

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
“ARAGÓN”**

**“EL ROCK... SU POTENCIAL COMUNICATIVO Y LOS
MEDIOS DE DIFUSIÓN COLECTIVOS”**

**Tesis que presenta para obtener el grado de:
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO**

El alumno:

CESAR OMAR MERCADO ABONCE

Asesor:

MARIO EFRAÍN LÓPEZ SÁNCHEZ

Nezahualcoyotl, Estado de México, 2006

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**“EL ROCK...
SU POTENCIAL COMUNICATIVO
Y
LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN
COLECTIVOS”**

AGRADECIMIENTOS

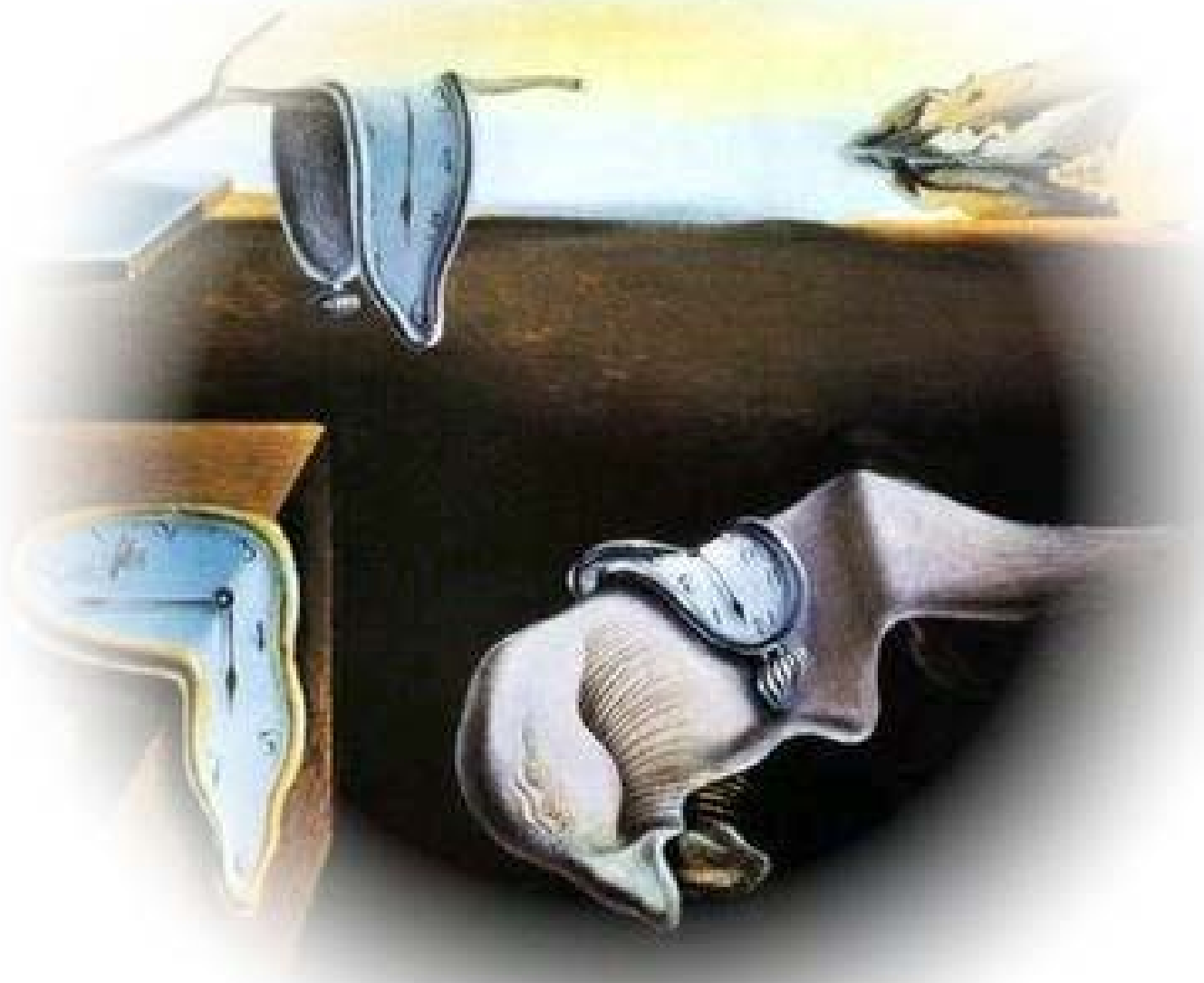

Imagen 1: “La persistencia de la memoria”
Salvador Dalí

El agradecimiento envejece rápidamente.

Aristóteles

AGRADECIMIENTOS

El acto de dar gracias no es algo que se pueda hacer a la ligera, pues en la memoria de los tiempos, los fantasmas que fuimos, somos y seremos nos proclaman el haber contribuido con algo a nuestras vidas. Cada momento, lugar, persona, son una experiencia, la cuál queda plasmada formando en conjunto lo que somos. Todo esto es de agradecerse al lector en primer lugar, dejar que este trabajo cumpla esa milésima misión de dejar algo en las conciencias, al tiempo en que se suplica su benevolencia, por los nombres que no aparecen plasmados en estas líneas, pero que están muy arraigados a final de cuentas....

Así pues, es de rigor agradecer al destino (O a dios como se quiera llamar), por el hecho de llegar a este punto. A mi familia por esa fe y esa herencia constante de crecimiento. A mis padres por sus consejos y entrega, acciones que no se pueden describir, ni acabar de agradecer por más palabras que se formulen. A mis hermanos Claudia y Jorge, los cuales forma parte de lo que soy con todo y peleas y buenos momentos. A mis tíos, abuelos, primos y aquellos que con su cercanía me han recordado la importancia de poseer un núcleo, pues una persona en soledad absoluta recorre un camino más largo, que alguien que tiene una familia como la mía....

A mis hermanos que no son de sangre, pero lo son por experiencias de vida. Mi banda de la prepa que aunque no veo, a menudo conservo en mis más gratos recuerdos. A mis colegas de la Universidad pero sobre todo a los “Ermitaños”... Miguel, Ever, Héctor, Tonatiuh, Jesús, quienes acercaron mi gusto por las artes a otros niveles. A mis mejores maestros, Araceli y Marco Antonio, Goovinda, Joel, mi asesor y amigo Mario López que sin él no se hubiera plasmado este proyecto... Al Sr. Carlos Garduño por su perspectiva del rock aportada al presente texto. Para acabar... Al lector por hojear esta tesis, pero sobre todo, doy gracias a la vida por enseñarme que por estos simples momentos vale la pena vivir al máximo.

MAXO

AGRADECIMIENTOS.....	7
PRÓLOGO.....	9
INTRODUCCIÓN.....	13

CAPÍTULO I

PRELUDIO FUNDAMENTAL SOBRE

COMUNICACIÓN Y SUS VARIANTES A UTILIZAR.....	26
<i>1.1 La comunicación examinada como un modelo articulado.....</i>	33
1.1.1 Harold Lasswell... El preámbulo de una fórmula.....	36
1.1.2 Shannon y Weaver... Mecanización y adaptación de la comunicación...	40
1.1.3 Roman Jakobson... La funcionalidad de la ciencia educativa.....	44
<i>1.2 La comunicación como un dilema consecuencial.....</i>	46
1.2.1 Teoría de la aguja hipodérmica... ¡Al comunicar manipulamos a las masas!.....	48
1.2.2 Teoría de los efectos cultivados... ¡Al comunicar reafirmamos actitudes!.....	51

CAPÍTULO II

EL ENTORNO POPULAR DE LA MÚSICA

Y SUS IMPLICACIONES COLECTIVAS.....	54
<i>2.1 Comprensión básica del concepto y sus términos circunscritos.....</i>	58
2.1.1 Definiciones y percepciones primordiales.....	60
2.1.2 Análisis del papel elemental de la música en las sociedades.....	62
<i>2.2 El concepto musical y sus observaciones con miras al proceso comunicativo.....</i>	65
2.2.1 La música y su papel actual en la sociedad.....	69
2.2.2 La música desde otras perspectivas de estudio.....	71

CAPÍTULO III

MÁXIMAS ELEMENTALES PARA

INTERPRETAR ESO QUE LLAMAMOS ROCK.....	75
3.1 <i>¿Qué es el rock? Exposición de una polémica infinita.....</i>	78
3.1.1 Los orígenes espirituales del rock.....	80
3.1.2 Rock... El comienzo de la era cero.....	85
3.1.3 Las dinastías crecientes del rock.....	91
3.1.3.1 El Rock progresivo... El lado intelectual del rock.....	93
3.1.3.2 El Punk... La anarquía subversiva del género.....	95
3.1.3.3 El Heavy Metal... El centelleante poder de los sonidos.....	97
3.1.3.4 El Grunge... El eco renacentista de Seattle.....	100
3.2 <i>Rock... De la cultura al marketing.....</i>	102
3.2.1 La representación ideológica del rock.....	104
3.2.2 La corrupción del rock.....	106
3.2.3 El rock en la actualidad... ¿Una paradójica muerte viviente?.....	108

CAPÍTULO IV

EL ROCK COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RELEGADO.....	113
4.1 <i>Mitos y supersticiones del fenómeno rock.....</i>	118
4.1.1 La trasgresión... motor principal del éxito del rock.....	120
4.1.2 Mito 1: La muerte inmortaliza a las estrellas de rock.....	123
4.1.3 Mito 2: El rock expresa rechazo y blasfemia contra la religión.....	125
4.1.4 Mito 3: El rock usa mensajes subliminales malos, suicidas o perversos.....	128
4.2 <i>¿Es el rock un medio de comunicación colectiva?.....</i>	130
4.2.1 El modelo de comunicación adaptado al rock.....	132
4.2.2 El reforzamiento de actitudes mediante el rock.....	135
4.2.3 Las suposiciones y verdades del rock y sus efectos en general.....	141

CONCLUSIONES..... 145

FUENTES..... 153

ANEXOS

A) Sobre el rock... Los fantasmas mentales de sus exponentes..... 164

B) Glosario..... 169

PRÓLOGO

Imagen 2: “Los tres músicos”
Picasso

*Creo en verdad, si no fuera por la música, habría
más razones para volverse loco*

Ilich Chaikovski

El hecho de hablar de música es hablar de la vida misma y para sustentar esta aseveración, es indispensable aclarar que la música se compone de tres factores principales: *ritmo*, *armonía* y *melodía*...

El *ritmo* lo llevamos todos al nacer en el músculo cardíaco, donde los latidos del corazón son a un mismo ritmo; incluso cuando existe arritmia cardiaca hay un cambio. Ritmo que mantenemos a lo largo de nuestra vida... al andar, correr, comer, dormir e incluso al respirar, mantenemos un ritmo constante; de ahí la expresión que podemos denominar como “Ritmo de Vida”.

La *armonía*, es la conjunción de dos ó más notas que al sonar, tienen que ser agradables al oído y sirven para acompañar a la melodía. La armonía se encuentra implícita en el organismo, el cuál tiene que trabajar con cada uno de sus órganos en armonía con los otros: corazón, cerebro, pulmones, hígado, páncreas, etc. En la parte externa del ser humano debe existir armonía entre las extremidades y los sentidos, en donde paralelamente estamos tratando de crear un entorno armónico en el ámbito familiar, laboral y social, ó dicho de manera coloquial, “Hay que llevarse la vida en paz y en armonía”.

La *melodía* o línea melódica, es el tema principal que ejecuta un instrumento solista o un cantante, en el caso de temas musicales cantados, es esa tonada que tarareamos, cantamos o silbamos desde que amanece, durante la ducha, en los trayectos de transporte hacia el trabajo o la escuela, muchas veces al comer e inclusive en la cama cuando estamos a punto de dormir.

Con todos estos rasgos... ¿Podríamos imaginar un día sin música?... no tararear ni cantar a lo largo del día, no escuchar música en la radio más que sólo noticias sin cortinillas musicales, comerciales hablados sin música de fondo y sin “jingles”, ver la televisión habitual sin el apoyo de la música incidental ó mirar alguna película sin

escuchar el “LEIT MOTIVE”, que es una creación que se puede apreciar por ejemplo en las operas de Wagner, donde uno de los personajes principales nunca aparece físicamente. El sólo hecho de escuchar un tipo especial de música denota la presencia del personaje, como apreciamos en la película *Tiburón* con la música que se escucha cada vez que el cetáceo aparece en escena... si le quitarán esa música, perdería la fuerza de poder crear terror en el espectador.

Profundizando en materia, *la música entra por los oídos para penetrar las emociones*, comprobando la existencia de tipos de música para los momentos de tristeza, de meditación, de descanso, de alegría, de romance, etc. Es un idioma universal que no sabe de doctrinas, credos, razas, políticas, clases sociales ni nacionalidades. No es necesario conocer ó entender lo que diga la letra de una canción para que nos agrade, simplemente al escucharla hay de dos... nos gusta ó nos desagrada.

Hablando sobre transmisión de emociones; a partir de la década de los 60, en que la tecnología satelital dio un giro vertiginoso a los medios que existían hasta entonces permitiendo saber lo que ocurría en el otro lado del planeta, se dio pie a la era de la globalización en las comunicaciones. Así es de recordar la transmisión televisiva desde Inglaterra en la que el mundo entero pudo presenciar la actuación de “The Beatles”, acompañados por la “Royal Philharmonic Orchestra”, utilizando la naciente tecnología satelital. No obstante la deficiente comunicación existente hasta antes de ese suceso, es de notarse como un género musical logró traspasar fronteras, convirtiéndose en la bandera de los jóvenes de todo el mundo... ese producto que fue bautizado y conocido hasta nuestros días con una sola palabra... “Rock”.

Así pues, en el presente trabajo de Tesis, el lector encontrará una óptica periférica y detallada de este género musical que no obstante sus casi seis décadas, sigue vigente, con un punto de vista técnico, estudiado y fundamentado. Utilizando como

referentes a connotados comunicólogos quienes sustentan la forma en que la comunicación inducida manipula masas; de ahí las reservas que han tenido los gobiernos del mundo entero con respecto al rock, un medio de comunicación y de identidad de los jóvenes desde la década de los cincuenta.

En el mundo entero, la población mayor de setenta años llega apenas al 4 %. Es ésta la generación que se alarmó con el sonido estridente de la guitarra de Chuck Berri, con la parafernalia escénica de Little Richard, con los movimientos casi convulsivos de “El Rey” Elvis Presley y con el inconsciente y radical comportamiento de los jóvenes de la época. Esos jóvenes, son los que actualmente sostienen la economía mundial, son los mandatarios de las naciones, los empresarios, ejecutivos y son al mismo tiempo la primera generación del Rock.

De esta generación, se puede asegurar de alguna forma que ha crecido y fructificado con el rock, por que desde sus inicios la música se identificó con los jóvenes al igual que las letras de las canciones que hablaban de las cuestiones cotidianas, románticas, triviales y en algunos casos fantasiosas del momento... narrativas de sucesos, que al paso del tiempo se fueron convirtiendo en auténticos editoriales legando a la posteridad historias musicales sobre la guerra de Vietnam, la caída del muro de Berlín, el fin de la perestroika, el atentado contra las torres gemelas etc., ratificando así el impacto social de este genero musical y convirtiendo a los músicos en modernos juglares.

En resumen, la segunda mitad del siglo XX marca la pauta en la evolución tecnológica, misma que en gran medida, ha propiciado los cambios que ha sufrido el mundo en diversos ámbitos, entre los cuales desde luego se encuentra el Rock. Esta Tesis logra captar la esencia de este movimiento, llevando al lector por el mundo de la música, paralelamente con los impactos sociales, políticos y culturales de los tiempos.

Al final de la presente lectura, es de agradecerse el estudio, la dedicación y el tiempo destinado a esta obra que manifiesta el sentir y pensar de otra generación del Rock, pero que a cada lector le permite soñar y regresar en el tiempo para ubicarse dentro de la generación Rockera de cada uno, por que queda de manifiesto que si bien hemos crecido con el Rock, este también ha crecido con nosotros, por lo que al final, solo nos queda parafrasear el lema del Tri de México, expresado en la voz de Alex Lora: ¡QUE VIVA EL ROCK AND ROLL!

Carlos Garduño Velásquez
Director de Comunicación Social
Sindicato Único de Trabajadores de la Música
SUTM-SUTME

INTRODUCCIÓN

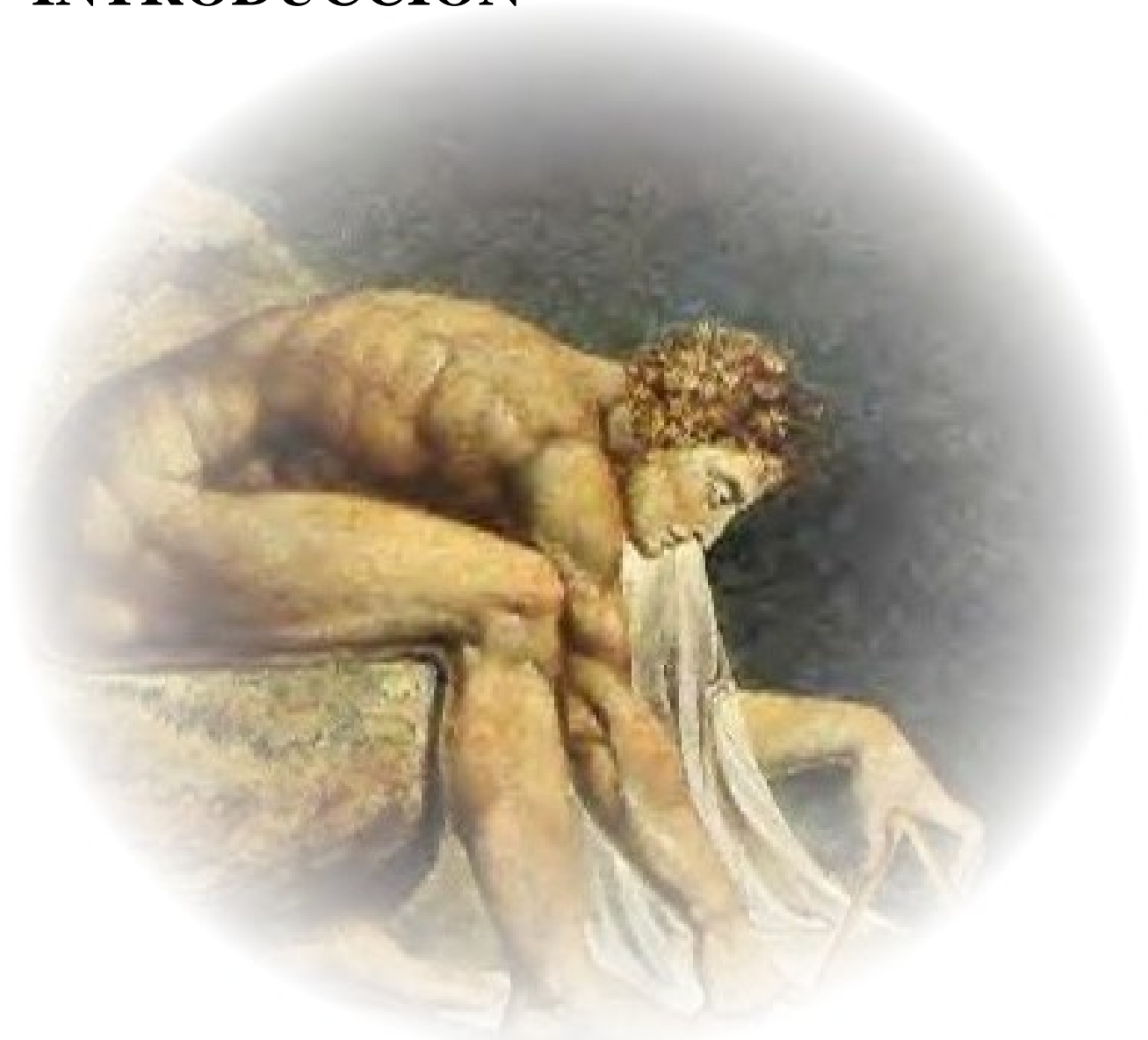

Imagen 3: "Newton"
William Blake

Creo que los animales ven en el hombre un ser igual a ellos que ha perdido de forma extraordinariamente peligrosa el sano intelecto animal, es decir, que ven en él al animal irracional, al animal que ríe, al animal que llora, al animal infeliz

Friederich Nietzsche

El ser humano no es como se proponen algunas personas una máquina y mucho menos una máquina perfecta pues de serlo no tendría derecho de crear ni equivocarse... de buscar nuevas verdades y valores que le lleven a la perfección de su materia. Si el hombre fuera una máquina refinada lo tendría todo y no crearía nada, pues no necesitaría hacerlo. Sería un Edén apocalíptico en donde ya no habría nada inesperado por inventar y en donde la pesadilla podría ser sin duda la propia vida misma con su esencia de cuento barato de ciencia ficción.

Así pues, el hombre es mortal y como un ente propenso a los errores busca a cada momento nuevas ideas que revolucionen su vida... todos los seres humanos “sanos” buscan eso y cada uno trabaja a su manera en la creación de estas ideas que lo lleven al concepto de perfección o por lo menos, que mantengan su espíritu vivo y lo alejen de las tinieblas del fastidio del saberse perfecto y no preocuparse de nada teniendo como único propósito predeterminado en el universo el ser y dejar de ser en su debido momento.

Es en medio de este sueño decadente, atrapado en la oscuridad que genera la imaginación de un mundo mecánico y carente de aura donde se hace presente la necesidad de negar esta realidad alterna exigiendo, al igual que lo han hecho cientos de personas en la historia, ese derecho ínfimo de ser imperfectos y de buscar las respuestas a las preguntas elementales del universo, de la mente y la sociedad con el fin de reinventar el espacio y hacerlo mas vivificante, lleno de sentido y de nuevas variantes de la rutina decadente del ser urbano, por lo menos intentarlo, y exponer una de esas ideas sobre las pequeñeces del medio que nos rodea que aunque pasan desapercibidas, muchas veces tienen mayor significado del que comúnmente pensamos.

Una de esas inquietudes latentes en el destino presente tiene que ver con las habilidades adquiridas por la formación en las ciencias de la comunicación; estudiadas por necesidad de auto conocimiento y construcción del destino futuro. Aplicando estos conocimientos en la búsqueda de las respuestas diarias, se enredan las ideas cotidianas con lo aprendido y se utilizan como elementos ordinarios de comprensión de la vida. Para ejemplificar el proceso, existe una cuestión que ha estado latente durante mis años de mi formación que pretendo plasmar en la siguiente tesis y que será abordada en las próximas líneas y párrafos... un gusto personal y capricho etéreo...la música, en específico el rock y lo que provoca en los aficionados, comprendiendo esto bajo la disciplina de las honorablemente ya mencionadas ciencias de la comunicación.

Así pues, en el sucesivo trabajo de tesis busco alcanzar como principal objetivo y premisa el analizar las características de la música rock y sus fundamentos utilitarios con base a las teorías de la comunicación descritas en tal compendio. La idea principal es demostrar que en el rock y bajo los criterios de los estudios de la comunicación colectiva, encontramos en él, y en toda la música en general un efectivo canal para transmitir mensajes, emociones e ideologías a las masas. Dentro de las premisas subjetivas tengo las siguientes intenciones:

- *Identificar al rock como un medio de difusión colectivo.*- Se trata de demostrar por medio del análisis que el rock y su proceso de consumo, es decir, el crear, difundir los discos y escucharlos existe un vínculo palpable y comparable con un medio de difusión colectivo
- *Buscar las particularidades en la percepción del rock en la gente.*- Se sabe que el rock como la música es considerado no sólo como un objeto, sino como un arte pues necesita de valores estéticos, es decir “de adornar” lo que se quiere transmitir y darle cuerpo conforme a lo establecido por el rock. Este

trabajo estético provoca en las audiencias una mayor emotividad y reacción que una simple charla o lectura.

- *Buscar un enlace entre la percepción de la música rock y los principios de la teoría de los efectos cultivados.*- La cual se expondrá con detalle en el trabajo. En resumen, propongo el hecho de que el escuchar rock causa efectos profundos que intensifican los pensamientos de quien lo consume y le dan nuevas ideologías que continuarán manejándose mientras más rock se escuche.

Debemos antes que nada entender que al hablar de medios masivos el concepto involucra, como lo dice su denominación, a las masas. El ser humano es un social por naturaleza, en soledad es muy difícil su existencia y es por eso que se rodea de otros seres. Así pues la individualidad es trascendida para convertirse en una unidad o un conjunto de sujetos... a esos individuos se les conoce como *masa* y de ahí que los medios, al ser dirigidos no a una sola persona, sino a un núcleo de ellas, se les denomina masivos... para las masas.

Así pues, el humano al vivir en sociedades, inventa unidades y crea al mismo tiempo consensos de pensamiento y formas de existencia, credos y reglas a seguir. A esto se le conoce como ideologías, factor clave a entender y visible en las brechas generacionales, donde cada grupo de cierta edad comparte con sus congéneres el mismo código e ideología muy diferida a la de otra generación. Los medios de difusión manejan en gran parte estas ideologías de los núcleos y parten de ellos para explotar los contenidos... las ideologías en los medios de difusión masivos o colectivos.

Hecho este paréntesis y entrando en materia, para poder realizar un estudio complejo como el propuesto anteriormente es necesario en primer término lógico saber que es lo que se va a examinar. Para ejemplificar esta contradicción; no se puede pretender

estudiar todo el universo pues el infinito sería un límite “muy difícil” de abarcar. Es indispensable tomarlo por partes y cada pieza de esa estructura hacerla el todo de la investigación y más en un trabajo de tesis como el presente pues aunque sería muy interesante abordar a la música en general, las exigencias de la investigación y los recursos básicos necesarios son insuficientes para lograr una empresa de tal magnitud.

Por esta razón, el centro de mi estudio será primordialmente la música del género rock de los años noventa a la actualidad en inglés por ser el idioma más comercial a nivel mundial. El acto de marcar este límite espacial no significa que dejaré de lado la naturaleza histórica y originaria del rock la cuál se maneja a modo de resumen. El hecho de referirse al rock y sus repercusiones en la actualidad se basa en fundamentar la observación en hechos comprobables modernos en donde la carga histórica y evolutiva servirá como referencia para entender mejor lo que se observa en la actualidad; pues sería más difícil entender o analizar los acontecimientos pasados de los cuales no participamos directamente ni formamos parte de los mismos

Aunque la mercadotecnia y los productos del rock están principalmente dirigidos hacia la naciente juventud, las generaciones que hemos ido creciendo con esta música y sus antecesores la seguimos consumiendo pero de forma diferente. Mientras que los nuevos grupos son especialmente fabricados para el consumo de jóvenes de entre 15 a 20 años, las bandas legendarias del rock y sus clásicos son parte fundamentalmente presente del consumo moderno. Es por esta razón que aunque la tesis hable de las repercusiones del rock en las nuevas generaciones, también se tome de referencia otros grupos de diferente época generacional que son los que en parte influyen en que el rock siga vigente en nuestros días sirviendo de inspiración y pretexto para la creación de nuevos géneros de rock y exponentes; a

pesar de que la mercadotecnia termine fabricando la mayoría de las veces productos desechables de menor calidad al rock de los buenos y añejos tiempos.

