la música en cuanto a los cambios de imaginarios y prácticas sociales.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la historia del rock en Colombia tampoco se encuentra muy bien especificada, es más bien un compendio de historias, de gente que estuvieron presente en el momento de los hechos o personas muy cercanas a los protagonistas, por eso veo de vital importancia que se rescate la historia del rock nacional, pues en algún momento estas tradiciones orales puede que desaparezcan y se pierda toda esta gran información que es muy importante pues hace parte de la historia, no solo de Bogotá o Medellín si no del país entero.

Se considera importante sentar el precedente, de que esta línea de investigación no ha sido explorada a totalidad, todo lo contrario, aún queda mucho tema por abordar, no solo enfocado al rock como género, si no a otros géneros, que de igual forma han transformado la mentalidad de los jóvenes, como es el caso del Regatón, un ritmo nuevo pero que ha permeado la sociedad, tanto en estratos altos como bajos, cambiando códigos de vestimenta y comportamiento. Es por esto que se considera que dicho tema tiene aún muchas aristas por explorar y realmente sería una lástima que no se les prestara la atención pertinente.



## **Bibliografía**

ADÁN REVILLA, T. (1996), *Ultras y skinheads: la juventud visible. Imágenes, estilos y conflictos de las subculturas juveniles en España*, Oviedo, Nobel.

BRADLEY, D. (1992), *Understanding Rock 'n' Roll. Popular Music in Britain 1955-64*, Milton Keynes, Open University Press.

Bourdieu, Pierre (1984), *Sociología y cultura*, Ciudad de México, Grijalbo.

Cepeda S. Hernando (2007) *El Eslabón Perdido de la Juventud Colombiana. Rock, Cultura y Política en los años 60*. Bogotá, Colombia.

Denzin y Lincoln (1994) *The Sage Handbook of Qualitative Research*

Facultad de Comunicación Social para la Paz. (2010) *Documento de líneas de investigación*. Archivo de la Facultad.

García Palencia Paola. “Jóvenes y medios: discursos en interacción. Rock, radio e industria musical como hacedores de cultura”. Tesis de grado, Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación Social, 1998.

Margulis (1996), Mario, *La juventud es más que una palabra*, Buenos Aires, Editorial Biblos.

Marín, Martha y Germán Muñoz. *Secretos de mutantes. Música y creación en las culturas juveniles*. Bogotá: Universidad Central DIUC, Siglo del Hombre, 2002.

Morión Eugenio (s.f) *La Historia del Blues*.

Ochoa, Ana María, Alejandra Cragolini. *Cuadernos de nación. Música en transición*. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2002.

Riaño Alcalá, Pilar. “Vida cotidiana y culturas juveniles en Bogotá”. *Controversia* 166 (diciembre 1991). Bogotá.

SILBERMANN, A. (1961), *Estructura social de la música*, Taurus, Madrid.

Urán, Omar. *Medellín en vivo. La historia del rock*. Medellín: Ministerio de Educación Nacional, 1996.

Wade Peter. *Music, Race and Nation. Música tropical in Colombia*. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Zapata, Monsalve y Murcia (2009) Estado del Arte del Área de Música en Bogotá.