Por otra parte, en el análisis de los agentes expuestos es necesario determinar que para esclarecer y estudiar mejor los factores delimitados expuestos en éste trabajo, las dos premisas se basan, en primer termino en un *análisis de estructura* en el cuál aplicaré el esquema de comunicación de Lasswell con las modificaciones propuestas por Shannon y Weaver y las funciones de las partes del ciclo explicadas por Román Jakobson. En segundo término manejaré la idea del *análisis de efectos* en donde se utilizará la teoría de la bala mágica y la teoría actualizada de los efectos cultivados elaborada en recientes años por Gerbner. Cabe mencionar que aunque la teoría de Gerbner fue aplicada principalmente para el estudio de la televisión, se utilizarán sus características generales para adecuarla al estudio de la música, el rock y sus efectos.

Entrando de lleno en el tema, se expone una retrospectiva histórica que permitirá entender la razón de ser de este texto. Cuando el hombre primitivo se dio cuenta sobre la existencia del sonido, empezó a realizar diferentes ritos que incluían danzas místicas de convulsiones “espontáneas” cuyo ritmo de los golpes marcaba el compás que seguían para efectuar sus movimientos. A niveles superficiales, puede considerarse este antecedente como el inicio de la música ligada a la sociedad humana. A partir de aquí, la historia de la música se ha definido en relación al avance de las épocas y a la metamorfosis de los instrumentos musicales. Cada civilización se ha destacado por contar con su propia música de acuerdo al factor espacio-tiempo que ha sido importante para cada generación pues es una forma de expresión y un legado a la futura sociedad.

En torno al factor cultural, los individuos y sus clanes han tomado la música como parte de su modo de supervivencia; guardándola de manera automática en la

memoria como un símbolo del paso del tiempo. El arte musical se convierte entonces en una influencia que marca a toda una generación que asimila las canciones de su época y las convierte en parte de su personalidad, forma de pensar y de actuar ante la humanidad. Desde el punto de vista genérico, las diversas variedades de música han originado una gran fracción de mini-sociedades, cada una con una propia forma de pensar y con su propio espacio y tiempo. En un templo religioso la música habla sobre moral y buenas acciones motivando a asimilar estos mensajes casi de forma inconsciente. En un “antro” una canción rítmica activa la parte fisiológica del cuerpo, provocando las ganas de bailar y la euforia como producto de las estimulaciones del nervio auditivo y su asociación con las ideas de cada uno. Cuando se conduce un auto con la radio encendida y el locutor pone una canción tranquila y conocida; automáticamente es asimilada y asociada con vivencias personales, provocando reacciones emocionales diversas con sus respectivas manifestaciones físicas. Si en los siguientes minutos termina la canción y la música cambia a un sonido más rápido, el proceso de asimilación transforma la reacción tranquila a un estado de euforia; es decir, la persona sigue el ritmo de la música que escucha.

En estas reacciones cotidianas se observa como la música modifica el espacio y la ideología del entorno. Pasa de convertirse de expresión a sugestión por medio de la alianza y el condicionamiento ideológico. Este proceso visto desde la disciplina de la comunicación no ha sido advertido de forma profunda ni mucho menos analizado a diferencia de otras disciplinas como la psicología o la sociología por mencionar.

Por todas estas causas, la finalidad de este sumario es describir estas situaciones de posible modificación de la conducta y la ideología instantánea a través de la música orientando el camino hacia el género del rock como el de mayor implicación social e impacto comercial en las últimas décadas en torno a las ciencias de la

comunicación, logrando de esta forma demostrar el fenómeno con sus resultados, problemáticas y soluciones implícitas.

Para llevar acabo el desglose del proyecto me es necesario establecer las herramientas o técnicas mediante las cuales se van a manejar. La premisa de la ponencia es en cierto grado compleja pues se trata de una tesis, más que de conclusión, de fines *propositivos*. No busco llegar a absolutos y comprobarlos mediante método científico y pruebas, por lo menos no por ahora. Se trata pues de una tesis que invente nuevas problemáticas que den base a una discusión más empírica de las áreas de oportunidad de las ciencias de la comunicación. Al ser este el enunciado propuesto, se deben manejar herramientas que se apoyen en el recopilamiento y el análisis de los hechos y objetos de estudio de forma mixta.

Así pues, recalco en este punto el uso de una investigación descriptiva la cuál permita conocer el objeto de estudio y las áreas planteadas de la comunicación para posteriormente hacer una unión de ambas. Se seguirá también un aspecto longitudinal. Aunque en el trabajo se hace una larga retrospectiva sobre la historia del rock y de hecho se considera como parte del mismo presente, la delimitación estricta y analítica se basa en el presente, por lo menos para el reconocimiento de la situación actual del rock y la comunicación como resultado de una larga historia pasada que llevó las riendas de esta situación hasta la actualidad.

Otro punto de aclaración que es indispensable hacer sobre este trabajo es que el resultado, alejado de una aplicación estricta, busca plantear nuevas interrogantes finales que den pauta a un trabajo referencial o a una expansión aplicativa a futuro. Por tal razón, se trata de documentar y recabar los datos en torno a un eje en común y de acuerdo a las limitaciones planteadas. Se utilizará para este fin la técnica documental en la cuál manejare una recopilación histórica y formativa de los materiales a analizar y los cuales se obtendrán de acuerdo a su temática. En el área

referente a la comunicación, los materiales son más de tipo bibliográfico pues hablo de teorías y términos propios de las ciencias. Para el objeto de estudio... el rock, manejaré por su naturaleza, información de tipo hemerográfico, visual y auditivo. En la conjunción de estas ramas encontraré la inducción hacia el análisis requerido en el trabajo.

Para entender el por qué hablar de rock y música en una tesis de comunicación es necesaria la exhibición a juicio personal del siguiente escenario social. Las ciencias de la comunicación son una de las áreas más recientemente reconocidas como ciencia cuya existencia es prácticamente minúscula; por esta razón sus estudios y aplicaciones siguen todavía en sus incipientes etapas de existencia y su campo de acción es sádicamente poco respetado en nuestra sociedad, pues en su mayoría, los medios de comunicación actuales están monopolizados por gente con nula preparación en las ciencias de la comunicación ocupando los lugares de las nuevas generaciones de comunicólogos que cuentan con una preparación específica para el manejo adecuado de los medios.

Así pues, se ha encasillado en este absurdo exilio a los comunicadores como meros elementos al margen de los medios de difusión colectivos. Aunque poco a poco estos medios ha ido aceptando a los profesionales de la comunicación en sus filas, sigue existiendo un favoritismo y un poco respeto hacia el quehacer del comunicólogo el cuál se refleja en las altas tasas de desempleo de la carrera y en la dificultad de ingresar a los medios, situación que tardará en cambiar hasta que se vayan reemplazando las mentalidades de los dueños del cuarto poder y se den cuenta de las necesidades de la profesionalización de sus negocios, al mismo tiempo en que termine el desencanto que provoca en las nuevas generaciones venideras la idea de estudiar comunicación por el único sueño simplista de ver sus rostros o sus nombres en un medio de difusión, más que como profesión, en búsqueda de reconocimiento meramente social.

Mientras tanto, en este vacío actual el presente comunicólogo debe subsistir en este problema reencontrando su esencia de investigador de la sociedad y de sus formas de comunicación. Es preciso abrir nuevos espacios y especialidades que permitan conocer los efectos de la comunicación con el propósito de diseñar modelos y mensajes que sean eficientes para determinados sectores que los requieren y en los que se pueden hacer presentes las ciencias de la comunicación. Los publicistas por ejemplo, necesitan empezar a trabajar más en sus mensajes y en el efecto que estos causan, sobre todo en México en donde la publicidad es una de las más atrasadas creativamente hablando como espectador. Los políticos por otra parte, cuya imagen y técnicas de propaganda han sido descuidadas por discursos empolvados que nada transmiten a un pueblo cada día más difícil de conmover. Los líderes religiosos cuyos credos siguen siendo repetitivos y que necesitan expertos que les orienten sobre como llegar a las masas con sus discursos. En pocas palabras, reinventar el concepto de comunicólogo y ganar terreno, pues en cualquier aspecto de la vida la comunicación es pieza medular y los comunicólogos son modeladores de este elemento vital.

Aplicando estos preceptos en nuestra vida cotidiana es la manera en la que se puede ver el presente trabajo de tesis, pues en él busco el concepto de la comunicación aplicado a un elemento común...la música y en específico el rock. A pesar de que el rock es en la actualidad uno de los negocios más redituables a nivel económico, existen insuficientes estudios que profundicen las causas del éxito de este producto y los pocos análisis que han existido, se han basado en materias como la mercadotecnia o la psicología por mencionar algunas, pero se ha olvidado de los factores referentes a la comunicación que a final de cuentas, son los pilares de cualquier relación que incluya la interacción de personas.

Con este propósito, un estudio sobre la música rock y sus influencias analizado desde la disciplina de la comunicación serviría como contribución a la sociedad y a los nuevos comunicólogos como una herramienta más para entender los gustos por esta música, sus repercusiones y sus utilidades tanto ideológicas como educativas dejando de lado el aspecto económico y al mismo tiempo, exponiendo una nueva aplicación de las disciplinas del campo que demuestran las enormes áreas de oportunidad de las ciencias de la comunicación.

La siguiente tesis consta de cuatro capítulos que buscan describir cada uno de los conceptos referentes a la comunicación y su consecuente relación con el rock para crear un elemento ideológico de análisis del fenómeno caracterizado.

En el capítulo 1 “Preludio fundamental sobre comunicación y sus variantes a utilizar” se encuentran las bases hipotéticas en las que se abordan los consecuentes capítulos y disertaciones sobre el tema. Básicamente se considera la visión del fenómeno de la comunicación como un modelo palpable utilizando el esquema de Harold Lasswell considerado referente universal al hablar de comunicación, pues de él, parten las comprensiones más sencillas de la materia. Se hace una referencia a modo documentativa del modelo de Shannon y Weaver como una mera extensión contemplativa del modelo de Lasswell y una humanización social de ambos con Román Jakobson y sus funciones aplicadas al modelo con el fin de contemplar a la comunicación como algo palpable; con un “mapa físico” que facilite su estudio.

En la segunda parte del capítulo 1 se abordan las teorías de la comunicación y sus efectos que se utilizarán como referencia para el proyecto. Como ya mencioné en líneas anteriores, el peso de la hipótesis recae en George Gerbner y su teoría de los efectos cultivados, sucesora de la conocida bala mágica que intenta explicar el efecto de los medios en las audiencias, factor clave que busca entender todo

comunicólogo para tener un mejor éxito y planeación de sus actividades profesionales.

En el capítulo 2 “El entorno popular de la música y sus implicaciones colectivas” Se establecerán las bases para entender al objeto de estudio... el rock. No se puede hablar de un género musical si no se tiene nociones de música, por lo que en éste capítulo se busca comprender que es música, un poco de su marco histórico elemental y sobre todo su papel en la sociedad, pues como se verá no sólo es un simple objeto de entretenimiento sino que es arte, culto y para algunas civilizaciones portal místico. Existen miles de interpretaciones y relaciones para la música, desde lo humano hasta lo comercial y prefabricado.

En el capítulo 3 “Máximas elementales para entender eso que llamamos rock” se localizan todos los temas referidos ya en sí al objeto de estudio. Se hace una retrospectiva histórica del rock y sus orígenes... los oficiales dictados por los estereotipos comerciales y los alternativos o contraculturales en donde se ve al rock originalmente como un canto de gente oprimida y descontenta que posteriormente se tradujo en rebeldía, no como la pintan los medios, sino como un descontento con necesidad de expresión. Se analizara al rock con sus respectivas ramificaciones y evoluciones, así como su atmósfera social y sus impactos hasta la actualidad.

Por ultimo, en el capítulo 4 “El rock como un medio de comunicación relegado” se puede decir que quedan unidos los anteriores capítulos para darle forma a la inquietud fundamental de esta tesis. En este capítulo se conjugan los elementos para mezclar al rock con los medios de difusión y en base a esto, lograr conclusiones no absolutas que abran puerta a discusión y aplicaciones a modo de ejemplo y planteamiento de un nuevo problema con posibilidades infinitas.

Posteriormente solo quedan nombrar las conclusiones y el anexo que ayudara a dar un cuadro pintoresco al rock y sus particularidades. En el anexo A “Sobre el rock...

Los fantasmas mentales de sus exponentes” se muestran algunos de los pensamientos y frases de los artistas de esta música para encontrar la influencia que ésta ejerció y ha ejercido en sus vidas. En el glosario se encontrarán algunos de los términos y tecnicismos utilizados no solo en la tesis, sino en el vocabulario del género y la música en general.

Hay que recalcar que en este trabajo no pretendo llegar a conclusiones absolutas pues no se cuenta con los elementos mayores para un análisis más dedicado y preciso. Las conclusiones que se buscan tienen que ver con la reflexión y la creación de nuevas problemáticas que tengan múltiples fines como los de servir de base para un estudio estricto y científico de los efectos de la música en las masas a través de la comunicación o el simple hecho de relacionar a la comunicación con todos los aspectos de la vida cotidiana.

CAPÍTULO I:

"PRELUDIO FUNDAMENTAL SOBRE COMUNICACIÓN Y SUS VARIANTES A UTILIZAR"

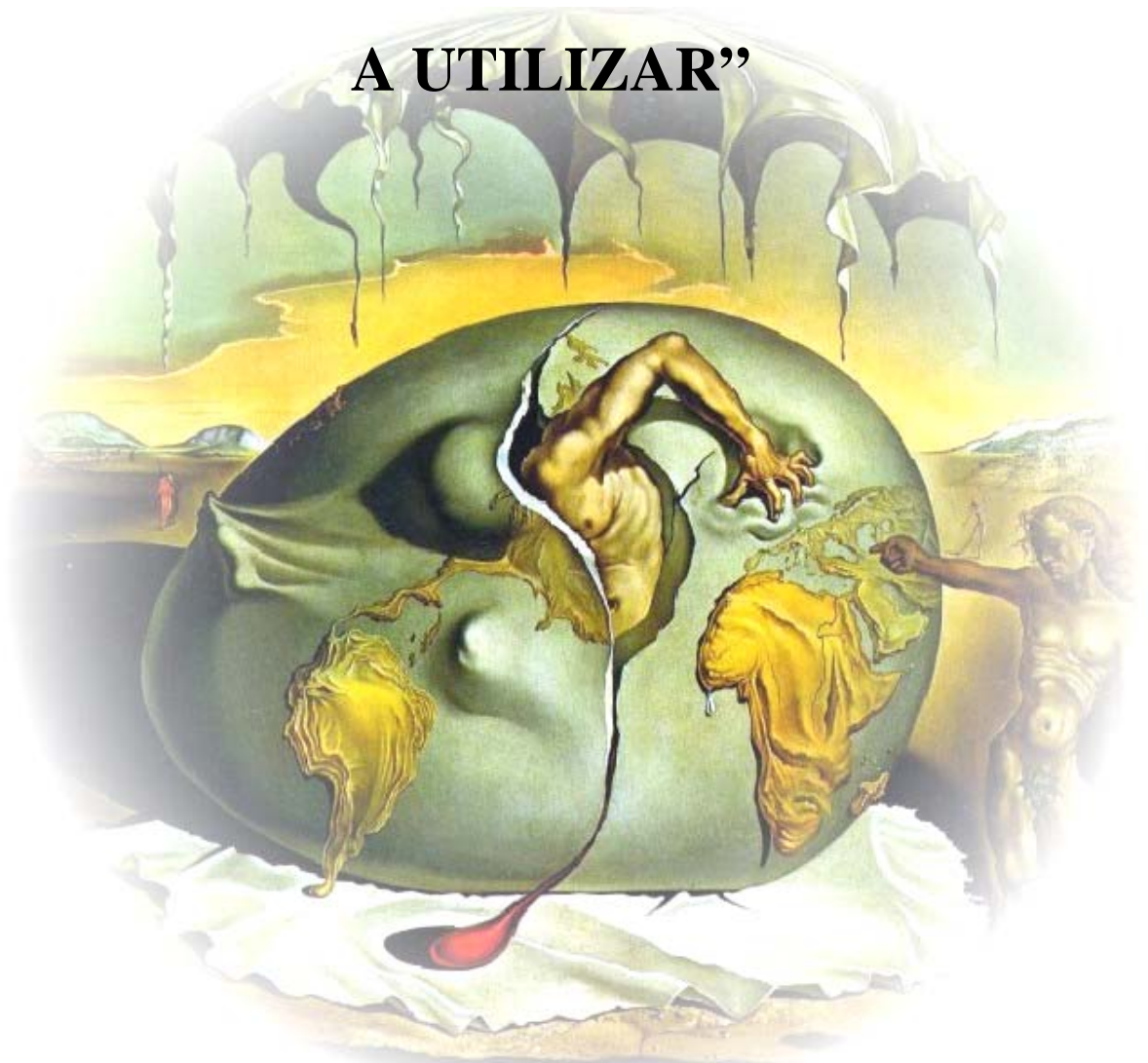

Imagen 4: "Nino Geopolítico"
Salvador Dalí

*Continuamos siendo imperfectos, peligrosos y
terribles, y también maravillosos y fantásticos.*

Pero estamos aprendiendo a cambiar.

Ray Bradbury

Es imposible predecir qué cambios y progresos podríamos hacer en las ciencias si conociéramos por entero la extensión y fuerzas del entendimiento humano, y si pudiéramos explicar la naturaleza de las ideas que empleamos, así como la de las operaciones que realizamos al argumentar

Con este simple razonamiento del célebre filósofo David Hume inicia la catarsis del hombre como vehículo hacia la evolución de su entorno, de su naturaleza y sus respectivas ventajas y consecuencias negativas. El hombre como creador de ciencia y arte... el único ser vivo que hasta el momento lo ha podido realizar en este sistema natural en el que vive. En torno a esta realidad, se podrían hacer mil y un cuestionamientos... ¿Por qué esa diferencia entre el hombre y los animales? ¿De donde viene una supuesta ventaja? (O desventaja según el punto de vista desde el que se tome). ¿Qué es lo que hace al humano desarrollar ciencia y arte?

Tomando un ejemplo citado por el controvertido psicólogo Eric Fromm, acerca de la religión católica (FROMM: 1998) se menciona el mito de Adán y Eva tomado de la Biblia. En un principio, Adán y Eva no tenían capacidad de razonamiento ni conocían el bien y el mal. Eran pues como el resto de los animales guiados por necesidades e instintos. A partir de la desobediencia de estos dos seres al comer del árbol de la ciencia, se convirtieron en sujetos libres: en seres humanos. Al saber lo que era la capacidad de la decisión, desarrollaron sus conocimientos para lograr alcanzar un nuevo equilibrio que compensara su rompimiento con la naturaleza en comparación al resto de las especies.

**Imagen 5: “Adán y Eva”
La inconciencia antes del
despertar del nuevo humano**

Imagen 6: Darwin.
Una caricatura de burla por
sus teorías de la evolución

Otra deducción apreciada con respecto a la evolución del hombre es la de Charles Darwin, quien decía que el ser humano provenía de una cadena evolutiva que dio inicio con la transformación y adaptación del mono que fue desarrollando inteligencia al mismo tiempo en que su cuerpo también se modificaba. Tomando en consideración estas nociones y abordando el tema filosóficamente, el hombre primitivo empezó a tomar conocimiento de si mismo y de su medio ambiente; Conoció el fuego y aprendió a usarlo; trató de comunicarse para facilitar la obtención del alimento y creó herramientas y técnicas combinando el instinto animal y adaptándolo a su nueva realidad para dominar su entorno *tomando conciencia de si mismo*.

En este aspecto radica la importancia y la noción de la comunicación y su relación con el autoconocimiento. Mediante la comprensión del ser, el humano se diferencia del resto de los animales y establece su código y su interacción social. La naturaleza es trascendida en este aspecto y la simple comunicación instintiva pasa a convertirse en un aparato más completo que sirve como punto de desarrollo del ser humano.

Como conclusión del argumento con el objetivo de entrar de lleno al estudio de las disciplinas de la comunicación, se puede indicar que en comparación con los otros animales cuya naturaleza los ha previsto de una capacidad de razonamiento limitado, (con mínimas excepciones como los delfines por ejemplo) en el ser humano la comunicación se inicia como un proceso de toma de conciencia sobre la plasmación de su ser, su origen, su papel dentro del sistema natural, su medio ambiente y sus habilidades para modificarlo de acuerdo a sus necesidades primarias.

Al principio, el hombre depende por completo de la naturaleza, es decir, de un caos extremo que no puede dominar ni explicar satisfactoriamente para sus necesidades; por el hecho de que comienza a crear en su actividad de pensamiento y de trabajo, comienza a invertir el sentido, comienza a ser el mismo la fuente de información que provoca cambios en los sistemas naturales que lo circundan, fuente de información de la entropía negativa, es decir, del orden. Mejora progresivamente su organización social, perfecciona su producción, inventa cifrados de información más perfectos, crea medios de comunicación rápida y de masas, de los mensajes, humaniza la naturaleza (ZAMAN: 1996)

El hombre no se limita solamente a recibir información de su medio ambiente, sino que la tiene que manejar y aprender a compartirla con sus congéneres. A diferencia de la primitiva comunicación instintiva de los animales a base de rudimentarias y a la vez paradójicamente contradictorias formas de comunicación, el humano está dotado de conciencia, lo que le lleva a buscar un consenso de símbolos para crear códigos y entablar una socialización inteligente y reflexiva.

Con estos antecedentes del ser humano; las ciencias de la comunicación al considerarse como parte de las disciplinas sociales, ocasionan que su investigación siempre se complique por las particularidades de las mismas. El tener como objeto de estudio al hombre y su sociedad implica trabajar con dificultades de naturaleza comprensible como la variabilidad espacial, temporal y mental del objeto de estudio que a comparación con las ciencias exactas como las matemáticas o la física, carecen de absolutos virtuales.

Dicho de otra manera, en las ciencias sociales no hay referencias constantes y precisas pues la mutabilidad va de la mano con la evolución del hombre y sus circunstancias.

Respecto al concepto de la comunicación y la inteligencia, una parte substancial de la esencia humana es el intentar entender su entorno. No importa si sea el tratar de saber por qué la tierra atrae a los cuerpos hacia el centro o por qué el ser humano tiene juicio. El hecho es adentrarse más al mundo y dejar de lado los instintos congénitos para ingresar en un universo que exige nuevas necesidades aparte de las naturales. El ser humano no sólo necesita comer y dormir, sino que precisa de responder sus preguntas... saber el por qué de las cosas, crear e inventar nuevas materias y hechos... dar inicio a lo que con el paso del tiempo se empezó a conocer como *Ciencia*. (MOSTERRIN: 1984´)

El hombre en el proceso de hacer ciencia, intenta definirse a cada momento como creador insoluto de lo que le rodea. Crea enormes edificaciones en torno suyo y las destruye para construir nuevas estructuras que estén acorde a sus nacientes características. Gadamer hacía mención a esto como el proceso del *Bulding* o de reconstrucción en donde un conocimiento debe de ser analizado y sobre los resultados se debe de empezar un nuevo ciclo de estudio. De ahí viene la mutabilidad del pensamiento humano, de sus necesidades y de su replanteamiento de ciencias y teorías que se demuestran a través de la historia y sus grandes científicos, filósofos y críticos.

En el proceso de creación y desarrollo de la ciencia, el hombre avanza y se da cuenta del dilema de que no todos los conocimientos son iguales y que hay hechos de su vida que requieren de estudiar los fenómenos que lo rodean mientras que otros tienen que ver con él. De ahí crea la separación de unas ciencias con otras que hoy en día se materializa con la división de ciencias exactas contra ciencias sociales o ciencias del hombre, entre las que se incluye a la comunicación por centrarse principalmente en la socialización y no en la exactitud de fórmulas, composiciones o factores físicos.

En toda esta reclasificación; un punto de referencia que une a todas las ciencias es el de conseguir una respuesta a la cuestión universal del ¿Por qué? Al encontrar este punto de similitud entre todos los conocimientos absolutos, sería un grave error tratar de centrarse en un análisis y pretender encerrarlo en una sola disciplina. Aún el estudio más serio y riguroso, realizado en laboratorio con el método científico tiene problemas para centralizar sus resultados sin explorar otras áreas. Un biólogo no puede ignorar la física al estudiar un ser vivo, ni un matemático puede pasar por alto la gramática al escribir fórmulas. Ejemplos muy burdos que demuestran la importancia del aspecto multidisciplinario en cualquier investigación, pues del grado en que se combinen más conocimientos depende el mayor éxito de la tarea emprendida. (POPPER: 1985)

Para dejar en claro el conflicto de estudiar a las ciencias de la comunicación como una disciplina social, se pueden comparar con una película de cine. Mientras la cinta vaya circulando lento a través del proyector se puede apreciarla con claridad y a mayor detalle; sin embargo si se deja correr la película a una velocidad más alta, la contemplación de la misma será más difícil e incluso imposible. Con las ciencias sociales pasa lo mismo pues el objeto de estudio... el hombre, evoluciona a cada instante y más en las épocas actuales en que los progresos multidisciplinarios provocan un aumento en el avance de las sociedades y sus modos de existencia. (FLICHTV: 1991)

Dejando de lado la problemática planteada sobre el objeto de estudio, existe otro conflicto que tiene que ver con el de espacio y magnitud de las ciencias en el aspecto de limitar o extender su rango de investigación. El avance del conocimiento humano obliga a ampliar cada día las disciplinas de estudio a nuevos campos de investigación más especializados que antagónicamente necesitan fusionarse para darle continuidad a los resultados.

Ante estas características surgen las reflexiones... ¿En que basarse para delimitar una ciencia? ¿Hasta que punto la racionalización de una disciplina es un obstáculo cuando se necesitan las herramientas de otra ciencia?

Sobre toda esta reflexión se tiene la base para iniciar el estudio de las ciencias de la comunicación. Al entender que al ser una ciencia social cuyo objeto de estudio no es fijo sino que varía de acuerdo al espacio y el tiempo, se localiza la clave para entender que un objeto tan mutable ofrece múltiples posibilidades y pocos absolutos, por lo que hay que aplicar tantas teorías como sea posible para entenderlo de acuerdo al enfoque propuesto por el trabajo y al mismo tiempo, buscar una similitud entre las disciplinas que van a servir para poner bajo la lupa este análisis con el objeto de encontrar un resultado relativo que de pauta a una nueva forma de entender a las ciencias de la comunicación bajo el enfoque propuesto, pero que no lo delimite como verdad absoluta que como ya se explicó, es una falacia en todas las ciencias y sobre todo en las sociales.

1.1 La comunicación examinada como un modelo articulado

Como ya quedó planteado en las anteriores líneas, el estudio de la comunicación ha sido esbozado principalmente bajo tres perspectivas... Como modelos, teorías o ambos. En este capítulo se abordarán las principales investigaciones que han considerado a la comunicación como un modelo, aclarando de forma anticipada los alcances que esta perspectiva aporta.

Imagen 7: “La muerte de Sócrates”
De Jacques Louis David

Una forma de introducirse en el significado de modelo es buscar la disciplina que permita analizar al ser humano. Aplicando la frase de Sócrates "Conócete a ti mismo" se comprende lo que el humano es y lo que le atañe. De esta forma sería apropiado citar lo que para la Ética... *Ciencia cuya función es desarrollar la comprensión de los problemas morales para aumentar las posibilidades de solución inteligente por medios de los códigos morales...* (HIERRO: 1993) significa un modelo. Si se establece que para esta área lo más indicado es el sondeo del criterio moral, entonces "modelo" basado en un plano ético significa búsqueda de una "perfección ideal", de un comportamiento o modo de vida, pero sin llegar a alcanzarlo.

Por otro lado, Wartofsky considera que el modelo es una versión derivada o representada de algo tomado del original y que la nueva entidad se produce al imitarlo. El intento de representación puede ser abstracto (una fórmula matemática, un paradigma lingüístico de conjugación de un verbo) o concreto (un mapa, un modelo a escala de un barco, la representación física de la estructura del ADN). Esta acepción del término conduce a su sentido epistemológico el cuál resulta ser más útil y fructífero para el proceso de esta investigación. (WARTOFSKY: 1983)

En la perspectiva epistemológica, el modelo puede considerarse como una especie de descripción o representación de la realidad (hechos, situaciones, fenómenos, procesos, estructuras y sistemas, entre otros). Dicha representación es una construcción racional de un campo de estudio concreto, y suele presentarse en diferentes grados de concentración. Todo lo dicho resume entonces al modelo como:

- Una idealización, en cuanto que muestra las condiciones perfectas en las que se produce el fenómeno o el sistema.
- Una aproximación esquematizada de este campo de estudio; es decir, no intenta representar la realidad como tal, sino sólo aquellos aspectos o variables más importantes y significativos. (LADRIÈRE: 1978)

Detallando las características de un modelo; al poseer este de una estructura interna significa que puede descomponerse en otros sub-sistemas. Además los diferentes individuos o elementos que forman el sistema tienen una serie de funciones y relaciones. Este es el caso cuando se concibe a la sociedad como sistema la que por su estructura interna, puede descomponerse en partes las que por su autonomía relativa se les considera como sub-sistemas... a saber: el cultural, el económico y el político. Estos sub-sistemas se influyen y se determinan mutuamente. A la vez, en el cultural, se distinguen dos sub-sistemas más: el científico y el tecnológico, los que por autonomía relativa, también pueden influir negativa o positivamente en el ámbito cultural. Una máquina o artefacto puede considerarse como un sistema y sus diferentes componentes verse como sub-sistemas, siempre y cuando cumplan con el requisito estructural.

En conclusión, el modelo se construye como un medio de ayuda para estudiar la realidad. Contribuye a comprender las teorías y las leyes y en algunos casos sirve para verificarlas.

Aplicándolo en la comunicación, fue en la antigua Grecia en la época de oro del pueblo griego cuando Aristóteles ofrece la definición elemental e inicial de lo que después sería el primer modelo de comunicación formal al decir que hay un orador (emisor), un discurso (mensaje) y un auditorio (receptor). Es en su obra *Ética a Nicómaco* donde está implícita la idea de que la comunicación es parte esencial del hombre pues para participar en las asambleas, de las magistraturas, de las autoridades de gobierno, en los negocios, etcétera es necesario dialogar y establecer muchas veces una discusión sobre un tema controvertido.

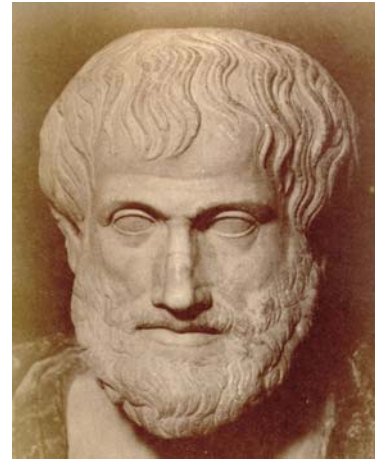

Imagen 8: Aristóteles
Uno de los más grandes sabios de la antigua Grecia

Por otra parte, en su escrito *Política*, Aristóteles es explícito y claro sobre la importancia del lenguaje y el diálogo como "Modelo de Comunicación". La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. (ARISTÓTELES: 1986) La cuestión sería preguntar entonces... ¿De qué le ha servido al hombre poseer estas habilidades naturales?, ¿Cómo ha utilizado el hombre su inteligencia aplicada a la comunicación?, ¿Cómo funciona la comunicación en el hombre?

Por medio de un modelo de comunicación es posible encontrar un horizonte que permita explicar de qué forma funciona la comunicación humana y en el análisis de cada una de sus piezas tal vez se halle la respuesta sobre la manera en que el humano ha utilizado sus herramientas naturales y las ha aplicado para un establecimiento social y una evolución como especie dominante del planeta tierra.

1.1.1 Harold Lasswell... El preámbulo de una fórmula

Si se necesitara establecer un listado de las personalidades importantes de la comunicación en la historia, sin duda habría que instituir en los primeros puestos al sociólogo *Harold Lasswell*, considerado por muchos como la primera persona en establecer estudios serios sobre la comunicación, sus fórmulas y posteriormente sus teorías y efectos. No en balde se considera como uno de los estudiosos de la propaganda más significativos de los tiempos modernos.

Imagen 9: Harold Lasswell
Autor del modelo básico de
comunicación

Nació en Donnellson, Illinois, en 1902. Trabajó en el *Instituto de Análisis de la Propaganda* entre 1937 y 1941 donde editó una revista mensual con numerosos trabajos de análisis de contenido sobre textos propagandísticos. Publicó su primer libro a los 28 años... *Sicopatología y Política*; antes de iniciar una etapa de investigación relacionada con la propaganda política y la comunicación masiva, que se tradujo en un número sorprendente de títulos. En 1935 publicó *Política Mundial e Inseguridad Personal y Propaganda y Actividades Promocionales*. Un año más tarde, *Propaganda y Liderazgo*, temática que reiteraría en plena guerra mundial con *Propaganda, Comunicación y Opinión Pública* (1946).

Por lo que se puede notar en los estudios de Lasswell, para él uno de los aspectos más reveladores de la guerra mundial fue el significado e importancia que tomaron sus principales personajes y su capacidad para guiar a las masas hacia la "defensa" y el "ataque" por su nación y territorio. Una de las peores tragedias humanas como las dos guerras mundiales fueron consideradas para este hombre, un campo de experimentación social donde se demostró un innovador tipo

CAPÍTULO I

HAROLD LASSWELL...

de arma mucho más potente bélicamente hablando que cualquier otra inventada por y para el hombre...*la propaganda política*. Ambos bandos de las batallas la utilizaron en su beneficio. En la Segunda Guerra fue Adolfo Hitler el que representa como una buena propaganda es capaz de manipular y dirigir masas con fines ilusorios. De aquí viene la inquietud de determinar el por qué de este efecto y la formula secreta de su éxito o las piezas del rompecabezas que permiten establecer el resultado. Los medios de difusión han aparecido como instrumentos indispensables para la "Gestión gubernamental de las opiniones". En adelante para Lasswell, propaganda y democracia van de la mano pues constituyen el único medio para suscitar la adhesión de las masas y es más económica que la violencia o la corrupción. (MATTELART: 1995)

Imagen 10: Adolfo Hitler
El mayor tirano de la historia de la propaganda

Lasswell entusiasmado y a la vez preocupado por esta nueva utilidad del arte extensorio de la oratoria que los antiguos griegos crearan, publica en 1948 el artículo *Estructura y función de la comunicación de masas*, en el que estudia la propaganda y retoma el modelo de Aristóteles para dar rienda a sus investigaciones y que actualmente se considera el parte aguas más simple de los modelos de comunicación modernos... El modelo de Lasswell.

Imagen 11: El modelo de Harold Lasswell

En este esquema, Lasswell advierte las inclusiones formales de los términos: emisor, mensaje, medio, receptor e incluye el quinto elemento que daría pie a sus teorías sobre la influencia del receptor masivo, factor que retomarían muchos investigadores para defender o rechazar esta idea y proponer nuevas teorías basadas en el mismo dilema... "La capacidad de manipulación de los medios masivos hacia las masas y su respuesta uniforme e irresistible".

Imagen 12: Noam Chomsky
Una visión moderna de los
medios de difusión

Al respecto de esta cuestión, Lasswell señalaba que no hay que sucumbir a ciertos dogmatismos democráticos que dicen que los hombres son los mejores jueces de sus intereses particulares, porque no lo son... *Somos nosotros los mejores jueces de los intereses y asuntos públicos, por lo que precisamente a partir*

de la moralidad más común, somos nosotros los que tenemos que asegurarnos de que ellos no van a gozar de la oportunidad de actuar basándose en sus juicios erróneos. Chomsky agrega al respecto: *En lo que hoy conocemos como estado totalitario, o estado militar, lo anterior resulta fácil. Es cuestión simplemente de blandir una porra sobre las cabezas de los individuos, y, si se apartan del camino trazado, golpearles sin piedad.* (CHOMSKY: 2003)

Los factores que intervienen en el proceso de influencia según el modelo de Lasswell pueden agruparse en las siguientes características:

- Características de la fuente ¿Digno de credibilidad o no?
- Características del contenido ¿Expone claramente las ideas? ¿Apela a la razón?
- Características del canal ¿Es la televisión más persuasiva que la música?
- Características de la audiencia Sociodemográficas, circunstanciales

Por su parte, Miguel de Moragas afirma sobre el modelo de Lasswell que implica una concepción vertical, unidireccional y no procesal de la naturaleza de la comunicación. (MORAGAS: 1979). En base a estos comentarios se define que al ser un proceso carente de respuesta, es decir, al manejarse en una sola dirección, puede clasificarse como un modelo de persuasión unilateral al ser aplicado para la formulación de cualquier teoría de efectos de la comunicación como las que se describirán más adelante.

Desde el punto de vista de la funcionalidad del modelo de Lasswell para el estudio de la comunicación, Moragas clasifica para el análisis profundo cada parte del esquema Lasswelliano en las siguientes categorías:

PIEZA	ESTUDIO	DIMENSIÓN
¿Quién?	Análisis de control	Factores que inician y guían el acto de la comunicación
¿Dice qué?	Análisis de contenido	Estructuras y formas del Mensaje
¿En qué canal?	Análisis de medios	Funcionamiento, ventajas y desventajas del canal utilizado
¿A quién?	Análisis de audiencia	Tipo de público, nivel cultural, económico y sociológico
¿Con qué efecto?	Análisis de Efectos	Reacciones de la audiencia ante el mensaje

Imagen 13: Clasificación de Moragas a partir del Modelo de Lasswell

La importancia que se otorga al paradigma de Lasswell se amplía si se considera que su influencia supera el marco norteamericano y se extiende prácticamente a toda la ciencia mundial de la comunicación de masas.

1.1.2 Shannon y Weaver... Mecanización y adaptación de la comunicación

Después de la ideología de Lasswell enfocada hacia la estructura de la comunicación como un mecanismo de persuasión utilizado en la propaganda, surge casi a la par otra investigación teórica y con más principios del método experimental científico que llevó a un nuevo nivel esquemático el modelo de comunicación. *El modelo matemático de Shannon y Weaver*, estructura rígida que recuerda la formación básica de Aristóteles pero llevada a un extremo de perfección mecánica.

Imagen 14: Claude Shannon
El genio de los
Laboratorios Bell

Claude Shannon nació en Michigan en 1916. En 1941 aceptó una posición en Laboratorios de la *Bell Telephone* en Nueva Jersey donde se reunió con un grupo de investigación que estaba tratando de desarrollar formas más eficientes de transmitir la información y de aumentar la confiabilidad de las líneas telefónicas y telegráficas de larga distancia. Antes del trabajo de Shannon, el trabajo de los matemáticos e ingenieros que trabajaban en la tecnología de las comunicaciones, era el de hallar formas en las cuáles podía mantenerse la integridad de las señales que viajaban en un cable, como una corriente eléctrica fluctuante, o a través del aire como una onda de radio modulada. Shannon tomó un enfoque muy diferente. El vio la "información" codificada completamente de manera digital además de proveer a los ingenieros de comunicaciones con una metodología diferente de diseño de circuitos de transmisión. Este cambio de enfoque condujo al concepto de "información" como un producto objetivo, desincorporado de "remitentes" o "receptores" humanos. Después de Shannon, la cuestión de importancia era: ¿En qué forma se puede enviar de la mejor manera, una secuencia de pulsos eléctricos o electromagnéticos de un punto a otro?

Con todas estas características, Shannon publica en Octubre de 1948 su *The Mathematical Theory of Communication (Una Teoría Matemática de la Comunicación)* basado principalmente en el siguiente modelo:

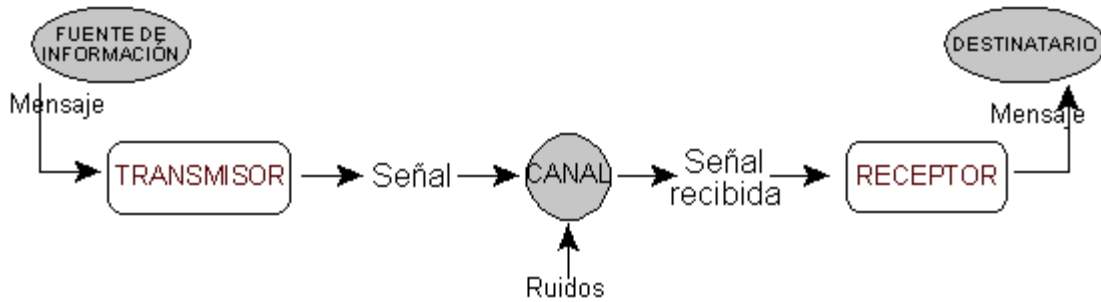

Imagen 15: El modelo de la Teoría de la Información

Sólo un año después, en 1949, el sociólogo *Warren Weaver* publicó un ensayo bajo el nombre de *Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication (Contribuciones recientes a la teoría de la información)* en donde reconoce las virtudes de la propuesta de Shannon expandiendo este esquema al señalar que los problemas de comunicación se podían analizar en tres niveles: técnico, semántico (referido al significado e interpretación del mensaje) y pragmático (sobre las consecuencias de la comunicación en el comportamiento de las personas). Las aportaciones del veterano Weaver dieron mayor proyección al planteamiento teórico inicial, incluso con un acercamiento al campo de las ciencias sociales. Weaver no hablaba ya de mensajes independientes de su contenido, cuantificables en términos matemáticos y observados en el decurso de su flujo, sino en un marco de análisis aplicable por ejemplo, al mundo de los medios escritos, sonoros y visuales. Bajo la firma de ambos se publica el texto central de la teoría matemática en 1949 (Ya no es "Una teoría" sino "Teoría"). (SHANNON, WEAVER: 1964)

Imagen 16: Warren Weaver
El hombre que humanizó la Teoría de la información

El trabajo de estos dos científicos de campos tan disímiles, comenzó a ser llamado "Modelo de Shannon y Weaver", y trascendió ampliamente el acotado espacio que Shannon le había determinado en un principio, llegando a convertirse en un referente obligado para el estudio de la comunicación humana. De acuerdo al esquema anterior, los elementos de este modelo se explican de la siguiente forma:

- **Fuente o Emisor.-** Es la fuente de información que emite mediante lenguajes, tonos, gestos y todos los mecanismos predeterminados.
- **Canal.-** Medio o vehículo por el cuál el emisor informa al receptor y viceversa.
- **Receptor.-** Cuya respuesta, motivada por la recepción del mensaje, tiene especial interés por cuanto origina el fenómeno de la retroalimentación.
- **Ruidos.-** Interferencia deliberada o circunstancial, ambiental, mecánica, electrónica, etcétera que afecta en forma negativa la claridad, fidelidad y eficiencia de los mensajes distorsionándolos.

Las principales características del modelo de Shannon y Weaver son:

- La comunicación que llega a identificarse con la transmisión del mensaje, se considera un éxito en la medida en que el mensaje que recibe el destinatario se asemeja al mensaje que la fuente transmite. Para esto hay que minimizar los posibles ruidos e interferencias.
- Shannon introduce la idea de redundancia, que él entiende como la forma de luchar contra los ruidos.

Hasta el momento se ha visto cómo se parte de la técnica, la ingeniería y la electrónica para elaborar modelos matemáticos que expliquen el fenómeno de la comunicación tanto interpersonal (directa o mediada) como el de la social, y en muchos casos se centra la atención sobre los medios o la transmisión y se olvida que la

comunicación es un comportamiento esencialmente humano. El modelo de Shannon y Weaver adolece de rigidez y mecanicismo en las relaciones entre sus componentes que son siempre unidireccionales, ya que fue pensado para elementos electrónicos de la comunicación. Ha sido sin embargo, punto de partida para otras concepciones de la comunicación donde el componente humano ha adquirido una mayor relevancia. Shannon y Weaver no estaban interesados en los aspectos psicológicos de la comunicación. Así, cuestiones del orden: ¿Qué papel tienen las actitudes del receptor en la comunicación? no son directamente derivables de su modelo. Tampoco estaban interesados en los aspectos dinámicos de la comunicación humana, considerada separadamente de otros posibles sistemas de comunicación. (BETTINGHAUS: 1973).

A pesar de todo esto, el modelo de Shannon y Weaver ha sido valorado por incluir el fenómeno del ruido como un hecho palpable y agresivamente perjudicial para una buena comunicación; además de dotar de una estructura firme de los elementos que la conforman y que se distribuyen de tal manera que a través de los tiempos han permitido a investigadores amoldarlos a sus necesidades y modificar su rigidez hacia una humanización del sistema.

1.1.3 Roman Jakobson... La funcionalidad de la ciencia educativa

"Algo es bello en relación con su contexto. "

Imagen 17: Román Jakobson

Durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes, el lingüista ruso *Román Jakobson*, antiguo integrante de la Escuela de Praga, trabajó en los Estados Unidos en estas áreas sin que la influencia de sus ideas llegara a permutar otros campos de las ciencias sociales. Desde el terreno de la lingüística estructural, dio una dimensión comunicativa al modelo matemático informacional al incorporar a él las nociones de contexto en que se produce la transmisión, y al diferenciar las funciones que puede cumplir el lenguaje. La comunicación se explica entonces, como un *conjunto de funciones*. Cada una de ellas localiza una parte del circuito comunicativo que de acuerdo con determinadas marcas lingüísticas, resulta privilegiada. (JAKOBSON: 1996).

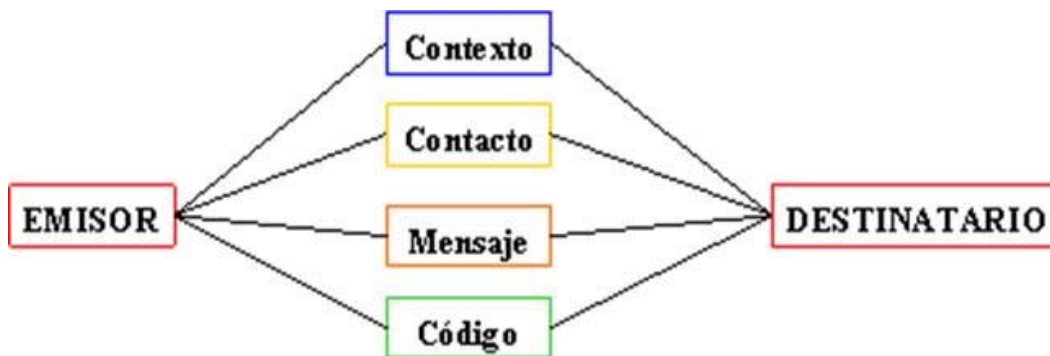

Imagen 18: “Funciones del lenguaje en el Proceso de Comunicación”

SI NOS CENTRAMOS EN:	FUNCIÓN	EXPLICACIÓN	EJEMPLO
Emisor	Emotiva	Expresa emociones, sentimientos, estados de ánimo	¡Qué bonito!
Contexto	Referencial	Nos ubicamos en aquello a lo que se refiere tal o cual acto realizado o a realizar	¡Hoy es lunes!
Contacto	Fática	Hablamos de los canales de comunicación, recursos utilizados para mantener la continuidad o para iniciarla	Sí, claro, de acuerdo
Mensaje	Poética	Trabajo que se hace sobre los signos para una buena expresión	Vine, Vi, Vencí
Código	Metalingüística	Hablamos de un lenguaje mediante otro u otra terminología	Adverbio, Verbo, etc.
Receptor	Conativa	Invocación a algo o alguien. Formas del Imperativo	¡Compra un televisor!

Imagen 19: Funciones en el Proceso Comunicativo (Prieto)

De acuerdo a Daniel Prieto, (PRIETO: 1994) la función del arte es la poética, la función del periodismo es la referencial y la función conativa es la de la retórica. Prieto se basa en esta función de Jakobson para formular una interesante teoría acerca de la retórica como proceso de persuasión aplicada en la comunicación. De acuerdo a la observación realizada, el lenguaje retórico (utilizado por la música) apunta más a impactar y persuadir que a informar. Los mensajes retóricos tienen una fuerte dosis de elementos destinados a la connotación y al impacto.

1.2 La comunicación como un dilema consecuencial

"Incluso en la actualidad, no hay un conjunto de afirmaciones relativamente coherentes, aceptadas y metódicas que merezcan el nombre de "Teoría de la comunicación masiva" (DEFLEUR: 1979)

La palabra "teoría" proviene del griego θεωρεῖν (theoreo) que significa "mirar", "observar" que a su vez deriva del vocablo "theoros", con la que se designó a los embajadores de las ciudades griegas que iban a una fiesta religiosa, como los juegos, y cuya única función era observar sin participar. En este sentido se trata de una "visión física" que también la entendieron mentalmente, connotando "considerar" o "contemplar", es decir, una "visión mental".

Para *Jean Ladrière*, la teoría es originalmente una forma de saber que pretende conocer el mundo en cuanto a totalidad y por otra parte, que busca la verdad (LADRIÈRE: 1978). En la actualidad se la concibe como un conocimiento parcial de lo real. No tiene la pretensión de universalidad de los griegos debido a que el conocimiento es cada vez más especializado. No obstante la teoría no puede renunciar a dar respuesta a las preguntas generales o filosóficas aunque sean difíciles de contestar. Una teoría es pues el conjunto de enunciados que se encuentran conectados lógicamente entre sí y forman una unidad epistemológica ordenada y sistemática que permite la explicación de la realidad, es decir, de las regularidades que suceden en el mundo real.

La teoría (BISQUERA: 1989) sirve en el proceso de investigación para:

- (a) Organizar e integrar el conocimiento.
- (b) La identificación y clasificación de los hechos, fenómenos o situaciones.

- (c) La formulación de construcciones lógicas: las hipótesis (conjeturas o suposiciones provisionales que guían la investigación), leyes, axiomas, teoremas, entre otros, dependiendo del tipo de teoría.
- (d) Permite resumir y ordenar los datos.
- (e) Predice los acontecimientos (cuando esto es posible).
- (f) Es una guía para la investigación, pues es una explicación previa a los problemas a resolver.
- (g) Aporta explicaciones de las partes de la realidad que se estudian.
- (h) Contribuye a identificar las áreas o problemas que requieren ser investigados.

Desde el principio de la era de la comunicación de masas, los investigadores han intentado comprender las influencias que los medios ejercen en el público. Antes de explicar a ciencia cierta sobre las teorías, se deben explicar algunas características de los medios de difusión masivos o colectivos: (PODED: 1976)

- Por lo general necesitan para su financiamiento de una organización compleja, con áreas definidas de administración, operación y producción, lo que a su vez implica la necesidad de un equipo humano también complejo.
- Se dirigen a públicos numerosos.
- Sus mensajes son públicos, esto es, que teóricamente pueden llegar a cualquier persona, con que sólo tenga la capacidad física o técnica para decodificar el mensaje.
- El público o auditorio de estos medios es siempre heterogéneo, como una consecuencia de la integración de lo numeroso y la tendencia a incrementar dicha cantidad.
- La distancia real a la que llegan, puede ser muy grande o muy cercana.
- Los medios masivos sostienen una relación interpersonal entre el emisor y el público.

1.2.1 Teoría de la aguja hipodérmica.. ¡Al comunicar manipulamos a las masas!

La historia de la *Mass Communication Research* (*Investigaciones de la Comunicación de Masas*) está dominada por la consigna positivista *Saber para prever, prever para poder* (ALSINA: 1995) En esta búsqueda del domino social, numerosos investigadores voltearon los ojos para analizar cada milímetro de los acontecimientos de la sociedad surgiendo nuevas teorías que permitieran alcanzar la gloria de los medios... la manipulación de las masas. A la par de las investigaciones de las Guerras Mundiales, surgieron nuevos estudios planteados hacia los efectos de los medios que hacia la estructura de sus modelos.

Imagen 20: Representación de “La guerra de los mundos”

En la noche del 30 de octubre de 1938, millares de estadounidenses fueron aterrorizados por una emisión de radio de la CBS que describía la invasión de los marcianos. Su promotor era *Orson Wells*, que escenificaba *La guerra de los mundos*, la novela fantástica de *H.G. Wells*. En el plano de las representaciones sociales, estas escenas de emoción inauditas que se traducían en actos irreflexivos e incitaciones violentas, fueron las más pictóricas premisas para fundamentar la omnipotencia de la comunicación sobre las audiencias.

Una primera mirada teórica sobre éste episodio remite al modelo de la aguja hipodérmica, predominante en aquellos años y que posteriormente recibiera otros nombres pintorescos como “teoría hipodérmica” o “teoría de la reacción en cadena”. La idea básica que subyace tras esos nombres es que *los mensajes de los medios son recibidos de manera uniforme por todo el público y que las reacciones inmediatas y directas son disparadas por estos estímulos*. Esta teoría surgió con

posterioridad a la Primera Guerra, como un corpus explicativo de la relación entre los medios de comunicación y las audiencias, entendidas éstas como una masa receptora; incapaz de discriminar los mensajes, e inerte psicológicamente ante los estímulos mediales.

La sociología de principios de siglo estudiaba a la sociedad bajo el rótulo de sociedad de masas, producto de la industrialización caracterizada por la existencia en su interior de individuos fragmentados carentes de interrelaciones. Una descripción de las masas como la que nos brinda la canción *Run Like Hell* (*Corre como el infierno*) de *Pink Floyd*:

Imagen 21: Pink Floyd "The Wall"
La imposición representada por mascararas

Va a ser mejor que maquilles tu cara con tu disfraz preferido. Con tus labios abotonados y tus ojos ciegos que dan vueltas. Con tu sonrisa vacía y tu corazón hambriento.

En coherencia con esta percepción, la audiencia era concebida notablemente indefensa ante los medios, puesto que:

1. Los individuos se hallaban aislados psicológicamente.
2. La impersonalidad predominaba en las interacciones sociales.
3. Los individuos no se veían afectados por los vínculos sociales.

Para este cuerpo de teorías omnipotentes como la de la bala mágica, el emisor es la preocupación central puesto que el objetivo es determinar las estrategias que este utilizaría para consumir la manipulación de la audiencia. Y no es un dato menor,

observar que el análisis de acuerdo a este marco teórico, ignora el contexto social en el cuál se daba en fenómeno, aislando el vínculo entre emisor y receptor del entorno sociocultural en el que se contextualizaban.

Los principios básicos de esta teoría, planteada principalmente por De Fleur son:

- (a) Los medios de comunicación presentan mensajes a los miembros de la sociedad, quienes los perciben de forma más o menos igual.
- (b) Los mensajes son estímulos que influyen significativamente las emociones y sentimientos de los individuos.
- (c) Los estímulos llevan a los individuos a responder de manera uniforme, provocando cambios en los pensamientos o conductas de ciertos sujetos similares a los cambios producidos en otras personas. Los efectos de los medios de comunicación de masas son pues poderosos, uniformes y directos.

Imagen 22: Melvin DeFleur

Al avance del tiempo, se empezaron a modificar los tópicos de experimentación de esta teoría. En los siguientes experimentos, la audiencia estaba formada por sujetos activos que se relacionaban unos con otros y no sólo pasivos receptores de información. Todo ello llevó a concluir que cada individuo percibía el mundo de manera única y diferente y que su forma de actuar era distinta de la del resto de las personas. Ante la pregunta... ¿Qué efectos producen los medios de comunicación? La respuesta fue *depende de* (PICCINI: 1984). En base a esta nueva interrogante se empezó a transformar la ideología de las audiencias pasivas y se plantearon nuevas teorías consecuentes, quedando obsoleta la teoría de la bala mágica pero con principios básicos que han sido reutilizados a través de los tiempos con mejores resultados como por ejemplo... la Teoría de los Efectos Cultivados.

1.2.2 Teoría de los efectos cultivados... ¡Al comunicar reafirmamos actitudes!

Una de las teorías relevantes relacionadas con los efectos cognitivos de la revisión es la teoría del cultivo, elaborada por la *Annenberg School for Communication* perteneciente a la Universidad de Pensilvania y cuyo máximo representante es sin duda el sociólogo *George Gerbner*.

Nació en Budapest, Hungría, en 1919. Emigra a los Estados Unidos a finales de los años 30 y estudia periodismo en Berkeley. Siendo director en 1968 del proyecto *Cultural Indicators* destinado a la medición de la violencia en la televisión y sus efectos sociales, realiza una serie de afirmaciones que han sido desarrolladas hasta la actualidad bajo el seudónimo de la “teoría de los efectos cultivados” en la que básicamente especifica que “*la exposición a la*

intensa repetición de definiciones erróneas sobre la realidad en los medios masivos conlleva a la percepción de la realidad como normal. El resultado es la legitimación de una realidad mal enfocada, que afecta el comportamiento”.

Imagen 23: George Gerbner

De acuerdo con esta teoría, la televisión en su función de narradora de historias, tiende a transmitir sistemas de mensajes que presentan la misma lección una y otra vez. La televisión crea y refleja opiniones, imágenes y creencias que se ven influenciadas por las necesidades de la sociedad en la que se encuentra. Este medio motiva a las personas a prestar atención continua a sus contenidos que probablemente sirvan para confirmar las creencias presentadas previamente. El cultivo es pues, parte de un proceso de interacción continuo y dinámico entre mensajes y contextos.

Imagen 24: “Gerbner y la televisión”

Pocas personas han investigado la televisión con tanta sistematicidad y a través de tanto tiempo como George Gerbner. Por más de cuatro décadas, casi desde los inicios de este medio y hasta la fecha, este científico y su equipo han desarrollado innumerables estudios sobre los efectos de la televisión en los procesos de socialización. A diferencia de la inmensa mayoría de la bibliografía

disponible, Gerbner ha realizado profundas investigaciones longitudinales que han permitido establecer el proceso de evolución a través del desarrollo humano, desde sus primeros años hasta la edad adulta.

Basándose en este único arsenal de información teórico-empírica, Gerbner plantea dos grandes conclusiones sobre el impacto de este medio en nuestra sociedad (GERBNER: 1994)

- La televisión constituye la fuente común primordial de socialización y de información cotidiana.
- A través de este proceso de socialización, la televisión ejerce un efecto paulatino y acumulativo en los individuos, determinando conductas, actitudes, normas sociales, prejuicios, y hasta ideologías políticas.

Gerbner llama a este efecto "el proceso de cultivación", pues literalmente la televisión cultiva desde la infancia una cultura estandarizada en los individuos. Este efecto socializador será mayor y más intenso conforme aumente la exposición, tanto en cuanto a la frecuencia como en lo que respecta a la cobertura de esta frecuencia a través de toda la vida.

A diferencia de las teorías como la de la bala mágica que contemplan al espectador pasivo, en esta teoría se retorna la idea con otros estándares. Ya no se habla de que el público aceptará limpiamente los mensajes, sino que ahora se seguirán acumulando conforme el individuo se vaya desarrollando y en cuanto a mayor cantidad de estos medios consuma, le seguirán amoldando su estilo de vida. En otras palabras, mientras más expuesto esté a diferentes tipos de mensajes, los irá asimilando hasta formarlos parte de su pensamiento y recurrirá a ellos emotivamente.

Esta teoría puede ser complementada con un análisis de la audiencia (KLAPPER: 1974):

- (a) El efecto de los mensajes de los medios de comunicación que predomina con mayor frecuencia es el de refuerzo de las actitudes, opiniones o conductas de la audiencia.
- (b) El segundo efecto más común es el de producir un cambio de escasa intensidad o de poca importancia en las opiniones que los receptores puedan tener sobre un determinado tema.
- (c) La conversión o cambio radical en el receptor es la condición menos común.

La audiencia muestra una exposición selectiva a los mensajes que son de su agrado, los receptores evitan prestar atención a argumentos que no están en su misma línea. La audiencia practica la retención selectiva en donde el receptor sólo recuerda lo que quiere recordar y retiene mejor aquellos mensajes que son de su agrado. Cabe destacar que aunque Gerbner plantea principalmente su teoría a la televisión por ser el medio con mayor desarrollo en los últimos años, las características de la metodología no son específicas hacia el objeto de estudio, es decir, no hay delimitantes ni factores que impidan que se aplique hacia otros medios colectivos como la radio, la prensa, el internet o incluso hacia la música.

CAPÍTULO II:

“EL ENTORNO POPULAR DE LA MÚSICA Y SUS IMPLICACIONES COLECTIVAS”

Imagen 25: “Orfeo descende a los infiernos por Eurídice”
Jean Restout

*En la música todos los sentimientos vuelven
a su estado puro y el mundo no es
sino música hecha realidad.*

Arthur Schopenhauer

La música es nuestra forma de expresión más antigua, más aún que el lenguaje o la pintura; se inicia con la voz y con la necesidad avasalladora de establecer contacto con los demás. De hecho, la música es el hombre en mayor medida que las palabras, pues estas son símbolos abstractos que sólo transmiten un significado factual. La música toca más profundamente nuestros sentimientos que la mayoría de las palabras y nos hace responder con todo nuestro ser. (MENUHIN: 1979)

Por todas estas razones, existe la necesidad casi fundamental de establecer la importancia de la música que en el ámbito de la comunicación, se ha movido a niveles mucho más bajos de importancia que el uso de la palabra. Es claro que el lenguaje y la expresión oral se han convertido en el motor de desarrollo de las sociedades humanas a tal grado, que es imposible imaginar un mundo y ni siquiera la evolución actual del ser humano sin la comunicación estrictamente oral. Sin embargo es necesario retomar otras variantes comunicativas que han sido desplazadas a segundo término como en este caso lo es la música.

El ser humano es un sistema complejo y altamente difícil de comprender y estudiar. El viejo proverbio del cuerpo como la “máquina perfecta” queda mucho menos que descartado al reconocer que para empezar, el cuerpo no es una máquina como tal. Un sistema mecánico está compuesto por piezas delimitadas y específicas cuya función se conoce al cien por ciento contando incluso con nuevas piezas, mapas de construcción y actualizaciones para el mismo. El

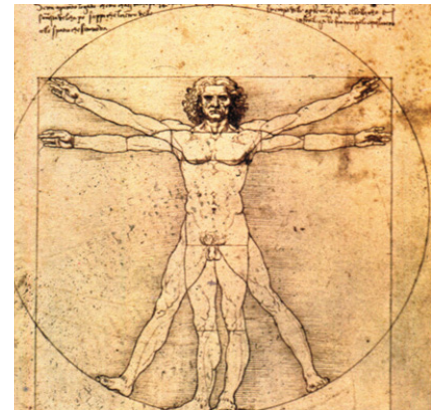

Imagen 26: “El hombre de Vitrubio” de Leonardo da Vinci

cuerpo humano no es una máquina como se ha venido afirmando, por lo menos no en la época moderna porque no se conocen aún TODOS sus componentes y ni siquiera los estándares de los mismos y mucho menos decir que es perfecto, pues a menudo sufre de descomposturas y afectaciones que no es posible arreglar.

¿Qué tienen que ver todos estos enunciados con el principio de la música y su aplicación colectiva?, ¿A que se intenta llegar al establecer que el cuerpo humano no es una máquina perfecta y que no se conoce su funcionamiento? De entrada, no se trata de contradecir los estudios que se han desarrollado con tantos años sobre la ciencia biológica y la anatomía del ser humano. Si bien es verdad que ya se cuenta con una detallada descripción de las partes del cuerpo humano y sus funciones, el camino es muy largo todavía. No tiene caso seguir profundizando en el tema, sino aterrizar en un área en específico de descubrimiento... el ser humano no es un componente netamente físico, sino que en sus elementos internos; los que lo hacen ser en términos filosóficos humano, se encuentran los mecanismos del pensamiento, las emociones y la inteligencia que son los factores más difíciles de comprender y estudiar como un sistema integro, estandarizado y perfecto.

Imagen 27: Entendiendo la mente humana

Los estudios científicos han logrado un gran avance en la investigación del sistema nervioso y del cerebro humano. Se sabe que existen ciertas áreas que se encargan de la inteligencia y que las emociones dependen de reacciones químicas. A pesar de todo, las investigaciones sobre las detonantes del razonamiento y los sentimientos siguen siendo muy variadas. No existe todavía una materia fundamental y exacta que brinde una explicación del por qué de las emociones y que es lo que provoca determinadas reacciones.

En todas estas reflexiones surge la idea de la música. En el capítulo anterior se establecieron los principales cánones sobre la comunicación y sus ramas para definirla. Ahora bien, la intención de introducir al lector en el estudio de la música es para demostrar el hecho de que ésta es un mensaje que tiene ciertas reacciones en nuestro sistema nervioso y emocional que no han sido analizadas como un componente comunicacional, sino como un factor de estímulo psicológico.

Es un hecho de que la música ha tenido un papel sumamente importante a lo largo de la historia. Realizando un análisis detallado y comparativo se puede afirmar que mientras que el lenguaje oral brinda mensajes específicos, la música es mucho mejor para transmitir y provocar emociones que la palabra misma. En este enunciado se encuentran las bases para preguntar... ¿En que radica que la música provoque emociones más fácilmente que la palabra? ¿Por qué la fisiología nerviosa es más sensible a los mensajes musicales que al resto de los medios de comunicación? Tal vez la respuesta radique en que la música fue usada mucho antes que el habla.

Recientemente, los antropólogos han demostrado la antigüedad de la música antes del habla mediante estudios concisos basados en la fisiología encontrada en los restos humanos de épocas prehistóricas. Los ligamentos que unen los músculos a los huesos dejan vestigios en el esqueleto y los movimientos realizados por la mandíbula al cantar son diferentes a cuando se habla, ya que en el habla se necesita mayor movilidad e interconexión de la lengua y las cuerdas vocales. Los esqueletos humanos encontrados demuestran indicios del empleo de la voz para producir palabras desde hace unos 8000 años, mientras que el canto se practicaba quizás medio millón de años antes. (MENUHIM: 1979)

La música fue para el hombre primitivo un medio de comunicación con el infinito. Para los egipcios el Dios Thot creó el mundo con su voz. Los médicos brujos solían y suelen utilizar en sus ritos mágicos, canciones y sonidos para expulsar los espíritus malignos que existen en el individuo enfermo y se ayudan con la danza, la expresión corporal y la ejecución instrumental. (NATTIEZ: 1990)

Imagen 28
“La Diosa Nut y el Dios Thot”

.2.1 Comprensión básica del concepto y sus términos circunscritos

Imagen 29: “Orfeo y los animales”

La música es un enigma... un misterio que desde los albores de la humanidad ha estado presente marcando una temática divina entre las notas. De la música se suele decir que es un lenguaje de los dioses y hay un dicho Zen que establece que para llegar a la quietud total hay que atravesar las fieras del inconsciente... el dios Orfeo estableció una vía hacia ello. De hecho, la música forma y ha formado parte de todas las tradiciones espirituales del planeta. En psicoterapia no sólo como relajación sino como inductora y catalizadora de

procesos inconscientes está siendo todo un descubrimiento. Un estudio correcto de la música debería contemplar no sólo el sonido musical en sí mismo, sino también los conceptos que llevan a su existencia, con sus formas y funciones particulares en cada cultura y con la conducta humana que lo produce.

El definir la música implica situarse dentro de un paradigma que permita asumir y comprender otras realidades. Así aunque parezca sencilla la respuesta, se puede observar que las definiciones de “música” no coinciden entre sí, sino que más bien expresan el punto de vista que su autor tiene sobre ella. Por ejemplo durante el periodo de la historia llamado “clasicismo” la música era definida como un lenguaje universal que se entendía en todo el mundo. Sin embargo hoy en día se observa que el universalismo de la música no es tal, ya que existen diferentes sistemas musicales que no son compatibles entre sí (notación de la música del siglo XX y la notación convencional), hay varios conceptos en cuanto a la rítmica y la estructuración de las piezas musicales que tampoco se pueden considerar universales.

En el siglo XIX se intentó buscar una especie de “ley” de la música que rigiese todas las obras que se componían, este intento evidentemente fracasó porque las obras musicales no tienen una estructura interna que sea estándar para todas las composiciones.

En los comienzos del siglo XX surgen corrientes musicales que no se sustentan en absoluto sobre los principios jerárquicos de la gramática tonal que hasta entonces había regido. Así cuando la música es complicada se le tacha de elitista o de innecesariamente intelectual; si la música está basada en una idea sencilla se le considera superficial y burda y la reacción más habitual entre el público es la de decir “eso lo sabría hacer yo...”

Con este panorama se puede ver que existen tantas definiciones de música como teóricos y que no existe una definición universal tal como se plantea al principio de este texto ya que la música es un concepto cambiante y heterogéneo que siempre ha estado influido por la historia.

A la hora de tratar de elaborar una definición de lo que es la música no hay que olvidar tener en cuenta la dispareja consideración estética que ocupan los distintos elementos que tiene la música en sí (las alturas, afinaciones, forma de pulsación en los instrumentos y los distintos timbres). Por lo mismo, la mejor opción para el análisis de este trabajo es usar las opciones simples que se expondrán en las siguientes líneas que a final de cuentas, son las más validas por el consenso social de que todo mundo las puede manejar sin ser especialistas en música.

2.1.1 Definiciones y percepciones primordiales

La música es un lenguaje con el que un emisor transmite determinados hechos y sentimientos a través de una secuencia de sonidos. Sin embargo hay que considerar que como ya se comentó, no es un lenguaje universal pues cada tipo de música está ligada a un grupo social y sus acontecimientos siendo expresión de estos últimos, sin embargo estos hechos no son universales, por tanto no se puede decir que la música sea universal, por lo menos en cuanto a su contenido e interpretación. Por ejemplo es probable que las obras de *Mozart* no le parezcan música a un indígena.

Se cree que la palabra música se deriva de la palabra griega *musa*, no tanto por su afinidad de vocablo, sino porque el coro de las nueve hermanas musas, dirigidas por Apolo y que eran las encargadas de conservar los cantos y melodías en unión de la poesía y la danza, en especial la musa conocida como *Melpómene*. Por su parte, era la musa *Euterpe* la que se encargaba de presidir la música y según la mitología, inventó la flauta y la usó como símbolo musical.

Imagen 30:
“Hesoid y Melpómene”

En la actualidad se puede definir la música en términos generales como “El arte de bien combinar los sonidos y los silencios en el tiempo”. (CARRILLO: 1969). Esto se debe de hacer con cierta gracia y un elevado sentido de la belleza para que sea en realidad música y no un conjunto de ruidos sin sentido. El objeto básico es transmitir para provocar emociones y sentimientos en las personas que la escuchan.

En general a rasgos simples, la música se compone de los siguientes elementos:

SONIDO: Es el efecto que causa en el oído el conjunto de vibraciones regulares producidas por los cuerpos sonoros o elásticos y que a su vez se compone de las siguientes variantes:

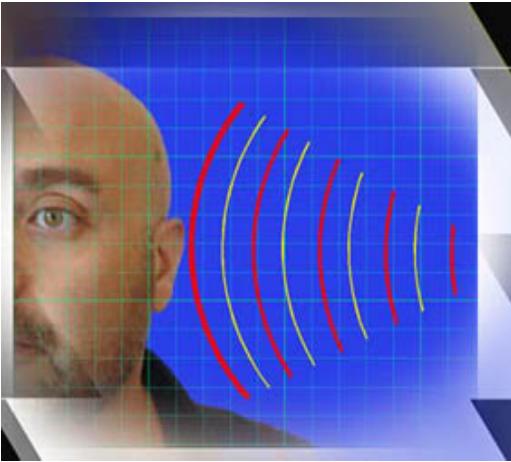

Imagen 31: Entendiendo el sonido como una recepción de ondas

- **Intensidad:** Se refiere a la mayor o menos fuerza con que se producen las vibraciones.
- **Altura o Tono:** Se refiere a la gravedad o agudez de las ondas en base a la rapidez de la emisión de las vibraciones.
- **Timbre:** Se refiere a la variedad de ondas que pueden existir o generar diversos objetos.

RITMO: Es el orden y la proporción en el tiempo y en el espacio. Depende mucho de cómo se acomoden los sonidos, a que velocidad, con que intensidad en un lapso establecido.

MELODÍA: Sucesión de sonidos simples, diferentes por su altura, intensidad y duración.

La música puede tener una intencionalidad, que se representa a través de la sucesión de notas y ritmos empleados en la obra. Por ejemplo, el uso de una tonalidad menor que contraste con la tonalidad principal de la pieza musical generará un impacto en el oyente (que podría ser definido como “tristeza” o “nostalgia”), que puede ser previsto por el compositor.

2.1.2 Análisis del papel elemental de la música en las sociedades

La música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas. Todas las culturas conocidas han desarrollado su propia música, pero sólo algunos lenguajes tienen una palabra específica para ella. Resulta claro que la música no es fácil de definir, aunque históricamente la mayoría de las personas han reconocido el concepto de la música y acordado si un sonido determinado es o no musical. La música tiene diferentes funciones, y en algunas sociedades ciertos sucesos serían inconcebibles sin ella.

El hombre primitivo atribuía a la música un origen sobrenatural. En la prehistoria se desarrollaba arte en una búsqueda de expresión y perpetuidad que muchas veces era utilizado como una extensión de los ritos místicos, por ejemplo, en las antiguas pinturas rupestres se hallan indicios de danzas que se

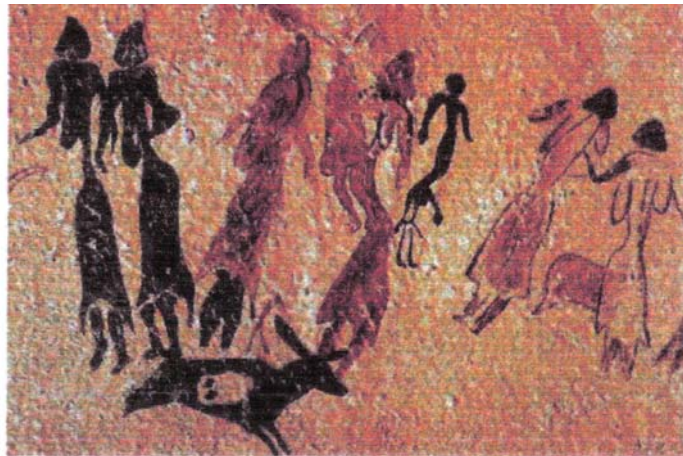

Imagen 32: Las antiguas pinturas en las cuevas demuestran la expresión musical del hombre prehistórico

realizaban con el fin de atraer las buenas vibras o ahuyentar los fenómenos naturales que a ellos les causaban temor como los eclipses o las tormentas, creencia que de hecho todavía se encuentran relatados en la literatura como es el caso de la obra literaria de *Rosario Castellanos* “Oficio de Tinieblas” en donde los habitantes de una comunidad chamula ahuyentan la oscuridad mediante el sonido de tambores y campanas (CASTELLANOS: 1994).

Existen evidencias en los primeros papiros egipcios que develan la importancia que ésta civilización otorgaba al sonido musical. Los escritos médicos del año 1500 a.c la recomiendan para favorecer la fertilidad femenina aunque consideraban todavía el origen de la música como sobrenatural. El primer documento escrito que se conserva sobre la influencia de la música fue encontrado en Kahum, Egipto y data del año 2500 a.c. Todas esas civilizaciones primitivas realizaban sus ritos por medio de cánticos y danzas bien para alejar a los espíritus o como remedio para males enviados por los dioses. (MENUHIM: 1979)

Imagen 33: Representación del Dios Apolo

Son los griegos los que van un paso adelante y se desligan de este talante mágico, aunque le siguen manteniendo leyendas dentro de su folclor religioso. En la antigua Grecia, Orfeo era el cantor por excelencia, músico y poeta. Sabía entonar tan bellos cantos que las fieras lo seguían, las plantas se inclinaban ante él y los hombres más ariscos suavizaban el carácter. Con la música de su lira aplacó incluso a los dioses infernales cuando, según la leyenda, bajó a los Infiernos en busca de su amada Eurídice. (Ver imagen en la portada de este capítulo). En este apéndice griego se puede considerar a Platón o Aristóteles como los primeros músico-terapeutas, pues sus escritos establecen las primeras pautas para el desarrollo de la música como ciencia. Pitágoras se refería a la música como “medicina del alma”, concibiendo al universo como un conjunto de armonías y números... “proporciones ideales que podían expresarse en una secuencia de sonidos”. Los filósofos pitagóricos llamaban “música de las esferas” al sonido inaudible para el ser humano que los cuerpos celestes producían en sus movimientos exactos. Este sonido expresaba la armonía matemática del Cosmos. Aristóteles por su parte se refirió a la capacidad de la música para facilitar la catarsis emocional.

Dentro de cada música pueden coexistir diferentes estratos, que se distinguen por el grado de aprendizaje (músicos profesionales contra simples aficionados), el nivel social (la música de una élite contra la de las masas), el mecenazgo (la corte, la iglesia o establecimientos públicos comerciales) y la manera de difundirla (oralmente, por flotación o a través de los medios de comunicación). En Occidente y en ciertas culturas de Asia, es posible distinguir tres estratos básicos:

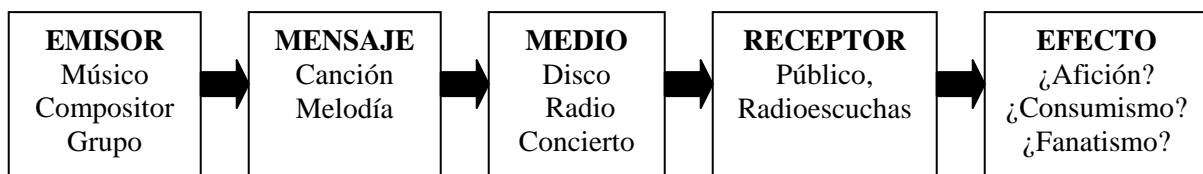
- El primero lo forma la música artística o clásica, compuesta e interpretada por profesionales y que en sus orígenes estaba bajo los auspicios del mecenazgo de cortes y establecimientos religiosos.
- El segundo, la música folclórica que comparten los pueblos, especialmente en su componente rural y que se transmite de forma oral.
- El tercero. la música popular. Interpretada por profesionales, difundida por la radio, televisión, los discos, las películas y la imprenta, consumida por el público urbano masivo.

Las tradiciones clásicas, folclóricas populares de una región suelen estar muy relacionadas entre sí y son fácilmente reconocibles como parte de un mismo sistema. Los pueblos del mundo pueden agruparse musicalmente en varias grandes áreas en donde todas coinciden vagamente con las relaciones culturales e históricas, pero resulta sorprendente comprobar que no se corresponden con las relaciones lingüísticas.

2.2 El concepto musical y sus observaciones con miras al proceso comunicativo

La música cuya capacidad comunicadora es más sutil que la de las palabras “es un lenguaje no verbal y abierto que permite que el oyente se proyecte en ella, dándole un significado personal subjetivo fruto de esa proyección individual”. Posee un poder de evocación superior al de las imágenes: se puede dibujar un paisaje o crear una atmósfera con muy pocos recursos sonoros. Bien utilizada puede tener efectos muy beneficiosos, tanto para el cuerpo como para la mente. De hecho la música más antigua se proponía sin duda celebrar esos beneficios.

¿De qué forma se relaciona más directamente la música con la comunicación? Como se ha expuesto, la comunicación se compone de modelos los cuales facilitan su estudio. Una relación directa de la música como medio de comunicación se puede encontrar si se relaciona cada uno de los elementos que van implícitos en el arte musical y se comparan con el modelo de Lasswell anteriormente descrito.

En este proceso adaptativo, no es tan descabellado suponer que cada uno de los elementos descritos pueden ser analizados bajo una perspectiva de medio de comunicación, cosa que hasta la fecha no se ha realizado de forma específica en esta disciplina pero que se ve a diario en otras áreas como la misma música en sí, la psicología, la sociología, etc.

Una vez analizada la música como un completo sistema de comunicación, sería bueno preguntar... ¿Es más eficiente esta aplicación de la música en el modelo que la utilizada tradicionalmente en la que los elementos son orales? ¿En que radica que

la música tenga más poder de persuasión que el habla de acuerdo a los estándares establecidos?

De principio se diría que la diferencia radica en el objetivo final y de ahí parte a cada una de las ramas del rompecabezas. Se apuntaba anteriormente que mientras que la palabra sólo sirve para emitir ideas, la música está formada para transmitir sentimientos puros. (MENUHIM: 1979). Para alcanzar el objetivo es claro que deben existir ciertos parámetros que diferencien los sistemas de comunicación. La música como el lenguaje, ha creado sus propias formas, estructuras, gramáticas y vocabularios. Ha tenido que evolucionar de acuerdo con las formas humanas de pensar y actuar.

El mensaje musical a comparación de la lengua, cuenta con más elementos que lo hacen complejo. Una canción se compone aparte de la letra, de ritmo y sonido. Es un hecho que el cerebro reacciona de manera diferente a un mensaje musical que a un oral puesto que en el primero se estimulan más zonas de forma inconsciente. También existe una marcada diferencia en el emisor y el receptor en ambos casos pues en la música un emisor busca transmitir un mensaje pero con intención de mandar una señal más explícita e impactante que con el mensaje oral. Al mismo tiempo, el receptor es más vulnerable a los mensajes puesto que es cautivado por el ritmo y la complejidad de la melodía. En pocas palabras, la lengua oral es objetiva. Manda mensajes y espera respuestas, pero el mensaje musical al ser más complejo desde su estructura, provoca mayor rango de posibilidades de receptibilidad y efectos por la naturaleza de sí mismo.

Entrando más de lleno a las características de la música, esta dispone de dos medios de expresión para subyugar a la gente: El canto y los instrumentos. Los efectos físicos de la música se pueden medir con los modernos aparatos técnicos mientras que los psicológicos son difíciles de cuantificar, pero realmente se producen.

Entre los efectos físicos encontramos la aceleración o ralentización del ritmo cardíaco, los cambios metabólicos debido a la secreción de diversas hormonas, las alteraciones del ritmo respiratorio, los cambios en el sistema inmunitario, en el tono muscular y la temperatura basal, la modificación de la actividad neuronal en las zonas del cerebro implicadas en la emoción, etc.

Al hablar de los efectos psicológicos se observa su poder para movilizar emociones y evocar sensaciones. La música puede traer a la memoria olores y colores e incluso modificar el estado de ánimo del oyente ayudando a la expresión de emociones profundas, estimulando la atención, la capacidad de concentración, la memoria a corto y largo plazo; mueve a la reflexión, facilita la comunicación verbal, estimulando el uso del lenguaje y provoca el placer estético. La música es en sí un arte que requiere del trabajo de la mente humana, pues cada melodía es un derivado de una forma de pensar de su autor y ésta se convierte en un discurso complejo que sólo mediante el análisis se puede desglosar de forma conveniente.

Desde el punto de vista social, la música fomenta las relaciones entre los miembros del grupo pues facilita la unión y el sentimiento de pertenencia al mismo, y contribuye al desarrollo de habilidades sociales. Un ejemplo del uso de la música como comunicador y reforzador se puede ver en las siguientes líneas acerca de los pasos de propaganda de un comité anti-nazi altamente exitoso. En este se mencionan por lo menos dos puntos que tienen que ver con la música: (MÜNTENMERG: 1957 *op cit.* MORAGAS: 1979)

Imagen 34: Soldados alemanes en marcha rítmica

Instrucciones de propaganda, movimiento Anti-Nazi (El frente de Bronce)

- Distraer a los oyentes
- Mantener la agitación y el dinamismo
- Entablar un diálogo con preguntas cerradas
- **Alternar cantos de pie**
- No rebasar los 30 minutos de discurso
- **Terminar el mitin con un himno**
- Mostrar un sketch, un corto, un video
- Usar publicidad para calmar los nervios
- Incitar a la masas a la unidad
- Adornar la sala con motivos

Analizando a la música de acuerdo a su finalidad, esta puede ser sensual, espiritual o intelectual. La música sensual es la que únicamente nos ofrece el goce de la música por los sentidos. La espiritual sublima los sentimientos encauzándolos de distinta manera, ya sea a la tranquilidad, a la inquietud, a la religiosidad, al amor, a la humanidad o a la destrucción del mal. La intelectual es la que invita únicamente el goce de la música por la música misma sin ningún fin. (CARRILLO, 1969)

2.2.1 La música y su papel actual en la sociedad

En la tradición cultural se hallan numerosos referentes que avalan las bondades de la música. Las creencias populares heredadas atribuyen a la música valores más allá de su perfil lúdico. Este reflejo se plasma en refranes como: "La música amansa a las fieras", "Quién canta su mal espanta" o en la creencia popular de que una nana cantando una canción de cuna es la mejor fuente de paz para un recién nacido.

Muchos ritos y curas mágicas utilizaban el sonido, el ritmo, los cantos y las danzas. Desde la antigüedad hasta nuestros días la música y el sonido han servido en los actos religiosos y políticos para crear determinados estados anímicos como lo fueron los cantos gregorianos, el sonido de los cuencos tibetanos, las marchas militares, la utilización de la música en los espectáculos circenses, etc. En todos los casos se busca poner al oyente en un estado receptivo en el cuál, además de poder disfrutar de la música se sienta conmovido por ella.

En la actualidad, se han desarrollado experimentos que demuestran que la influencia de la música es factor importante en la capacidad productiva, tanto del hombre como de los animales. Como dato curioso, en una fábrica de Alemania se observó que la producción de los obreros con música adecuada en los altoparlantes aumentó en un cuatro por ciento (CARRILLO: 1969)

La música puede crear o mantener la cohesión social. Puede contribuir a la solidaridad grupal, promover el altruismo, y hacer más efectivas las acciones colectivas como defenderse o atacar al enemigo. Las canciones usadas por los militares y diferentes grupos durante campamentos o en el campo de batalla son ejemplo de ello. Por otro lado puede ayudar a reducir conflictos interpersonales como las serenatas que se utilizan no sólo con el objetivo de limar asperezas sino

con diversos propósitos como el de romper las barreras que separan a las personas y promover su reconocimiento y relación personal.

En el aspecto económico, la industria de la música es más grande que la farmacéutica. La gente gasta más dinero y tiempo comprando música, asistiendo a conciertos, escuchando emisoras de radio, asistiendo a clases de música, que en muchas otras actividades. Es entonces factor clave de entretenimiento que causa un fuerte gasto de producción pues es un hecho que es una inversión segura con pocas posibilidades de fracaso, pues simplemente el sonido es parte de la vida y el ser vivo tienen diseñados por lo general sentidos para captar el audio de forma obligada.

**Imagen 35: “La fiesta”
de Eugène Fichel**

La música tiene el poder de influenciar emociones y sentimientos. En eventos públicos tiende a que todo el público sienta las mismas emociones paralelamente. Incluso y aun más misterioso; muchas veces se necesita del estímulo de la música para despertar las emociones, inclusive cuando la situación es emotiva en sí misma. A manera de ejemplo, una ceremonia como una

boda, la inauguración de un mundial de fútbol, o el estreno de una película sin música, el vacío sería evidente e irremplazable.

Thayer ha realizado varios estudios investigando que hace la gente para regular sus emociones. En uno de estos preguntaron a los encuestados lo que realizaban cuando estaban de mal humor y que hacían para librarse de este. De 29 categorías posibles esto es lo que la gente respondió con mayor frecuencia: (THAYER: 1994)

1. Llamar o hablar con un amigo.
2. Tratar de pensar en cosas positivas.
3. **Escuchar música.**

2.2.2 La música desde otras perspectivas de estudio

Los poderes de la música han sido analizados a través de la historia con diferentes fines. En el caso de la medicina y la psicología, se ha encontrado que el sonido es un elemento muy poderoso, pues en la medicina moderna es posible dirigir un haz de sonido potente y de tono agudo para hacer vibrar los cálculos renales o biliares y romperlos... o perjudicial ya que los seres vivos pueden morir si se les expone a sonidos por encima de 150 decibelios. (EVANS: 1995)

Los doctores en medicina conocen acerca del poder del sonido. Los investigadores han producido evidencia de la habilidad de la música para mejorar la memoria y reducir el estrés. También se sabe que la música puede alterar los ritmos eléctricos del cerebro y el sistema nervioso. (THAYER: 1994). En base a las investigaciones, en los últimos años ha surgido una nueva disciplina... la música terapia la cual ha sido utilizada de forma controlada para “el tratamiento, rehabilitación, educación y adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales o emocionales”. (STORR: 1999) Los terapeutas musicales utilizan el sonido para ayudar con una amplia variedad de problemas médicos, que van desde la enfermedad de Alzheimer hasta el dolor de muelas.

Para entender el proceso de cómo la música entra en los sentidos e influye en las emociones y pensamientos en básico comprender que cada persona escucha "su música", con un gusto determinado y relacionando las piezas con emociones o conceptos, o incluso con asociaciones inconscientes. El idioma musical con el que cada uno se identifica es a menudo un inventario de su condición interior. Por tanto una experiencia musical profunda y consciente tiene el valor de una experiencia de autoconocimiento verdadero y puro.

Imagen 36: Mozart.
Uno de los más grandes artistas
clásicos de los tiempos

Hay dos interpretaciones alternas de la terapia musical. La primera sostiene que la música tiene algún efecto positivo sobre el sistema nervioso. (BRUSCIA: 1998). Esta interpretación se origina en un estudio en la Universidad de California, que demostró que los niños que se exponen a la música de *Mozart* antes de una prueba de inteligencia demuestran un mejoramiento en la puntuación al ser comparados con un grupo control. (CAMPBELL: 2002). Los investigadores concluyeron que la música de Mozart, que es básicamente una serie de variaciones complejas y brillantes sobre temas sencillos, activa unas vías neurológicas que resultan en un mejoramiento en la capacidad intelectual demostrada en una prueba. La otra posibilidad es que la música actúe meramente como distracción que pueda tener efectos favorables sobre la percepción del dolor el cual se agrava mientras más se piensa en el mismo, por lo que cualquier cosa que desvíe la atención puede hacer que la sensación de dolor disminuya. Ciertamente la música puede actuar como distractor apartando la atención de eventos desagradables.

Aparte de todo esto, para muchos estudiosos del tema no es todo, ya que aparentemente la música, al poder evocar sentimientos y estados de ánimo como ya se mencionaba anteriormente, puede ser de gran ayuda para controlar no sólo el dolor sino el temor y la ansiedad que le acompañan y que exacerban la percepción del mismo. Según la teoría psicoanalítica, la música es aceptable para el yo, el ego y el superego, por lo que integra estos 3 niveles de la personalidad. Sobre los pacientes con trastornos emocionales actúan el tono, el ritmo, el movimiento, el contraste y la intensidad. De acuerdo a los psicoanalistas, además de atraer la atención, la música modifica la disposición y estimula la imaginación y el intelecto.

En algunas personas, ciertos tipos de música parecen provocar descargas corticales que se traducen por convulsiones epilépticas. Este trastorno aún no es bien comprendido. Se señala en este sentido que la música instrumental y rápida es más peligrosa. Generalmente los accesos no comienzan inmediatamente después de iniciada la música, sino que los sonidos irritan el sistema nervioso, lo que va seguido de manifestaciones físicas que terminan en la aparición de convulsiones.

Por otra parte, la música despierta en los sicóticos reacciones afectivas adecuadas como en las personas normales. Sin embargo al identificar el tono de una composición musical, los esquizofrénicos o los maníacos cometen más errores así como las que sufren de depresión. Los esquizofrénicos no sólo confunden el tono de la composición sino que frecuentemente parecen gustar de los temas tristes, mientras que las personas sanas y las que sufren depresión muestran aversión hacia dichos temas.

Aunque todos estos efectos son pasajeros, algunos investigadores lo interpretan en el sentido de que cierto tipo de música logra unos cambios favorables en el cerebro de las personas que la escuchan. Hay estudiosos que sospechan que la música, cuando se introduce a edades sumamente tempranas, puede tener efectos favorables permanentes sobre el sistema nervioso. (NELLIGAN: 1977)

La música - terapia se ha venido usando ampliamente para diferentes problemas neurológicos y de comportamiento. Uno de los campos en los que se han obtenido mejores resultados es en la rehabilitación de pacientes con afasia. Estos son algunos de los beneficios vistos en diferentes poblaciones:

- Induce cambios positivos en el estado emocional.
- Aumenta la percepción y conciencia de uno mismo y del ambiente.
- Ayuda a la expresión verbal y no verbal.
- Desarrolla habilidades y estrategias de adaptación y relajación.

En el aspecto educativo, múltiples estudios han mostrado el efecto positivo de la música en la educación, y en diferentes áreas cognitivas. Mueller, en 1984 realizó un estudio en el que concluyó que aprender a tocar un instrumento musical ayuda a los estudiantes a un mayor y más rápido desarrollo físico, mental, emocional y social. (MULLER: 1984). En 1975 realizaron un estudio para mirar los efectos de la música sobre la habilidad para leer. Compararon un grupo de estudiantes de primer grado quienes recibieron el método de entrenamiento Kodaly (Con música folclórica), cinco días a la semana, 40 minutos al día, durante 7 meses; con un grupo control de la misma edad, y con un coeficiente intelectual dentro del mismo porcentaje. El primer grupo mostró puntajes significativamente más altos en pruebas de habilidad de lectura, puntuando en el porcentaje 88, a comparación del grupo control que tuvo un puntaje de 72.

En la sociedad moderna, el cine y la publicidad han prestado mucha atención a la banda sonora. En algunos casos se ha hecho un uso secreto del sonido, como en la película *El exorcista*, que incluía sonidos subliminales del acto sexual, el zumbido de las abejas y el sacrificio de cerdos, entre otros. (CHION: 1998) También existe la utilización de la música de fondo en los grandes almacenes para fomentar el consumo o para regular la velocidad con que los consumidores deben realizar sus compras. (WOLFGANG: 1993)

Por último, la música es un excelente vehículo para transmitir información de generación en generación. Es mucho más fácil memorizar una canción que el relato de una historia. Esto es evidente en canciones folclóricas e himnos o en los juglares que en la Edad Media recorrían ciudades anunciando las nuevas noticias a través de sus canciones y adivinanzas.

CAPÍTULO III:

“MÁXIMAS ELEMENTALES PARA INTERPRETAR ESO QUE LLAMAMOS ROCK”

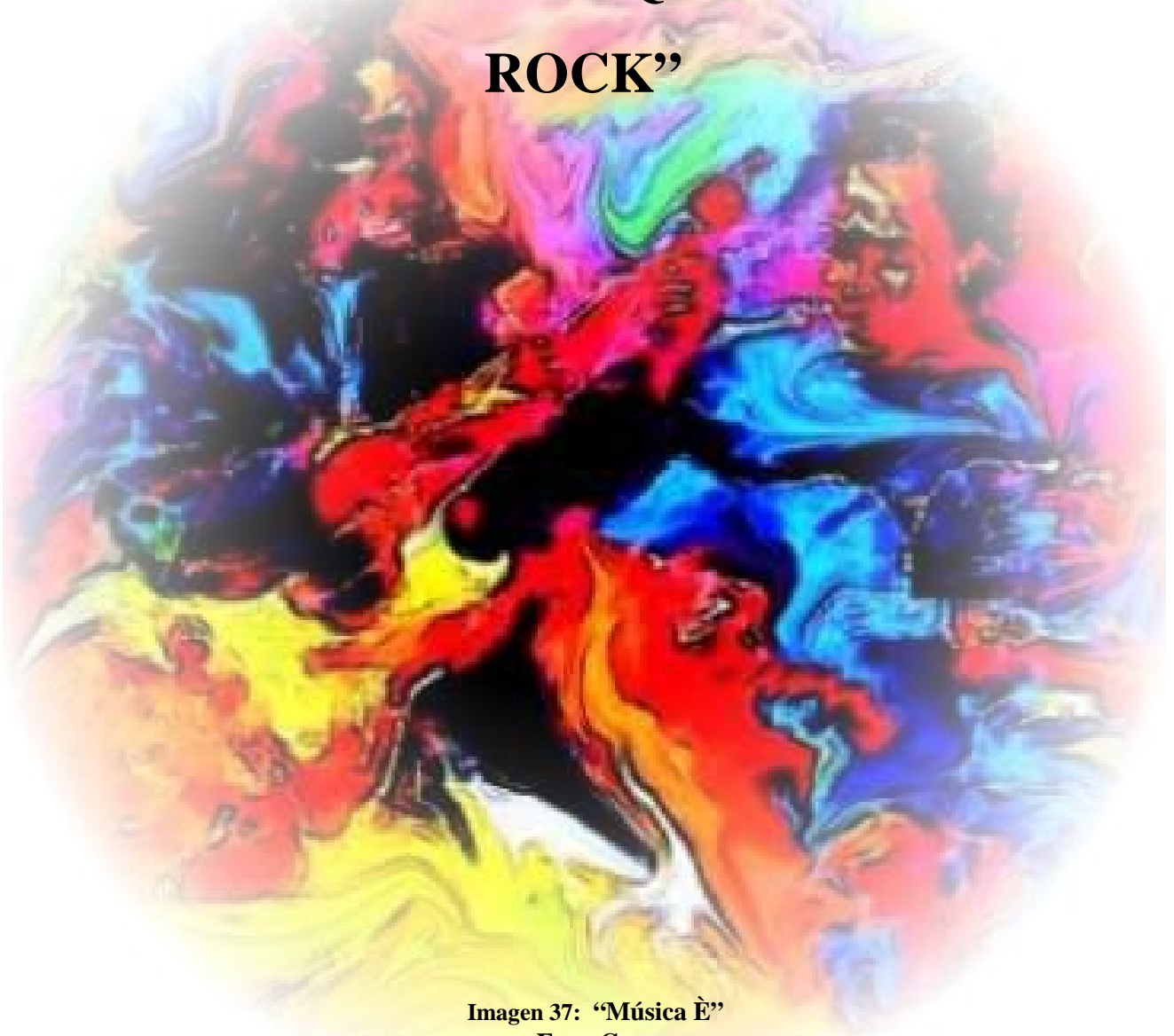

Imagen 37: “Música È”
Enzo Caso

*En el rock reconoces algo verdadero, como en todo
el arte de verdad. Si es real, normalmente es
sencillo, y si es sencillo es verdadero.*

John Lennon

No existen leyes ni totales... es la única verdad paradójicamente universal y la causa por la que se deben de aclarar todos los prejuicios que podrían surgir a raíz de un estudio del rock el que, por su propia naturaleza mutable se presta a malas interpretaciones. El rock al igual que toda la música en general, es un mundo infinito de sucesos y suposiciones que nunca acaban de encajar en ninguna parte. El hecho de definir en sí lo que es el rock es un problema nuclear, pues lo que para muchos sería una música llena de acordes violentos de guitarra y letras agresivas, para otros es arte, experimentación, rebeldía. No hay una guía fija para encasillar conceptos. De ahí la audacia de afirmar que el significado del rock dependa del grado de gusto e influencia que cada aficionado tenga de él, o como se suele decir... “Del cristal con que se mira”.

Debe de quedar claro un precepto que aplica y que en otros estudios del rock no se ha tomado en cuenta... *el objetivismo*. No se trata de establecer al rock como un engendro del mal, acusándolo de corruptor de las sociedades y portador de todas las calamidades que han azotado a la humanidad de su surgimiento. Es muy fácil echar la culpa de todo a un producto que genere tanto atractivo y polémica, pero no es nada factible generalizar. Hubo una época en que al propio jazz se le consideraba audaz, experimental y peligroso. En el púlpito de las iglesias y en los periódicos se le acusaba de ser un corruptor de la juventud, cargo idéntico al que lanzara contra el vals durante el siglo anterior (MENUHIM: 1979).

Haciendo una observación, parece que a lo largo de la historia el hombre se ha comportado de acuerdo a ciertos estándares que aplica a su vida cotidiana, sin embargo estos estándares muchas veces limitan al ser humano y lo obligan a expresarse... a buscar nuevas realidades que le ayuden a sobrellevar su superficialidad, a encontrarse a sí mismo o simplemente a hacer algo diferente. La música ha sido uno de estos métodos, al igual que la escritura o el cine. La sociedad acostumbrada a sus modos ve en cualquier forma de expresión alterna un peligro,

sobre todo si ésta consigue llegar a otras personas. De ahí la eterna batalla entre las músicas revolucionarias y la sociedad. Aceptar lo que refuerza los valores establecidos y atacar lo que amenaza la estabilidad.

Por otra parte, se debe de considerar la multiplicidad del género. Para tomar un ejemplo relativo, existen estilos musicales que se consideran extintos por su poca interpretación en la actualidad (no muertos y mucho menos malos) como por ejemplo el charlestón o la música disco. Sin embargo, el rock desde que se generó ha ido cambiando adaptándose a los vaivenes de las nuevas sociedades, ramificándose y sobreviviendo. Es un género que lleva décadas y no parece que vaya a morir nunca, a eso debe la en su estudio. Faltaría un libro completo para hablar del rock con detalle y aun así quedarían afuera muchos factores. Si eso pasa con un estudio complejo, mucho más con un trabajo de tesis que requiere una delimitación estricta del asunto. Por eso es que no se debe de tomar en un sentido discriminatorio o vacío si sólo se abordan sus características de forma superficial o las más generales.

En resumen, hablar de rock no es fácil, pero en las siguientes líneas se cumplirá con la paradójica tarea de sintetizar lo incomprensiblemente eterno para tener las nociones que refuercen la teoría principal sobre el rock: más que un arte... un medio de comunicación que refuerza ideologías y sirve para expresar lo que las mentes ni siquiera podrían maquilar si no se pusieran notas musicales en sus oídos y melodías adaptadas a sus bocas.

3.1 ¿Qué es el rock? Exposición de una polémica infinita

Imagen 38: “Fat Domino” uno de los primeros rockeros de Nueva Orleans

Si se busca la palabra “rock” en un diccionario o en una enciclopedia vendrá algo tan impreciso como: “Ritmos y bailes creados en 1956, de estilo swing, y que se ejecutan sobre ritmos de jazz a cuatro tiempos. Su primer representante fue *Elvis Presley*”, algo no sólo impreciso sino que también incierto ya que el rock no se creó en 1956 y aunque Elvis fue muy

importante, no fue ni su primer representante (ya había muchos músicos anteriores a él como *Fat Domino*, *Chuck Berry*, *Little Richard*, *Bill Haley*,...), ni su figura más representativa ya que el rock no se basa en un solista o grupo sino en un conjunto de ellos que representan a una época determinada dentro de su evolución.

Por otro lado, se dice popularmente que el rock es simplemente un “baile procedente de Estados Unidos que se hizo popular a partir de 1956” o un “término que designa a un conjunto de estilos musicales surgidos a principios de los años sesenta en el Reino Unido y Estados Unidos”

Los conceptos varían de forma compleja, dependiendo del lugar y las circunstancias en donde se desarrolla la historia que es la que finalmente define lo sustancia de las corrientes. Por ejemplo, se dice que el termino *Rock and roll* era originalmente un término náutico que servía para expresar los movimientos y balanceos de las embarcaciones. Posteriormente el término empezó a ser utilizado en la música espiritual negra -*el gospel*- con un significado distinto al que acabaría teniendo. Los cantantes de *gospel* utilizaban esta expresión para referirse al estremecimiento que experimentaban sus almas al comunicarse con Jesús. Frases como *Rock me Jesús*,

Rock me Lord (*Muéveme Jesús, Muéveme señor*) eran habituales en sus cánticos. Mencionando el lado extremo del concepto, las comunidades marginales negras utilizaban desde los años veintes la expresión para referirse al acto sexual, de manera que el término parecía adecuarse a la perfección a la nueva cultura subterránea y provocadora que surgió en torno a esta música.

Hay que hacer una diferencia clara entre *rock & roll* y *rock*. El contraste de ambos términos radica en el tiempo, es decir, según la época en la que se encuentre se usarán las palabras *rock & roll* o *rock*. Mientras que el término *rock & roll* fue utilizado durante la década de los cincuentas, la palabra *rock* se usó a partir de 1960.

De cualquier forma, la expresión está ahí y su significante es más fuerte que todo lo demás. Se debe considerar que el rock no se consume como la música de variedades de años atrás, pues el punto principal de la cultura pre-rock era que la sociedad se comportaba como si fuera homogénea. El rock es una música concebida entonces como una música para el baile. De ahí la importancia del ritmo, irresistible e implacable que lleva al movimiento. Debido a que está fuertemente socializada, esta asociada a transformaciones sociales importantes. (PATRICE: 1991).

3.1.1 Los orígenes espirituales del rock

Aunque es muy fácil perderse entre fechas, situaciones y contradicciones, la línea que más refleja el origen del rock, un ritmo paradójicamente alegre, es precisamente su antagónico enemigo... El dolor, la tristeza, la melancolía de un alma atrapada en las sombras con sus anhelos de libertad la que lleva a originar uno de los ritmos influyentes de los últimos años... el Rock. Antes de la historia ya conocida y popular de los orígenes del rock, hay un pasado que se debe de entender, pues en él se encuentran las raíces que hacen al rock comprensible... que le dan razón de ser y lo hacen digno de reconocimiento que el simple origen banal atribuido hasta el momento.

Imagen 39: El tráfico de esclavos...Origen sádico del jazz y el blues

Fue en el año 1619, en Virginia, concretamente en James Town. En una de esas playas, donde fueron a parar los primeros esclavos negros africanos. Para entender de lleno la idea, es necesario hacer un esfuerzo y trasladarnos a los interminables campos de algodón, trabajados día y noche por esos esclavos negros, discriminados y tratados

peor que animales de carga en una sociedad dominada por el racismo. La torturante desesperanza de una vida sin salida se hacía soportable gracias a la música. Con el fin de hacer grato el extenuante trabajo bajo el sol y los pinchazos hirientes de las espigas durante la extracción del blanco algodón (irónica metáfora), desahogaban sus penas de una forma de intrínseca naturaleza humana... cantando. (ARNAUD: 1993)

Estos gritos reiterados por muchas bocas; canto del alma sufrida y el corazón nostálgico, se hicieron necesarios debido a la prohibición impuesta a los esclavos de que tocaran instrumentos por el miedo de los blancos a que se comunicaran y

organizaran revueltas. Lo único que les quedó entonces fue la voz, el quejido incansable que gime *I feel blue (me siento triste)*. Razones no les faltaban.

La temática de esta música comunicaba la desdicha que siente el esclavo por falta de libertad, pero irónicamente también plasma de forma magistral la risa, el dolor, la tragedia y el placer que siente todo ser humano por el simple hecho de serlo. Tales melodías hablaban a menudo de la profunda desdicha que significaba para ellos el hecho de haber sido "arrancados" de su tierra natal para ir a parar a un país que en aquel entonces de todo les privaba.

Al cabo de un siglo, en Nueva Orleans había ya más negros que blancos. Los hijos y nietos de los esclavos mencionados serían los verdaderos fundadores del blues, término que significa melancolía y que fue evolucionando al igual que la música. De este modo, cuando se decía *I've got the blues* durante el siglo XIX ello equivalía a aburrirse. No obstante, en los años sesentas de ese siglo ello ya correspondía a un estado interior de

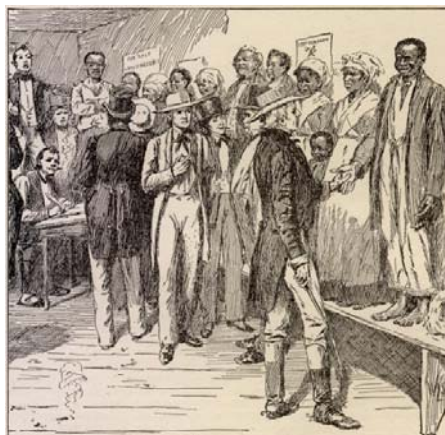

Imagen 40: Esclavos negros de Nueva Orleans

tristeza. Los esclavos de Mississippi, Louisiana, Georgia o Alabama eran los autores de estas tristes canciones, las cuales eran melancólicas y religiosas, ya que estos eran predominantemente, la introducción de esos esclavos a la religión cristiana los predispuso a cantarle a un nuevo dios para que les ayudase en sus penas. El canto espiritual o "gospel" que aunado a los cantos de trabajo, constituían la idea principal del nacimiento del rock... La tristeza, traducida posteriormente en rechazo a la sociedad, rebeldía, enojo.

De 1861 a 1865 tras la guerra civil se acaba la esclavitud. Paulatinamente los negros vivían con más derechos. Por ello también tienen mayor acceso a los instrumentos, surgiendo el típico cantante de blues acompañado normalmente de una guitarra.

Es durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial cuando surge el *Rhythm 'n' blues*. Éste reúne distintos elementos ya que es la suma del blues, la guitarra eléctrica, el piano y la batería mezclada a las canciones religiosas "gospel". Fue posiblemente la mejora de sus condiciones laborales lo que impulsó la incursión de ritmos más alegres y vivos en su música, de manera que muchos blancos empezaron a fijarse en esos nuevos estilos que se producían en los guetos. *El jazz*, la expresión más culta de la tradición musical de los negros americanos, atrajo también la mirada de muchos músicos blancos que traspasaron la frontera que imponía la segregación racial del momento.

Todo estos factores ayudaron a un desarrollo creciente del estilo, lo cuál permitió que para comienzos de 1920 ya hubiera condiciones de grabar sus primeros registros discográficos. Los productores se dieron cuenta de que el público negro era un mercado potencial, así es que comenzaron a grabar a varios músicos negros de blues. Fue de esta manera como los gritos de tristeza y nostalgia de los campos de algodón se podían escuchar ahora en todas partes y con esto, el temor casi profético de los esclavistas blancos se comenzaba a cumplir pues la revolución musical comenzaba.

De esta forma, el rock and roll nace del encuentro de dos culturas hasta ese momento antagonistas: la cultura negra, marginal y divertida, y la anglosajona, blanca y bienpensante. Los esclavos negros habían traído en su largo periplo desde África todo un inventario de ritmos propios que explotaban en sus arrabales. El blues, las canciones tristes que entonaban en su duro trabajo en las plantaciones, estilos que comenzaron a desarrollarse como una música genuinamente americana (hoy se diría afroamericana). Mientras tanto, los blancos entonaban sus baladas inspiradas en viejas canciones irlandesas, desarrollando lo que se hoy se conoce como *country music*. Del choque de ambas culturas surgiría el rock "actual".

Imagen 41: “Muddy Waters” por Dania Maogra. Artista del rhythm and blues

Esta nueva música representaba a los jóvenes disconformes con la sociedad americana. Los combatientes negros de la Segunda Guerra Mundial, que habían luchado codo a codo con los soldados blancos, se encontraron a su regreso con un rechazo racial. Al mismo tiempo, los soldados blancos no encontraban trabajo. Por lo tanto ambos bandos no podían

participar del mundo feliz que les machacaban sin cesar las canciones en los medios de comunicación, con temas dulces y románticos interpretados por *Frank Sinatra*, *Perry Como*, *Cloney & Crosby*. Los negros se refugiaron en su música rítmica llamada rhythm and blues y los blancos en las melodías del country. Al combinar ambos nació el nuevo género.

Con estas reflexiones se aprecia que el rock no brotó de la noche a la mañana. No fue una invención que se le ocurrió a una persona de repente y tuvo éxito. Se puede decir que es la unión de varios sentimientos encontrados, situaciones que obligan al hombre a buscar una alternativa para expresar su descontento ante el mundo. Si se intenta comprender todas las variantes del origen del rock, muchos escenarios aparecen a la vista: El racismo por ejemplo; la explotación del hombre negro por el blanco es un importante impulsor de este arte. La atrocidad de la discriminación obliga a los vencidos a buscar una forma de consuelo ante la impotencia de la estupidez, encontrando una nueva expresión que reconocía el dolor de los explotados por un sistema social injusto e imperfecto.

Si se analiza la actualidad del rock se pueden ver estas nociones consistentes en las bases ideológicas del género... el rechazo a lo establecido. La búsqueda de la alternancia de mundos y sueños diferentes a los que se viven, en otras palabras, un escape.

Aunque el jazz y el blues son los directos precursores del rock, las modificaciones sociales que se le hicieron para hacerlo sonar como un nuevo género no son fáciles de reconocer. Este ritmo se fue moldeando por las características del tiempo. Tal vez de ahí que se pueda decir que no hay un estándar sobre el rock, pues sigue siendo en esencia como su origen nómada. Se adapta a los nuevos tiempos que le van agregando instrumentos, ejecuciones y sonidos. Es experimental, es místico. El rock en su esencia espiritual no ha muerto, pues realmente nunca existió como tal. Sólo se dice que el rock es rock para poder darle un nombre a un arte tan extenso y que sigue impresionablemente vigente hasta la actualidad.

3.1.2 Rock...El comienzo de la era cero

Considerado sinónimo de la "música del siglo XX", el rock pierde con los años el marcado carácter anglosajón que tuvo en sus orígenes para transformarse en un lenguaje universal y sometido a continuo cambio. Al surgir de un modo espectacular y desarrollarse en principio como un fenómeno de masas que trastornó la vida y los ideales de Norteamérica, no puede considerarse como un movimiento musical en sentido estricto. Sus raíces son tan plurales que sintetizan las principales ramas de la llamada música popular estadounidense, sobre todo el blues, el rhythm and blues, el gospel y el country and western.

No obstante los evidentes vínculos que posee con las más profundas esencias de la música de los negros afro norteamericanos, el rock es en realidad el resultado tras una larga síntesis que se inicia con el siglo. De la adaptación de estas fuentes a una concepción y una estética "blanca", lo que generó las primeras actitudes públicas de rechazo, algunas de ellas muy conflictivas

Después de la Segunda Guerra Mundial, el golpe continuo del blues se vio intensificado con guitarras eléctricas, bajos y tambores. Las primeras grabaciones se hicieron por *Chuck Berry*, *Bo Diddley* y *John Lee Hooker*. Esas grabaciones "corridas", como se conocían en la industria discográfica, se emitían en Cleveland en el programa radial de la tarde *Moondog Matinee* (*Matinée del perro de la luna*) por el *discjockey* Alan Freed. Tomando prestada una frase que aparecía en varias canciones rhythm and blues,

Imagen 42: Alan Freed. Difusor de la nueva corriente musical

Freed promovió el estilo *rock and roll*. Freed fue a Nueva York a tocar sus melodías en la radio WABC, una de las mayores estaciones de radio de la época.

El acentuado golpe continuo del nuevo estilo comenzó a agarrar a la juventud norteamericana. La popularidad de Freed no duró ya que en 1959 un escándalo de dinero hizo que renunciara, pues se dice que había estado dejando para sí las comisiones de los cantantes y grupos de rock que promovía. Murió cinco años más tarde a la edad de cuarenta y dos años, bebido y quebrado. El hombre que le puso nombre a la era del rock-and-roll fue paradójicamente su primera “víctima”.

Imagen 43: Bill Haley
“Rockeando alrededor del
reloj”

Los escándalos que golpearon la música rock no disminuyeron el interés en ella. Cantantes como *Bill Haley*, *Chuck Berry* y *Buddy Holly* contribuyeron a popularizar la música naciente. Especialmente influyente fue una película titulada *Blackboard jungle (Jungla de Pizarrones)* que presentaba una canción de *Bill Halley y Los Cometas* titulada *Rock around the clock (Rock alrededor del reloj)*.

El descubrimiento real vino cuando *Elvis Presley* a los diecinueve años comenzó a cantar al estilo de los negros. Presley hizo su primera grabación profesional para *Sam Philipps* el 06 de Julio de 1954, una fecha que muchos ven como el nacimiento real de la música rock... cuando este genero comenzó a captar la atención nacional e internacional. Después de su primer gran venta *Heartbreak hotel (Hotel rompecorazones)*, Presley se estableció a él mismo como "El rey del Rock and Roll". Después de grabar ese disco Elvis dejó de trabajar y se convirtió en cantante profesional.

**Imagen 44: Elvis Presley. La
revelación del rock**

Imagen 45: The Beatles, la llegada de la oleada británica

Por el viejo continente, *The Beatles* fueron la chispa que encendió el fenómeno conocido como “Invasión británica”. Cuatro jóvenes de Liverpool que se encargaron de dar un giro de noventa grados, vestidos formalmente en sus inicios y con un repertorio cuajado de clásicos despertaron el interés de los jóvenes británicos y alemanes. *The Beatles* fue la banda más reverenciada e influyente de la historia de la música popular a la que se incluyeron los siguientes grupos; algunos disueltos antes de acabar la década y otros creando su propio estilo.

- **1962:** Debutan *The Rolling Stones* (*Las piedras rodantes*) liderados por Mick Jagger y Keith Richards, con el disco *The England second new hits makers* (*El segundo nuevo hit de Inglaterra.*)
- **1963:** El quinteto de *The Spectres* (*Los espectros*) hace lo suyo con el single *I'm who have nothing* (*Yo soy quien hace nada*). En 1968 cambian el nombre al popular *Status Quo*.
- **1964:** Aparecen *Kinks*, *Eric Burdon and the animals* y *The Who*

The Rolling Stones eran considerados como los malos de la película antagónicamente a *The Beatles*. La banda que lideraba *Mick Jagger* si podía ser una amenaza para la sociedad, de hecho lo fue y está como ejemplo sus primeros años de vida: violencia, drogas, juicios y muertes. Uno de sus componentes *Brian Jones* fue encontrado muerto en la piscina de su casa el 3 de julio de 1969, cuando tres semanas antes había decidido abandonar el grupo.

Imagen 46: Mick Jagger, la nueva rebelión

En 1966 nace un movimiento psicodélico (*psique-mente, del os-viaje*, o sea, viaje de la mente) llamado *hippie*. Los *hippies* tenían una filosofía: paz, amor y libertad, generacionalmente opuesta a la década anterior; crearon literatura, periódicos, pintura, cine, comedia y música. Estaban contra de las modas, la riqueza, los prejuicios, la guerra o el odio. El impulso creador para todas estas actividades fueron las drogas. Con los hippies comienzan a aparecer agrupaciones portadoras de la filosofía hippie que buscaban hacer arte por el arte y dejar de lucrar con él. Esto provoca que el rock se manifieste con una mayor calidad artística.

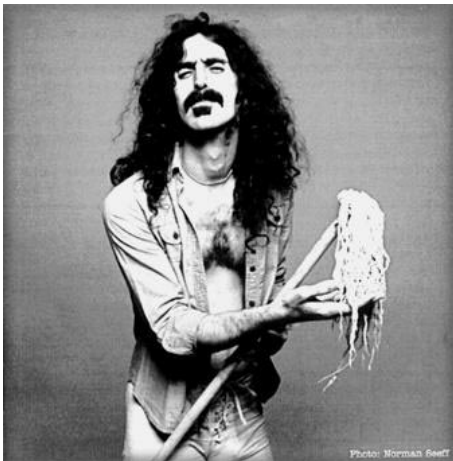

Imagen 47: Frank Zappa

En esta generación aparecen grandes exponentes como *Jimmy Hendrix and The Experience, Janis Joplin* y *Frank Zappa*. *Jimmy Hendrix* sigue siendo hoy la única y gran figura de músico “revolucionario” de los sesentas pues ya en aquella época junto a *Little Richard, Ike & Tina Turner* y *Wilson Picket*, le gustaba experimentar con nuevas técnicas y efectos en su guitarra.

Cosechó su primer gran éxito en Londres en 1966 con un trío llamado *The Experience (La experiencia)*. Este “salvaje del rock” redefinía de forma drástica el papel de la guitarra en el rock, exactamente como lo habían hecho *John Coltrane* con el saxofón y *Cecil Taylor* con el piano dentro del jazz.

Al inicio de los setentas hay varios hechos que marcan el fin de la generación hippie: mueren *Jim Morrison, Janis Joplin* y *Jimmy Hendrix*. También se separan *The Beatles*; pero el hecho de mayor importancia se suscita en un concierto de *The Rolling Stones* en California Estados Unidos, justo en el momento en que sus “Satánicas Majestades” interpretaban *Simpathy for the devil (Simpatía por el diablo)*

un adolescente de raza negra es asesinado a manos de una pandilla local autodenominada *Hells Angels* (*Ángeles del Infierno*) en respuesta a que las autoridades no les dejaron hacerse cargo de la seguridad del evento. Si bien es cierto que la sociedad aún no aceptaba de lleno el rock, por lo menos lo toleraban; sin embargo este hecho perpetrado marcó negativamente a esta música y todo lo que estuviese relacionado con ella. No obstante, nada detuvo el paso del rock pues los músicos ya no eran vagos... estudiaban este bello arte para ser verdaderos profesionales además de que ya había sentado sus raíces por doquier; se hablaba de rock con una idea de una revolución artística, cultural y social presente tanto en libros como en política. En esta época surge el rock progresivo que es como su nombre indica, innovación y progreso en el sonido y los mensajes sin más parámetros que los límites.

El nuevo rock progresivo post hippie es música para la reflexión. Para ello, los grupos de esta corriente sonaron totalmente distintos entre sí debido a la serie de combinaciones que lograban en cada melodía. Es por mucho, el paso más logrado por el rock. Los máximos exponentes del progresivo en sus inicios fueron: en primerísimo lugar: *Pink Floyd* (*Fluido rosa*), *King Crimson* (*Rey Carmesí*), *YES* (*Si*), *Génesis*, *Jethro Tull* y *Marillion*.

Varios factores contribuyeron a la popularización de la música rock en la década de los sesentas. Esta fue una de las décadas más tempestuosas en la moderna historia: La carnicería de la Guerra de Vietnam, el movimiento de "Dios está muerto", los asesinatos políticos, el avance de las drogas que alteran la mente, el temor de una guerra

Imagen 48: Soldado de la pesadilla de Vietnam

nuclear, las violentas protestas en muchos campus de colegios superiores, sospecha

de las instituciones convencionales y otros factores hicieron de esta una época de gran desilusión entre los jóvenes.

Desde finales de los años sesentas el rock no ha dejado de aportar variantes y novedades respecto a las corrientes pioneras, hasta el punto de que resulta imposible su enumeración y ha perdido vigencia el planteamiento crítico según el cual, un estilo se identificaba en función de una influencia dominante en un periodo de tiempo concreto. Desde el surgimiento de géneros muy representativos como el heavy metal (metal pesado), el punk, el grunge y las nuevas y actuales mezclas del rock con otros géneros electrónicos, la veleta no ha marcado una dirección fija tan notable como desde los inicios marcados en líneas anteriores. Esto no se halla en contradicción con el hecho de que el rock haya generado una galería de mitos cuya influencia se deja sentir como un punto de referencia fundamental, como ocurre al evocar las figuras de *Led Zeppelin*, *AC/DC*, *The Doors (Las puertas)*; *Freddie Mercury*, de *Queen (Reina)*; *Steve Clark* de *Def Leppard*; *Johnny Thunders* de *The Heartbreakers*, el ex beatle *John Lennon*, *Sid Vicious* de *Sex Pistols (Pistolas del sexo)*, entre muchos otros. Pero a medida que se ha prolongado la historia del rock, se han multiplicado sus formas y orientaciones, muy a menudo mediante artificios comerciales, la recuperación de antiguas esencias, la reelaboración de viejos sonidos y la ampliación de los ámbitos de acción de las bandas.

3.1.3 Las dinastías crecientes del rock... ¿Reales o ilegítimas?

Como es de pensarse, todo lo vivo en la naturaleza está destinado al cambio. Los viejos proverbios manifiestan aquella arcaica verdad “Es necesario renovarse o morir”. En la música pasa y ha pasado lo mismo. A través de los tiempos surgieron nuevos ritmos; música que revolucionó o que pasó de lado y que ante la falta de cambio se volvió aburrida para sus seguidores y al final murió (Aunque metafóricamente la música no muere, pues su cadáver - las canciones u obras - siguen resucitando de vez en cuando, en las veces en que la nostalgia se vuelve parte del presente).

Dentro de esta noción existencialista, si hay algo que ha hecho al rock tan especial es precisamente su mutabilidad. Se comentaba en líneas anteriores que tal vez el rock sea un objeto inexistente, pues no hay estándares que lo definan de forma decisiva. En esta paradoja fidedigna se localiza la esencia que hace al rock tan actual en nuestros días como en las fechas de su origen a tal punto, que se ha convertido en una música en cuya premisa de buscar su verdadera naturaleza, se reinventa y echa raíces que cambian con la evolución de sus creadores, pues hay que recordar que no existen conocimientos absolutos y que la verdad es un objeto de culto temporal sujeta a los caprichos del tiempo.

Así pues, el rock ha encontrado su camino modificando su estilo e ideología. Existe una parte que se ha mantenido en un intento de rebelarse ante los estereotipos de la sociedad, del marketing. Otros tantos han optado por usar al rock como vehículo de experimentación... no sólo para quejarse de la sociedad, sino proponer y crear nuevas formas de ver, escuchar y sentir el mundo. Para algunos más, el rock ha servido al igual que el *blues* simplemente para explotar sus demonios mentales, sus emociones e inquietudes o simplemente como en los últimos años: atraer capitales, público y mantener un estilo prefabricado en búsqueda de bienes materiales. El

punto de conjunción de todos estos manejos es su esencia principal... *todos los subgéneros buscan sonar a rock*: a instrumentos y melodías poderosas ya sea sonoramente hablando o intelectualmente con el fin de no parecerse a otros géneros musicales en lo absoluto sino romper moldes, crear realidades en un mundo fabricado a base de sueños que es necesario hacerlos canción.

Dentro de los fines de la búsqueda de hacer rock, la experimentación influye en el producto final y siendo que cada individuo es un mundo propio e individual, los resultados aunque similares suelen ser diferentes y se convierten en nuevos estilos pertenecientes a la estructura general. Esto le sucede cabal y claramente al género del rock.

Para hablar de subgéneros en el rock, lo parcialmente fácil es situarlos de acuerdo a su origen histórico y sus repercusiones sociales, ideológicas y morales pues los movimientos más representativos poseen una enorme carga por parte de cada uno de sus actores; elementos que los hacen existir e incluso trascender en el tiempo por ser parte del icono generacional y lograr conservar esa esencia base aunque sean desplazados por nuevas corrientes como tributo a ese círculo renovativo y permanente.

Para ejemplificar todas las variantes del rock, a continuación se documentan cuatro de los estilos más representativos del género: El rock progresivo, el punk, el heavy metal y el grunge. Aunque existen una infinidad de géneros como el gótico, el slam o el hardcore, la visión de los cuatro mencionados servirá para plasmar la idea del poder e influencia del rock pues en estos encontramos a los artistas renombrados a lo largo de la historia cuyas canciones y estilos siguen con un gran impacto entre los amantes del género.

3.1.3.1 El rock progresivo... El lado intelectual del rock

El rock progresivo surge como un nuevo estilo de hacer y pensar al rock de forma refinada y artística. En medio de una época en donde el rock se había convertido en ruido redundante, los músicos progresivos buscaron afinar de nuevo los engranes con letras filosóficas sobre la existencia del ser, con la belleza de los instrumentos sin perder la energía del rock y de la experimentación de todas las formas humanas agregándolas a una nueva música con el sello de “progresivo”

Entrando en materia, se considera "progresivo" todo el rock que desde los años setentas (concretamente desde finales de los años sesentas) buscaba nuevas metas artísticas. Se relativiza el valor del rock poniendo en cuestión no sólo sus metas sino también la calidad musical. Así nace un movimiento espontáneo a partir de 1968 (año revolucionario en el mundo) en pequeñas, desordenadas y aisladas manifestaciones que luego fueron masivas y con éxito popular. Al principio fue una fusión del rock con la música clásica, debido a la alta formación musical de sus compositores.

Imagen 49: Portada del álbum “In The Court of King Crimson”

En pleno éxito de masas del rock, que ya había evolucionado del pop de los sesentas, tiene lugar un hecho significativo que marca el nacimiento de este estilo. Se puede citar como verdadera mecha la actuación de *King Crimson* en directo como teloneros de los *Rolling Stones*. En dicho concierto, el público quedó anonadado, estupefacto y maravillado al mismo tiempo al escuchar cómo unos desconocidos que hacían de teloneros, estaban revolucionando la música. Después vino un rock progresivo que era más que todo instrumental. No es sorprendente que muchos de los grupos provinieran del

continente europeo y que emplearan el formato instrumental como un modo de salvar el obstáculo del inglés, la lengua franca de la música popular. Los años setentas es la época de oro del rock progresivo, pero prontamente el movimiento decae hasta llegar casi a su desaparición. Las principales bandas se disuelven: *King Crimson* en 1975, tras entrar en el mito. *Génesis* ve cómo su líder *Peter Gabriel* se marcha en ese mismo año mientras que su música se tiñe de comercialismo en manos de *Phill Collins* hasta ser música pop. Grupos como *Electric Light Orchestra* (*Orquesta de luz eléctrica*), *Boston*, *Foreigner* (*Extranjero*), *Journey* (*Jornada*), *Asia*, *Kansas* y *Supertramp* (*Supertrampa*) se hicieron muy populares incorporándole a su pop/rock las cualidades más llamativas del rock progresivo. *YES*, *Camel*, *Atomic Rooster* (*Rostizador atómico*) y *Pink Floyd* sufren diferentes rupturas, llevando al progresivo a sus decadencias, por lo menos al progresivo de aquellos primeros años.

Los años noventa no se presentaron con buenas sensaciones por el género. Regresaron *YES* con el disco significativo *Unión*. *King Crimson* vuelve para ahora sí revitalizarse y reinventarse. *Camel* y otros siguen con fuerza, como *Pink Floyd*. Pero pasado tanto tiempo desde esos sesentas y setentas, las ideas nuevas y las mentes

**Imagen 50: Génesis con
Peter Gabriel v Phill Collins**

frescas las traen las nuevas generaciones como es lógico. Esta nueva ebullición de ideas llega a ser también un fenómeno comercial gracias a grupos como los americanos *Dream Theater* (*Teatro del sueño*) o *Symphony X* (*Sinfonía X*), influidos por la agresividad del *hard rock* de los ochentas, se convierten en un movimiento de éxito internacional al lado de grupos como *Radiohead* (*Radio cabeza*) o *Tool* (*Herramienta*), que basan su música en la experimentación, son también hoy reconocidos en todo el mundo.

3.1.3.2 El Punk... La anarquía subversiva del género

El punk es una cultura social de origen urbano. Apareció a mediados de los setentas para regresar el rock a sus orígenes. Se caracterizaba en sus inicios por su actitud independiente y amateur, demostrando que el rock era para y de los jóvenes, no exclusivamente de los grandes virtuosos superestrellas. Su música es un tipo de rock sencillo, con melodías simples de duraciones cortas, pocos arreglos e instrumentos, y por lo general veloces composiciones.

Imagen 51: The sex pistols

Normalmente las personas que integran este movimiento defienden los principios de igualdad y equidad. Muchos apoyan tanto el *comunismo* como el *anarquismo*, además de otras corrientes en donde las letras de la música punk van generalmente ligadas a tales ideologías. En sus inicios el punk fue una música muy simple y cruda; sin embargo el género se ha combinado con muchos otros y a medida de que ha pasado el tiempo ha ido evolucionando. Aunque sigue siendo una música relativamente fácil de tocar, se ha vuelto más rápida y las melodías con la guitarra han mejorado. Musicalmente, el punk se define por usar letras con orientaciones políticas y sociales, sin orquestaciones ni grandes pretensiones. La guitarra se caracteriza por sus veloces rasgueos *muteados*, es decir, silenciados parcialmente con la palma de la mano dando un efecto conocido como *palm mute* (enmudecer con la palma, en español). El bajo por lo general sigue sólo la línea del acorde y no busca adornar con octavas ni arreglos la melodía. La batería por su parte lleva un tempo acelerado, con ritmos sencillos pero agresivos.

El *punk* no era tan sólo un movimiento musical, era toda una protesta a la situación que atravesaba el Reino Unido a mediados de los ochentas, un país con un alto índice de desempleo, altercados callejeros y huelgas constantes. Además, los grupos de rock como *Génesis* o *YES* ofrecían una fórmula musical desfasada y grandilocuente a una nueva generación que no encontraba sentido alguno a los lemas de "paz y amor" de los años sesentas y principios de los setentas.

Imagen 52: Imagen promocional de "Ramones"

Esta falta de sincronía de los grandes grupos establecidos con una juventud desencantada originó el nacimiento de un estilo musical que optaba por los temas simples y una actitud alejada de formalismos que reivindicaba una vez más, que el rasgo definitorio de la música popular no era el virtuosismo sino la juventud. *The Clash* (*El choque*), *Sex Pistols* (*Pistolas del sexo*) y *Siouxi and the Banshees* (*Siouxi y los espíritus*) se convierten en los portavoces de una generación que protesta por todo de una forma violenta.

En la actualidad, el género sigue adecuado a nuevos estereotipos con tendencias hacia la estética, rasgo que los primeros punks rechazaban. Los nuevos músicos de punk son en general chavos con un estereotipo en cuanto a peinado y ropa diseñada especialmente con el propósito de ser punks, cuando los originales rechazaban la ropa comercial y se vestían comúnmente con ropa desgarrada y vieja, estoperoles y peinados que reflejaban más que una intención de estilo, una protesta hacia lo convencional de la imagen social.

3.1.3.3 El heavy metal... El centellante poder de los sonidos

**Imagen 53: Led Zeppelin,
y su "Stair way to heaven"**

El *heavy metal* es un tipo de música rock caracterizada por ritmos agresivos logrados mediante la utilización de guitarras muy amplificadas o distorsionadas, baterías con doble pedal y normalmente, un tema oscuro. Las primeras muestras de la música llamada "heavy metal" surgieron en el Reino Unido a finales de los sesentas con grupos como *Led Zeppelin* y *Black Sabbath* (*Sabbath negro*),

dándole a los estándares del blues un enfoque no muy común creando una nueva música basada en sus escalas y arreglos.

Otra gran influencia de estas bandas era el rock psicodélico americano, con músicos como *Jimi Hendrix*, que había desarrollado la guitarra de blues rock amplificada y fue el vínculo de conexión entre la música negra americana y los rockeros europeos. Otras influencias incluyen a *Vanilla Fudge*, que hacían canciones *pop* psicodelizadas y enlentecidas, al igual que los primeros *hard-rockers* británicos como *The Who* y

Imagen 54: Cream

The Kinks, quienes prepararon el camino para el heavy metal introduciendo estilos de percusión más agresivos al género del rock.

Una atribución importante se le puede dar a *Cream* (*Crema*), quienes ejemplifican el concepto de *power trio* (bajo, guitarra y batería) que se convertirá en el típico dentro del heavy metal.

El heavy metal nace directamente en los años setentas descendiente del rock el cual ha seguido un largo camino desde sus orígenes hasta como es conocido hoy día. Fueron bandas como *Led Zeppelin* y *Deep Purple (Pulpa profunda)* los que marcaron una diferencia sobre lo que se estaba haciendo en su época. Muchos sitúan el origen del heavy metal en la agrupación *Black Sabbath*; esta banda ha sido probablemente la más influyente de la historia del heavy metal, y es considerada la primera banda de este estilo de la historia.

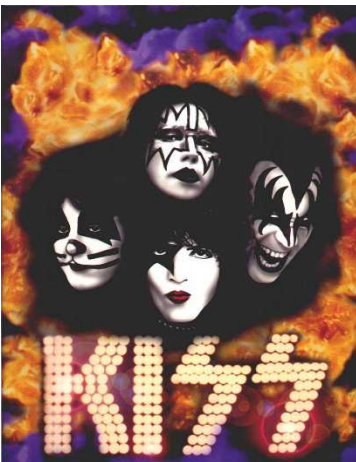

Imagen 55: La dinastía de KISS

En los setentas, el heavy metal no fue muy popular, aunque surgieron bandas míticas, como *Rush (De prisa)*, *Budgie (Periquito)*, *Scorpions (Escorpiones)*, *KISS (Beso)* o *Judas Priest (Sacerdotes de Judas)*. Con la llegada de los ochentas aparece la nueva oleada de heavy metal británico cuya banda más representativa es *Iron Maiden (Joven de hierro)* trayendo también a otras bandas de peso como *Def Leppard*, o *Motörhead*. En los años 80, grupos influenciados principalmente por *KISS*, hicieron proliferar el *Glam Metal* (también conocido como *Hair Metal*). El término glam es una abreviatura de glamour, el cual viene a consideración dado que estas eran formadas por niños bonitos. Algunos ejemplos de ese movimiento son *Twisted Sister (Hermana retorcida)*, e incluso *Bon Jovi* que entra dentro de lo que se llamaría Rock de TV, Así como grupos que venían haciendo trabajos excelentes como *Scorpions* o *White Snake (Serpiente Blanca)* y *Alice Cooper* desde mediados de los setentas, pero que su mejor época fue precisamente cuando se da el boom de esta corriente glam. También aparecieron bandas que sólo se mantuvieron durante ese período de tiempo, grupos tales como *Ratt (Rata)*, *Poison (Veneno)*, *Quiet Riot (Botín silencioso)* y muchas más de los cuáles algunos pudieron sobrevivir en los noventas *Guns & Roses (Pistolas y Rosas)*, *Scorpions*, etc.

En los noventa, el metal ha seguido evolucionando viendo aparecer otros géneros como el llamado *post-thrash* o *aggressive metal*, cuyos exponentes son *Pantera* y *Sepultura* (este estilo no llegó a cuajar debido a que durante su crecimiento se fue desglosando), y muchos otros subgéneros, como el *Viking Metal*, el *Gothic Metal* que incorpora voces femeninas, partes lentas,

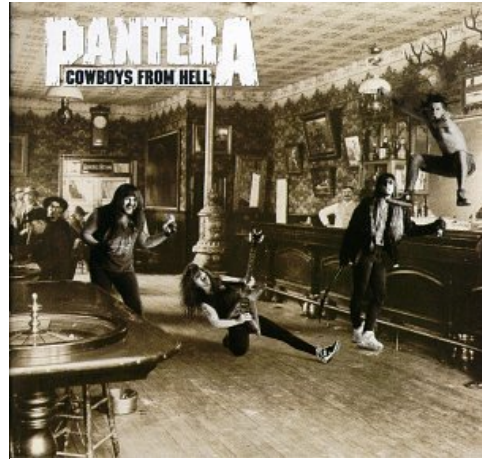

Imagen 56: Pantera “Jinetes del Infierno”

elementos góticos, el *Industrial Metal* que agrega elementos *techno* con bandas tales como *Nine Inch Nails* (*Clavos de nueve pulgadas*) y *White Zombie* (*Zombie blanco*) como principales representantes y otras como *Marilyn Manson*, etc.

Imagen 57: Nine Inch Nails

A mediados de los noventa, con un corte más comercial aparecen bandas que fusionan varios géneros (por ejemplo: *Rock Pesado* + *Rap*), caso de *Limp Bizkit* y *Linkin Park*. Otro estilo, el *Hardcore* en el caso de *Papa Roach*, *Nickelback*, *Evanescence* u otros con voces más guturales como *Slipknot* y *Mudvayne* en un estilo muy controvertido que fue nombrado como “metal del 2000” o *Nu Metal*.

3.1.3.4 El grunge... El eco renacentista de Seattle

Imagen 58: Stone temple pilots

El movimiento grunge es un género musical de rock inspirado en el punk y en el rock alternativo. Surge a finales de la década de los ochentas y a principios de los noventas con miembros provenientes de la época conocida popularmente como la Generación X. (COUPLAND: 1998).

Bandas provenientes de las ciudades del Pacífico Noroeste de los Estados Unidos, como Seattle, Olympia, Washington, y Portland, Oregon, hicieron del grunge un género musical muy popular.

Como estilo musical, se caracteriza por las guitarras distorsionadas, melodías repetitivas, y batería pesada. El grunge también es llamado popularmente como el *Seattle Sound* (*Sonido de Seattle*). Varios sellos musicales independientes fueron en un principio los que permitieron llevar éste estilo de música al público. Muchas de las bandas más exitosas de la era fueron asociadas con la compañía discográfica independiente *Sub Pop* de Seattle, sin embargo otros sellos independientes también ganaron reconocimiento, incluyendo *Kill Rock Stars* y *K Records*. *David Geffen* también tuvo un papel importante en la comercialización del grunge.

Además de las influencias punk, el movimiento grunge tuvo fuertes influencias de la cultura musical del noroeste de Estados Unidos y en la cultura juvenil local. El parecido a bandas de esa zona como *los Wailers* y, más particularmente, *los Sonics* es notorio. La influencia de esa zona también se puede notar en el hecho de que la vestimenta asociada al movimiento grunge surgió de la mezcla de una estética punk con la típica ropa de la región (por ejemplo, franelas).

El surgimiento del "grunge" como un género y su acogida por la audiencia se considera como una reacción contra el dominio popular del metal que había estado dominando las listas de éxitos musicales, especialmente en los Estados Unidos a pesar de su notoria decadencia. La música grunge puede ser contrastada con las letras del metal, ya que posee mayor sensibilidad y una marcada conciencia social.

Imagen 59: Alice in Chains

Imagen 60: Pearl Jam

El sostén principal del grunge fueron bandas de Seattle como *Nirvana*, *Pearl Jam* (*Mermelada de Perla*), *Alice in Chains* (*Alicia en cadenas*), *Soundgarden* (*Jardin del sonido*) y *Stone Temple Pilots* (*Pilotos del templo de piedra*). *Nirvana* es generalmente valorado por romper el género dentro de la conciencia popular en 1991. El éxito de la canción *Smells Like Teen Spirit* (*Huele como espíritu adolescente*) de Nirvana sorprendió a toda la industria musical. El álbum fue un hit alrededor del mundo y dejó el camino hecho para que otras bandas pudieran hacerse conocidas. Para muchos, el grunge pasó a ser casi totalmente asociado con *Nirvana* y *Pearl Jam* gracias a sus actitudes rebeldes contra las convenciones sociales.

Se ha debatido ampliamente acerca de quien merece el título de "Padrino del Grunge": *Mark Arm* de *Mudhoney*, *Kurt Cobain* de *Nirvana*, *Jack Endino* de *Skin Yard* (*Piel de Yarda*), *Andrew Wood* de *Mother Love Bone* (*Mama ama los huesos*), *Buzz Osborne* de *The Melvins*, y *Neil Young* han sido acreditados en un momento u otro.

3.2 Rock... De la cultura al marketing

Desde los inicios de las civilizaciones se ha puesto de manifiesto tendencias que si se analizan, están ahí como un hecho latente de la naturaleza humana. Por un lado, la mente creativa que no se preocupa de las cosas materiales allá de lo indispensable. Una mente cuyo único objetivo es crear, analizar el mundo que lo rodea e intentar transformarlo o simplemente expresarse de él de una u otra forma. Numerosos artistas a través de la historia, pintores, escultores, escritores y músicos han trascendido por estas características... es obvio que es necesario explotar de alguna forma este trabajo, pues las necesidades básicas no se cumplen sólo con música. Sin embargo su trabajo es en común para expresarse y sacar el provecho mínimo del mismo... la intención es compartir y exponerse ante los demás.

Imagen 61: El viejo público, viviendo el rock sin imposiciones

Aunque es esclavismo y la explotación del hombre son hechos que se pueden ver desde civilizaciones antiguas, es con el capitalismo en donde el concepto de la plusvalía ofrece una idea teórica sobre la explotación del trabajo del hombre. Los obreros se benefician de su trabajo, pero no se les paga lo justo. Los dueños de los medios de producción, o sea las fabricas, explotan de forma intensa el trabajo de sus empleados en su beneficio, menospreciando el trabajo de los obreros con el único fin de vender y obtener mayores riquezas. (MARX: 1968).

Es el consumo el que obliga al hombre a buscar más y mayor variedad de productos. El empresario se ve obligado a satisfacer esas necesidades en forma perversa al crear nuevas necesidades de consumo produciendo productos y explotando hasta el hastío a sus trabajadores. (RIUS: 1985)

¿Qué tiene que ver todo esto con la música y en específico con el rock?... *Que el proceso es casi el mismo.* El rock en sus inicios fue considerado como arte. La industria de la música se encargaba de explotar todas las formas de música existentes y las rodeaban de estrategias de mercado, estereotipos de perfección y belleza para conseguir atraer consumidores. El rock fue contracultura en sus inicios, ya que no buscaba la explotación enajenada sino una nueva forma de expresión.

Imagen 62: El nuevo público, víctima del marketing

Poco tiempo fue el necesario para que los empresarios vieran una potencial mina de oro en el nuevo género, el cual atraía de forma intensa al público más susceptible a la manipulación... la juventud. (CONGER: 1980). En una época de cambios en donde los jóvenes forjan su personalidad y se alejan de los moldes preestablecidos de sus mayores, la rebeldía es la causa que los hace identificarse con el concepto del rock. Los dueños vieron estas ventajas y las completaron con los estándares de belleza para crear un producto nuevo. La historia del rock ha sido una lucha constante entre comercialización y la conservación del aspecto contracultural del rock, aunque también hay grupos prefabricados que surgen ya con ese propósito.

3.2.1 La representación ideológica del rock

Se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje, así como también con la apropiación de ciertos objetos emblemáticos, en este caso, los bienes musicales, mediante los cuales se convierten en sujetos culturales de acuerdo con la manera que tienen de entender el mundo y de vivirlo, de identificarse y diferenciarse. Los jóvenes se constituyen en grupo; los amigos son el núcleo donde se generan los patrones de conducta que se le proponen seguir al adolescente. El deseo de ser independiente de la familia lo va a suplir con la dependencia de un grupo. Allí se escogerán los significados sociales que atribuyen a los bienes culturales que absorben.

El consumo cultural los identifica y los cohesiona, les dicta patrones de conducta, códigos, formas de aprendizaje, inclusive su lenguaje se arraiga en los objetos que consumen. En definitiva, se establece un sistema de creencias cuyos miembros del grupo actúan siguiéndolas. En los grupos en los cuales el elemento de cohesión es la música, las creencias se generan a partir de ella, pues es la que determina la forma de vestirse, de peinarse, de moverse, la forma de hablar. Este conjunto de creencias construye la identidad de ese grupo de pertenencia

De manera algo similar al lenguaje se dice que cada sociedad posee una música, es decir, un sistema auto contenido dentro del cuál tiene lugar la comunicación musical y que al igual que el lenguaje, debe aprenderse para poder ser comprendido. Los miembros de algunas sociedades participan en varias músicas; por ejemplo, los pueblos indígenas modernos toman parte tanto de su música tradicional como de la música occidental en general.

Con tales afirmaciones, el rock fue a través de los tiempos una bandera de identificación de los jóvenes que la tomaban a modo de rebeldía y conocimiento de un nuevo mundo. En sus inicios cuando era una música exclusiva para los negros

significaba libertad, expresión y sentimiento puro. Si la tristeza invadía al espíritu había que expresaban cantando y si la alegría se acercaba también se expresaba de esa forma. En los inicios del rock, la sociedad se escandalizaba de artistas como *Elvis Presley* o *Los Beatles* por las reacciones que provocaban en los jóvenes... el caos, llanto y emoción al extremo. Un riesgo constante pues no faltaban los instintos de imitación que llevaban a los fans a comportarse, hablar y vestirse como lo hacían sus bandas favoritas.

En el aspecto religioso, el rock también ha causado gran polémica en la historia, sobre todo al cristianismo el cuál planteó en sus inicios al rock no tanto como un ataque a su fe, sino como un ataque a su ideal de nación blanca, rica, capitalista y especialmente separada del pecado. Buena parte del pueblo negro no estaba muy de acuerdo con la idea de perpetuar esa situación y ellos, que habían sufrido la esclavitud y el terrorismo de manos del hombre blanco, tenían muchas razones para no querer estarlo. Con el paso del tiempo, ese sentimiento negativo por parte de la religión al rock se reinvirtió al ver los efectos de la polémica que causaba una batalla de esta naturaleza... John Lennon lo puso de manifiesto una vez con la famosa frase... “Los Beatles son mayores que Jesucristo”.

Muchas ideologías han rodeado al rock y a sus seguidores: desde el desafío a los estatutos de la sociedad consumista y plástica, la pugna de la religión que restringía el pensamiento, la dominación de un mundo hecho para los poderosos y dejado de la mano de dios para las clases bajas, el odio y la venganza, la energía y mil y una cosas más.

3.2.2 La corrupción del rock

1973 es considerado el año que murió el rock and roll. Si este género nació como expresión de un sentimiento y forma de pensamiento de una juventud inquieta, la década de los setenta lo fue llevando hacia estratos donde la industria iba a jugar un papel relevante.

El rock, símbolo de rebeldía para varias generaciones, perdió honestidad y se convirtió en un oficio a merced de la mercadotecnia y las obtusas compañías disqueras que ponen mayor importancia en las utilidades que en la intención artística de los músicos. Sobre el festival de música Woodstock, se decía...“Esto es increíble, tres días de música”, las jornadas musicales más emblemáticas de la historia y que paradójicamente, comenzarían a escribir su parte más oscura... la película por venir, la moda en las vitrinas expuesta en pantalones pata de elefante y camisas floreadas y los millones de copias vendidas se adelantarían al terremoto de los primeros años setentas.

El sistema ha desbaratado todo intento de pasar de las ideas a los actos, de las flores a los dólares, del festival de rock al situacionismo callejero. De la praxis social y vital de la contracultura poca cosa queda ya: la música rock se ha utilizado como tinglado comercial a consumir discos, en vez de cómo “catarsis shamánica desrepresora”. (RACIONERO: 1977). Para los grupos de rock, sobre todo los actuales, el triunfo significa cosas distintas para personas diferentes. Para algunos significa un disco *hit* lo antes posible. Alrededor del 90 % de los grupos de rock han conseguido una, dos e incluso tres de estas maravillas. Para producir un hit, algunos grupos han actuado como marionetas de escritores profesionales de canciones y de productores de discos. La industria musical está en constante acecho de grupos con estas características: atractivos, guapos y fastidiosos como por ejemplo, *The Monkees* (*Los monos*) imitación americana de *Los Beatles* (BIGRAVE: 1979)

3.2.3 El rock en la actualidad... ¿Una paradójica muerte viviente?

Imagen 64: Kurt Cobain

Si se intentara analizar el rock en la actualidad quedarían pocas alternativas ideológicas y muchas corrientes estereotípicas. En la pasada década parecía que el género encontraría nuevos aires a través del grunge y sus rechazos a las modas y las ideas de una sociedad salida de un libro de *Douglas Coupland*. Lo material seguía estando ahí y se podía adquirir, pero había alternativas para sentir la fuerza de un rock que no estaba de acuerdo con la vida y lo manifestaba con fuertes melodías y letras crudas y metafóricas.... Todavía existía ese espíritu que mantenía la identidad de una generación decadente.

Sin embargo, la muerte de uno de sus mayores exponentes *Kurt Cobain* y la desaparición de Nirvana fue el icono más representativo que venía a dar una noticia anunciada... el grunge está muerto y ha dejado al rock nuevamente en medio de una batalla en donde veteranos y bandas revolucionarias han tenido que combatir contra las feroces fauces de la industria que se ha encargado de crear productos plásticos y estereotípicos semí perfectos para todos los gustos, colores y sabores.

Viviendo a mitades de la primera década del siglo XXI basta echar una mirada a las tiendas de discos para ver lo que en los aparadores ha surgido para representar el género. Los viejos discos de rock han adoptado un formato digital y son puestos en venta junto a compactos de nuevas bandas que en su mayoría son plagios de viejos grupos pero con mejoras mercadológicas y estéticas superficiales con

Imagen 65: "The Offspring"

muy pocas excepciones. Aquellos años del punk de *The Ramones*, *Sex pistols* o *The Clash* han quedado marcados con la etiqueta de “clásicos” y son sustituido por nuevos nombres como *The Offspring* (*La descendencia*) *Blink 182* ó los ya en vías de veteranizarse *Green Day* (*Día verde*) que a la vez, se tergiversan en productos más decadentes llamados despectivamente como *happy punk* representado por *Avril Lavigne* o *Pink*... una música sin esencia cuyo único objetivo es halagar los sentidos y dejar fuera la conciencia y la mente y de hecho casi lo logran como lo demuestran las ventas de sus discos.

Imagen 66: Dream Theater

El rock progresivo conserva en gran parte sus secretos y las bandas legendarias siguen vigentes como sombras que se mueven con sigilo intentando no ser devoradas por los buscadores de fortunas. *Dream Theater* o más sutilmente *Radiohead* siguen tocando el cielo a través de la experimentación; luchando contra los sintetizadores y las

fusiones del rock con nuevas variantes de *Linkin Park* que muy curiosamente regresa a la rebeldía del rock, pero que al mismo tiempo, son antecedente de inspiración de muchos nuevos grupos estrictamente prefabricados que aparecen día a día y que muy probablemente morirán antes de las próximas navidades, cuando la novedad se haya culminado.

Imagen 67: Linkin Park

Imagen 68: Reunión de los miembros originales de Pink Floyd en el Live 8

Por otro lado, las viejas leyendas del rock siguen en la lucha, algunas ya cansadas se aferran con uñas y dientes a los nostálgicos buenos tiempos y continúan con su esencia creadora. No obstante la mayoría se ha visto en la necesidad de evolucionar, aunque éste cambio signifique aceptar las imposiciones del empresario para adaptarse a las nuevas eras.

The Rolling Stones continúan de gira y sacando nuevo material, con un *Mick Jagger* ya entrado en años pero que con la misma fuerza consigue llenar conciertos vivos que muchas bandas nuevas. *Pink Floyd* juntando de nuevo a *Roger Waters* y a *David Gilmour* sólo por una causa noble en el festival del 2006 *Live 8*.

El metal no se quedó atrás y muestra a un *James Hetfield* al mando de *Metallica* intentando recuperar los buenos tiempos en que su música era comercial pero tenía alma propia que fue perdiendo con el tiempo. Viejas bandas estereotipo como *Aerosmith* que siguen apareciendo de vez en cuando para no perder la costumbre aunque su música suene ya igual en cada disco, mientras que otros músicos se reinventan y componen nuevos tributos a *Led Zepellin* o *Def Leperd* para integrar a las nuevas generaciones a las raíces de la música rock.

Imagen 69: James Hetfield de Metallica

La llegada del nuevo milenio traería consigo otro resurgimiento del rock, con grupos como *The Strokes*, *The White Stripes* (*Las rayas blancas*), *The Hives* (*Las colmenas*), que retomando elementos musicales y estéticos de finales de los años setentas y principio de los ochentas le regresarían la simpleza, armonía y actitud que había perdido este género que desde que nació estaba destinado a quedarse por

siempre, y que ahora a sus cincuenta años de edad demuestra que sigue siendo un rebelde como en sus mejores años.

En resumen, se reafirma la idea de que la música rock en la actualidad es un hecho difícil de visualizar y más si lo consideramos por la diferencia de edades que va creando esa brecha generacional que separa a los fans; sin embargo basta observar profundamente para llegar a una absoluta conclusión... El rock actualmente está en decadencia y a la vez en un estado de latente supervivencia. En el aspecto económico es un buen momento, con todo y la piratería y la competencia, se crean bandas que pasan sin pena ni gloria pero que atraen unos cuantos millones de dólares en mercadotecnia y conciertos, factor que positivamente propicia una mejora en la economía de un sector tan golpeado como lo es el de la música.

En el aspecto cultural, el rock se enfrenta a un dilema difícil de entender, pues el verdadero fanático de la música solo tiene dos opciones para acompañar su vida diaria... puede elegir entre uno de los numerosos discos de esas nuevas bandas y dejarse llevar por sus letras, asimilando los mensajes con suma tranquilidad y sabiendo que la novedad no durará mucho y que sólo se quedará una mínima parte de esa música en sus mentes y conciencias. Por otro lado se pueden buscar las alternativas de las bandas independientes que siguen en búsqueda de nuevas formas de hacer rock, o simplemente volver a disfrutar con aquel rock de los setentas, ochentas y noventas a través de su colección que cada vez es más fácil de conformar con las tecnologías del Internet y el MP3 que nos permite acceder a temas de diferentes tipos y géneros de forma mas sencilla y practica.

Imagen 70: Napster, la tecnología que puso en jaque a la industria musical

En conclusión, hacer rock en la actualidad es una empresa difícil. Si se desea tener éxito es necesario hacer algo de muy buena calidad musical y empírica; pero si se quiere tener éxito económico tiene que ser atractivo para el público no importando su calidad, sino su imagen y facha y sus estereotipos pasajeros de acuerdo a la mercadotecnia a la cual no le sirve un producto que no atraiga consumidores.

Sólo un hecho sigue existiendo... Artificial o artístico, existen una variedad de mensajes musicales entre los cuales el público puede acceder. Es ésta pluralidad la que obliga a las personas a ser tolerantes y a tomar para cada uno la música que le sirva y desecharla cuando no satisfaga las necesidades para repetir el ciclo una y otra vez, hasta que el tiempo haga sus estragos naturales y cambie de nuevo las reglas del juego una vez más.

CAPÍTULO IV:

“EL ROCK COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RELEGADO”

Imagen 71 “El Flautista de Hamelin”
Herman Kaulbach

*"Se puede hipnotizar a la gente con música...
y cuando lles a la gente a su punto más débil,
puedes grabar en su subconsciente
lo que quieras."*

Jimi Hendrix

¿A qué equivale esta teoría clásica de la comunicación... cuando se aplica al problema en nuestro mundo de hoy? Difícilmente se exagere la importancia que tiene la respuesta a esta pregunta en nuestra situación, que se ha complicado debido al desarrollo de los medios de comunicación de masas, de las técnicas estadísticas, la publicidad, la propaganda, las encuestas de opinión, por no mencionar los progresos realizados en la ciencia de la semántica. En medio de esta masa de material se tiende a olvidar el hecho de que la comunicación implica la filosofía, que es en última instancia una empresa filosófica (OATES: 1964)

En capítulos anteriores se ha examinado de forma delimitada el concepto de comunicación; una noción que ha sido trivializada y reducida a extremos pero que en realidad es más compleja que hablar únicamente del esquema básico de un emisor, un receptor y un mensaje que comúnmente se enseña desde los niveles básicos de educación pero que realmente crea confusión y hace que se dificulte el diferenciamiento entre conceptos y sus correspondientes estudios.

Debe quedar clara la diferencia entre *informar* y *comunicar*. En el acto de informar está implícito el esquema de emisor, receptor y mensaje, pero realmente es un ciclo que va en una sola dirección, es decir sólo se manda una información. Para poder comunicar debe de existir un elemento llamado *retroalimentación*. En los siguientes esquemas se puede visualizar de manera clara las principales diferencias entre comunicación e información:

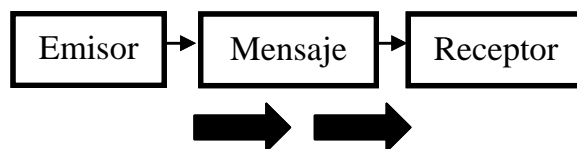

Imagen 72: “El concepto de información”

En el concepto de informar se aprecia un emisor que manda un mensaje al receptor pero este se queda ahí y no pasa más. Es un proceso unidireccional.

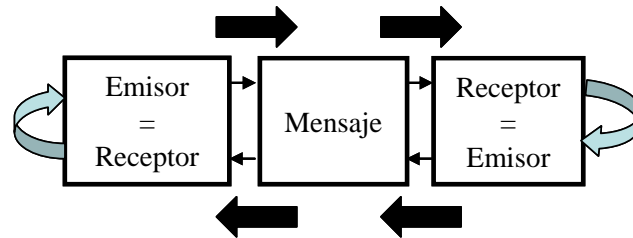

Imagen 73: “El concepto de comunicación”

Al contrario de la información, el emisor manda un mensaje al receptor que al recibirlo formula una respuesta y se convierte en emisor invirtiendo el ciclo y repitiéndolo una y otra vez en un proceso que se conoce como “retroalimentación”. Es un proceso bidireccional.

En base a estas acotaciones se puede ver que los que se conocen comúnmente como *medios de comunicación* como la radio o la televisión en realidad son *medios de difusión*. La televisoras mandan sus contenidos mediante el aparato de TV pero el espectador no le puede contestar al televisor. Un medio de comunicación sería para muestra el teléfono pues en él si existe un intercambio entre los participantes, es decir hay mensaje y respuesta sucesivamente. Aunque los medios de difusión actuales están en búsqueda de las bases para crear la retroalimentación mediante la interactividad de la audiencia, la tecnología no permite aún que éstos se conviertan en medios de comunicación efectivos y no de difusión colectivos o masivos.

Al hablar de comunicación existen muchos mal entendidos. Se tiende a confundir comunicación con medios de difusión y en este error, se cree que comunicar es encender la radio o la televisión. En los medios de difusión colectivos la verdadera comunicación se encuentra no en relación a la falta de interactividad entre estos y las audiencias, sino en la discusión que hacen las audiencias entre si sobre los mensajes adquiridos por los medios. Esa es la idea principal de la conexión entre medios de difusión colectivos y comunicación, por lo menos a nivel abreviado para este estudio.

Una vez definidas las ideas relativas a los medios de difusión, se puede hacer el cuestionamiento... ¿Qué tiene que ver el rock con la idea de comunicación y de medios de difusión colectivos? Viendo al televisor desde la perspectiva profesional, las televisoras son los *emisores*; las que crean los *mensajes* (novelas, programas, noticieros, etc.). El *medio o canal* en este caso la televisión y el *receptor* son todas las personas que ven el aparato. Sin embargo, es aquí donde entraría una hipótesis viable... ¿Se podría concebir este esquema en un proceso ordinario como el acto de oír música?, ¿Qué pasaría si en lugar de establecer este mecanismo generalizado se deja caer el peso del análisis en el mensaje como parte medular del medio de difusión colectivo?

Regresando al ejemplo de la conformación de la televisión, se sabe que existe un emisor (los productores del programa o creadores), un mensaje (el programa en si) un canal (el aparato de televisión) y un receptor (Los espectadores). En este caso, aunque la televisión sigue siendo el medio tecnológico, es el programa de televisión el de mayor peso, pues la televisión sola como sí misma no tiene otra función más que la de canal. Haciendo esta valoración sobre los mensajes y no sobre los medios de transmisión encontraremos una variedad de mensajes que no han sido contemplados por prestar más atención al medio tecnológico... Existen los libros que transmiten la literatura, las obras de arte que irradian belleza o lo que se maneja en esta tesis... *la música que se oye a través de un aparato de sonido* que alguna vez fue exclusiva de la radio pero que ahora no es necesaria escucharla pues basta con conseguir la grabación del artista. (El rock debe su éxito al surgir a la par del desarrollo del disco de vinil el cuál abrió un nuevo mercado con posibilidades de expansión que se convirtió después en caset, luego en sonido digital mediante el CD y actualmente en un archivo de computadora conocido como MP3).

Relacionando más al rock de acuerdo a la premisa de no generalizar los medios, sino fragmentarlos para su estudio y centrar la atención en el mensaje, se puede decir que el rock es un medio de difusión colectivo y en cierto grado de comunicación como se analizará en el presente capítulo. Existen multitud de estudios que hablan del rock y sus efectos desde el punto de vista psicológico, sociológico y mercadológico, pero al no juzgarlo como un medio de difusión se pierde parte de su sentido.

Imagen 74: Jimmi Hendrix.
Su música podía causaba efectos alucinantes en sus seguidores”

El rock tiene mucho éxito a todos niveles, pero...
¿Qué es lo que hacen sus mensajes que provocan que la gente los capte con tanta facilidad? ¿Por qué los mensajes causan efectos tan variados entre diferentes personas? ¿Puede una canción de rock ser polifacética en sus mensajes y decir cosas distintas al mismo tiempo que cada público lo capta de diferente manera? ¿Estos mensajes causan reforzamiento, o algún otro efecto relatado en las teorías de la comunicación que exponemos y sobre todo en la de Gerbner?

De todas estas cuestionamientos se hará la reflexión en las siguientes líneas, sin embargo es conveniente que antes de eso, se analicen todos los mitos y verdades que se hablan sobre el rock para poder entender por qué esta música se ha convertido en todo un fenómeno y que mitos han contribuido a darle larga vida al rock, pues cincuenta años no es un tiempo que todos los tipos de música puedan soportar de forma vigente y evolutiva.

4.1 Mitos y supersticiones del fenómeno rock

Si hay algo que haga a un producto ser conocido es mitificarlo, rodearlo de misterio y hacer que la morbosidad de los humanos se encargue de su difusión. Pueden existir nuevas nociones y empresas, pero si nadie las conoce simplemente están condenadas al exterminio, pues nadie las contemplará y mucho menos las juzgará. El hecho de que exista la publicidad y la propaganda es un claro ejemplo de ello; sin embargo cuando se habla de ideologías o pensamientos el asunto se complica pues el argumento no es sólo el dar a conocer una “mercancía”, sino hacerlo lo más estupendamente posible y duradero para que tenga el tiempo necesario de crear moda.

Imagen 75: Pink Floyd “Dark side of the moon” uno de los conciertos con el mayor despliegue visual de la historia

El ser humano es un animal sensible por naturaleza, pues de no serlo no podría interactuar con su ambiente y evolucionar. Sin embargo, hay factores de susceptibilidad que hacen algunas cosas más atractivas que otras: Un grito tiene la capacidad de llamar la atención en medio de un ambiente de charla normal. Las luces brillantes y destellantes son más atractivas que los simples focos de cien watts caseros. Estos son factores a nivel fisiológico que hacen al humano un ser susceptible a los cambios ambientales y que son aprovechados y explorados al límite más allá de la necesidad, por el deseo de poder, de vender o de influir en las masas.

El rock ha logrado captar tanta audiencia básicamente por dos factores. Por un lado tiene que ver con la *seducción de los sentidos*. El rock es en general una música fuerte y enérgica con grandes variaciones de tono. Nadie puede ignorar a una banda

de rock cuando esta empieza a tocar en medio de un lugar concurrido porque el nivel alto y constante del sonido atrae por instinto la curiosidad de los sentidos y del cerebro y más si es acompañado por un juego de luces, animaciones o distractores preparados como acompañamiento. Los shows modernos de rock incluyen equipos de video e iluminación cada vez más sofisticados y caros que le dan un mayor atractivo, características que atraen magnéticamente al público y a los aficionados.

En donde entra de lleno la mística de la mitología es en el hecho de llamar la atención de forma ideológica y moral. Los humanos son animales sentimentales y emocionales. *Contestamos de forma emotiva a los estímulos, con coraje, tristeza o alegría a determinados estímulos.*

(MORRIS: 1997). En general y por territorialidad, los humanos responden a la

trasgresión. Si algo va en contra del sistema interno se reacciona hacia el objeto de agresión, factor al que se le pone interés e incluso si llega más allá de la percepción mental lógica, es asimilado y deja de ser un objeto trasgresor para ser un elemento de la personalidad aunque sea sólo de forma transitoria. En el siguiente subcapítulo se habla con detalle de cómo es que actúa este sistema de la trasgresión con el objeto de dejar en claro el por qué afirmar que es la base de todos los mitos que surgen a raíz del rock y que se documentarán posteriormente.

**Imagen 76: Ejemplo del instinto de agresión.
Protesta en el Pentágono por la
Guerra de Vietnam**

4.1.1 La trasgresión... Motor principal del éxito del rock

En párrafos anteriores se manejaba el principio de la trasgresión como fuente de mitos en torno a la música rock. Aunque los términos descritos son de difícil explicación, la idea básica y su correspondiente principio aplicativo se desglosaran en las siguientes líneas:

En principio, para describir la agresión o trasgresión es necesario visualizar un escenario social a modo de ejemplo... se puede pensar en una familia típica de un pequeño pueblo alejado de la ciudad, por decir en una sierra en donde los medios de difusión son nulos pues no tienen tecnología ni mucho menos electricidad. Esa familia pertenece a un pueblo en donde no se conocen los hechos del mundo ni las costumbres. Sólo se tienen ciertas creencias religiosas como el pensar en un dios que creó al mundo y que rige el destino, en que las enfermedades se curan por medio de los hechiceros y sus remedios caseros y que las plantas crecerán sólo con la ayuda de ese dios benefactor... Aquí se puede apreciar la conformación de una sociedad con un sistema de creencias establecido que no sólo la familia, sino el pueblo entero sigue con orden, pues son las ideas con las que han crecido y mediante las cuales juegan sus roles de vida.

Continuando con el ejemplo, un día el hijo mayor de esta familia rural se va del pueblo por equis motivo y en la ciudad adquiere nuevos conocimientos tecnológicos, científicos y sociales a los cuales no fue fácil acostumbrarse pero tuvo que hacerlo pues ahora vivía en una ciudad donde todos respetaban esas reglas. Después de un tiempo el joven regresa al pueblo e intenta explicarle a su familia que dios no rige el destino de las personas, sino que cada uno es responsable de su vida. Que el brujo no tiene conocimientos del cuerpo humano y no puede curarlo si no estudia una carrera en medicina y que las huertas necesitan abono y fertilizante para que crezcan mejor... Ante tales afirmaciones la familia enfurece con el joven y el pueblo le exige

que se vaya de ese lugar y no regrese con sus ideas “revolucionarias”... ¿Qué es lo que pasó en el ejemplo? Se aplicó el sentido de la *trasgresión... un factor que contradice los modos de vida de las personas y las hace reaccionar de forma diferente a la habitual....eso es en esencia lo que se conoce como trasgresión. Una forma de agresión o violencia pero con fines revolucionarios y de cambio, no de destrucción o aniquilamiento.*

Así pues, la trasgresión se basa en introducir un elemento que modifique las reacciones de las personas. A lo largo de la historia se ha podido ver este principio dentro de las bases de la persuasión. Obviamente la trasgresión es un elemento más que biológico, social por lo que muchas veces provoca reacciones instintivas. Un animal que se siente amenazado activa sus mecanismos de defensa...huir o atacar para preservar la vida. (GOLEMAN: 1995) El ser humano a pesar de tener un razonamiento e inteligencia superior, no deja de ser un animal y por lo tanto tiende a reaccionar por instinto. Si alguien en la calle es golpeado por otra persona automáticamente la agredida buscará la fuente de agresión y la tratará de atacar o huir de ella según le convenga.

Este tipo de agresión o violencia la comenta Erick Fromm como violencia reactiva la cual consta de la defensa de la vida, de la libertad, la dignidad y cuyas raíces vienen del miedo real o inconciente (FROMM: 1996). Este tipo de violencia es resultado de la manipulación de la mente humana por modelos o líderes de opinión que marcan las pautas del pensamiento de la sociedad y persuaden a la misma a regirse ante tales ideas haciéndolas suyas. Los resultados psicológicos de la aceptación de la creencia son una supuesta amenaza donde la gente esta dispuesta a todo lo posible para defenderse.

El principio de la trasgresión aplicado a los mitos radica en que se suele utilizar con el objeto de provocar las reacciones naturales para llamar la atención. Si una persona

arremete contra los sistemas establecidos de otra, la agredida tiende a ponerle atención, a estudiarla para huir o defenderse pero a final de cuentas la conoce. Por eso es que es un arma peligrosa de propaganda, de crear la polémica rebelándose ante lo establecido. Los mitos se basan en el factor de crear cosas fantásticas, de atribuirle hechos o acciones a un objeto que generen controversia y que violen las formas de cultura de las personas. El morbo y el rumor son formas de trasgresión pues ambas apelan al razonamiento humano pero dirigiéndolo en base a los instintos para conseguir llamar la atención a un hecho o desviarla de algo que no se quiera darle importancia.

En el caso del rock sus principios en si son transgresores. Es una música que desde que fue creada se intenta rebelar de lo establecido y para ello utiliza sus elementos artísticos, sin embargo hay rumores sobre ella que la mercadotecnia ha utilizado como un catalizador o plus para hacer mas atractiva esta industria. A continuación se mencionan tres de los mitos que más se manejan en el rock y cuyo principio trasgresor extremo los ha hecho hacer de esta música importante...la mitificación de los ídolos por su muerte y forma de vida, el rechazo a la religión o sistemas culturales de las sociedades y el uso de mensajes subliminales como una trasgresión física y psicológica hacia el individuo.

4.1.2 Mito 1: La muerte inmortaliza a las estrellas de rock

Uno de los mitos que generan mayor auge es la muerte. Cuando un cantante o músico destacado muere en la cumbre de su carrera se convierte en un héroe, sobre todo si las causas de ese deceso están relacionadas con otro elemento de protesta o contradicción moralista (suicidio, sobredosis, alcohol), pues sus admiradores lo elevan al rango de renegando y lo aprecian por llevar los extremos de su ideología hasta sus últimas consecuencias.

Una de las pruebas evidentes de la irracionalidad de las reacciones emotivas de las masas frente a las estrellas es la negativa a creer en la muerte de sus mitos, tanto de los del bien como los del mal. Se había dudado por ejemplo de la muerte de Hitler o Napoleón. El mito que simboliza la estrella significa tanto para el seducido que la racionalidad es burlada por la emotividad. Las estrellas son vividas como prolongaciones de la propia personalidad o como compensaciones de las limitaciones propias y carencias. En consecuencia, su muerte representa por lo menos una mutilación. Por eso se tiene a negarla. (FERRES: 1996).

Imagen 77: Jimmy Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin

Muchas estrellas de rock han seguido este camino y han llegado a los mismos resultados. Para ejemplificar la noción “autodestructiva” podemos mencionar al trío de las tres “J” *Janis Joplin*, *Jim Morrison* de *The Doors* y *Jimi Hendrix*, los tres leyendas máximas del rock de las primeras épocas y muertos por sobredosis

de drogas, el elemento del artista en reconstrucción y destrucción de su ser. Más recientemente *Michael Hutchence* de *INXS* y por supuesto el antihéroe del grunge *Kurt*

Cobain de *Nirvana* que supuestamente acabó con su vida de un escopetazo en Abril de 1991. Todos estos artistas y otros no mencionados pero conocidos por todos su muerte por los llamados “placeres mortales”... (de ahí el dicho sexo, drogas y rock) los ha inmortalizado y eso se demuestra en el gusto de su música en la actualidad y en la sobreexplotación que la industria ha hecho de ese mito en su propio y multimillonario beneficio. Lo particular del caso es hacer de la muerte un desenlace fantástico. Toda una vida desenfadada como héroe del rock debe de terminar con un final espectacular y digno de una leyenda en comparación con una muerte “ordinaria” como el resto de los mortales. Está garantizado que una circunstancia de muerte rodeada de misterios y secretos o acontecida cuando el artista en la cumbre de su carrera causará un impacto profundo que una muerte natural y en circunstancias menos severas como el resto de sus admiradores.

Así pues, este tipo de fetiche necrófilico de los admiradores se fundamenta en un cuento de ficción. Para el público sus estrellas no son seres humanos, sino dioses venidos de otros planetas que viven y sueñan de forma diferente al resto de los mortales. Esta idea crea en el admirador una necesidad de ser como ellos, de poner su vida con la de su estrella en una balanza y darse cuenta de la “desventaja” y de lo mucho que se tiene que imitar de ese modelo a seguir. Al morir la estrella en circunstancias ajenas a los mortales (Ni tan ajenas pues las drogas son humanas y causan más muertes que cualquier otra causa de deceso) o en un accidente o circunstancia, el vacío emocional crea una cicatriz que permanece y que es explotada por los productores o alegados del héroe caído. La muerte sirve como vehículo para la inmortalidad del genio, de impacto para el público y de negocio para los dueños de las disqueras.

4.1.3 Mito 2: El rock expresa rechazo y blasfemia contra la religión

Fue *John Lennon*, líder de *Los Beatles* quien en medio de su viaje de refinamiento espiritual causó uno de los mayores escándalos en la historia de la música al afirmar: *El cristianismo se irá... desaparecerá y se achicará, no necesito discutir eso; estoy correcto y se comprobará. Somos más populares que Jesucristo ahora; no sé quién se irá primero el rock o el Cristianismo.* A partir de ésta declaración el enojo de los creyente son se hizo esperar iniciando una batalla contra el rock que a la fecha sigue presente entre religiosos y músicos. (LAYTON: 1970)

La mejor arma para los detractores del rock vino a partir de fines de los sesentas y comienzos de los setentas cuando claramente se perfilaron los grupos "satánicos" o interesados por lo oculto. A partir de la psicodelia, el descubrimiento del LSD y sus posibilidades transcendentales, hubo gente que comenzó a componer canciones negras, hablando de Satán y del poder del mal. De esta época proviene la adopción por parte de ciertos grupos de rock, generalmente Heavy Metal, de toda una imaginería demoníaca. En este sentido por ejemplo, *Black Sabbath* quería hacer de su música una analogía a lo que era el género de terror en el cine.

En el mundo son millones de personas las que practican algún rito de adoración hacia un dios: Buda, Ala, Jesucristo... sea como se llame, la religión forma una parte integral de la moral y la personalidad socialmente aceptada. México es un ejemplo de la enorme devoción religiosa y de los actos de fe que la gente es capaz de hacer por su dios y su credo.

En base a ésta moral establecida... ¿Qué sucede si un sujeto reta al sistema religioso de toda una sociedad y blasfema en contra de la religión de una población?... *llama la atención instantáneamente.* Esto lo han sabido los músicos y sus representantes

desde los años setentas y por esa causa han incursionado en la contra religión y sus ideologías para llamar la atención de la gente *transgrediendo sus creencias*. El escándalo y el rechazo de la sociedad conservadora religiosa los convierte en mártires refugiados con recelo por un grupo de admiradores sedientos de ser diferentes en cuanto a actitud e ideologías al resto de la sociedad.

Imagen 78: "Alice Conner"

Aunque es cierto que algunos grupos de música o artistas han tenido tendencias y pensamientos satánicos que plasman en sus canciones, por lo general los grupos mayormente conocidos como *Black Sabbath*, *Ozzi Osborn*, *Alice Copper*, *ACDC* entre otros, se basan en el placer y la parafernalia del show y sus virtudes para impresionar a las masas. Se recurre a los ritos de las sectas y se llevan al escenario en forma de performance a través de sacrificios de animales, signos religiosos invertidos, misas negras y otras parafernalias que son utilizadas en los conciertos de rock como forma de divulgación al tiempo en que las letras de sus canciones recurren a todo lo ideológicamente censurado... desde satanismo, magia y ocultismo hasta la muerte y el suicidio que surgen de una "idea sencilla" pero son adornados con todos estos fetiches para crear obras musicales complejas... en pocas palabras, el satanismo o el ocultismo en el rock, por lo menos para los artistas queda al igual que otras mitologías en simples excentricidades de expresión... lo que pase con esos mensajes y la forma en que son captados por sus admiradores es punto aparte.

**Imagen 79: "AC/DC,
El infierno en un escenario"**

**Imagen 80: “El reverendo Manson”
Como se autodenomina el polémico
artista**

No es extraño que muchos cristianos no entiendan a Marilyn Manson. Gran parte de la iglesia cristiana ha perdido la capacidad de autocrítica y cualquier cosa que atente contra ella se considera de parte del diablo olvidando lo que la misma Biblia enseña sobre la dependencia que tiene de Dios el diablo para hacer lo que hace. Fue esta deformación del cristianismo la que llevó a los americanos a satanizar al pueblo afroamericano y la que les ha llevado ahora a satanizarle también a él.

En conclusión, las ideologías de los artistas se plasman como es lógico en sus obras. Un pintor visualiza una imagen interna o un escultor moldea un material de acuerdo a su percepción interna. En este proceso tiene que ver naturalmente lo que el autor ve de forma cotidiana, sin embargo el toque personal es materializado directamente de la mente del artista. En el caso del rock, los autores plasman sus ideas y las aderezan para darle mayor sentido a su obra. Como se sabe, cada mente es un mundo propio y por lo mismo cada persona tiene ideas diferentes. La falta de concordancia entre ideologías provoca muchas veces el choque de pensamientos donde el concepto de “bueno” o “malo” va mas allá de principios éticos y se establece injustamente en base a prejuicios personales.

La clave para echar abajo este mito es una sola noción indispensable... *tolerancia*. Se puede hacer caso a los mensajes del rock antirreligioso o se puede ignorarlos, pero nunca juzgarlos por prejuicios. Simplemente si el producto no es del agrado de quien lo escucha se debe desechar y buscar otras alternativas de música, porque mientras más se refuerce el ataque al rock por este mito, éste crecerá y se le dará mayor importancia a la que realmente tiene.

4.1.4 Mito 3: El rock usa mensajes subliminales malos, suicidas o pervertidores

Haciendo un recuento conceptual, *comunicación subliminal* consiste en insertar un mensaje escondido dentro de otro camuflajeándolo para que los sentidos no lo capten pero el subconsciente si lo haga. Esto se hace ya sea insertando mensajes a velocidades muy altas, sonidos con frecuencias no audibles para el oído humano, retoques fotográficos o en el caso más sonado en la música rock... mensajes inversos que si se escuchan al revés se hagan claros de entender. (PACKARD: 1973)

Imagen 81: “Picnic” La famosa película del experimento subliminal

Desde la aparición del famoso experimento del cine de Nueva Jersey en el año 1957 donde se proyectaban a velocidad imperceptible para el ojo la indicación *Come palomitas y bebe Coca Cola* en medio de la proyección de la película *Pic-nic*, la controversia sobre los mensajes subliminales y sus efectos han avanzado con gran auge a lo largo de los últimos años (KEY: 1992)

Lo interesante de este mito, por lo menos en el caso de la música es que es un hecho considerado *a medias*. No podemos decir que los mensajes subliminales en el rock no existan porque la realidad es que si lo hay y muy claros, aunque en general son producto de la imaginación de las personas y lo más importante, sus efectos no están comprobados. Para demostrar la existencia de estos mensajes se puede recurrir al álbum *The Wall (El muro)* de *Pink Floyd*. En el disco uno, la canción *Empty Spaces (Espacios vacíos)* al escucharla al revés, hay un mensaje en inglés que dice *You have now discovered secret message of rock 'n roll, please write. (Ahora usted ha descubierto el mensaje secreto del rock 'n roll, por favor escribanos)*. Por otra parte, se dice que la canción *Another one bit the dust (Otro más que muerde el polvo)* de

Queen, el coro invertido dice *It's fun to smoke Marihuana* (*Es divertido fumar marihuana*).

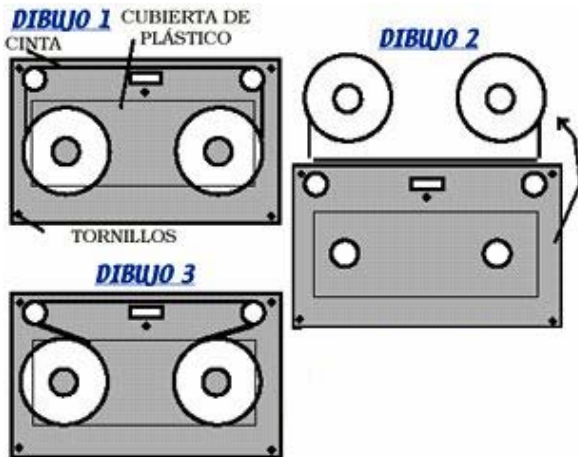

Imagen 82: Técnica para voltear al revés una cinta de audio con el fin de escuchar “Mensajes subliminales”

La lista de supuestos mensajes subliminales es larga, sin embargo se debe de considerar el efecto del mito y su influencia. Un estudio de los efectos del rock a nivel fisiológico ha demostrado las manifestaciones físicas por el uso de las ondas de sonido, las luces y las vibraciones. Esto posee cierta lógica pues es un hecho cotidiano y normal, sin embargo en el

caso de los mensajes invertidos... ¿Quién escucha los discos al revés? Se dice que una de las habilidades no reconocidas del cerebro es la de interpretar los mensajes inversos de forma subconsciente, sin embargo hasta la fecha no hay ninguna prueba relevante de esto.

Entonces, ¿Por qué meter mensajes subliminales invertidos en la música si no se está seguro de su captación en los oyentes? Sin entrar más en detalle en este apartado, ya que a final de cuentas existe una completa bibliografía al respecto, se puede concluir para este estudio que el uso de mensajes subliminales se usa tal vez sólo para provocar curiosidad y hacer que los admiradores compren los discos para verificar la existencia de estos... una explicación lógica con miras hacia la venta del producto.

4.2 ¿Es el rock un medio de comunicación colectiva?

Hasta el momento, la visión general obtenida ha permitido observar y cuantificar la huella que ha tenido la música rock en los últimos años. No ha existido una música que tenga más tiempo de impacto sociocultural como ésta pues aunque se puede hablar de un estancamiento evolutivo, no se ve muy cerca el inminente fin de la música rock...cuando pase de moda y no se toque más en las estaciones, no se creen nuevas bandas y sus discos se consideren como *oldies* (Viejitas)

Hablar de música como un medio de difusión y comunicación es un hecho difícil. La mayoría de veces que se habla de medios de difusión vienen a la mente tres palabras en orden de preferencia: *televisión, radio y prensa*. Se tiende a reconocer estas tres entidades pero es muy difícil que se vaya a un análisis más profundo y refinado de sus contenidos; o dicho en términos coloquiales “Se dice del platillo, pero no de sus ingredientes” que a final de cuenta forman la parte medular del medio de difusión pues sin ellos, la caja de transistores o el papel con letras no servirían de nada.

En el caso de la música su medio de consumo más común es la radio, aunque la tendencia a partir de 1991 fue también “ver la música” con la aparición del primer canal de videos MTV®. La cadena eligió como primer video clip de su programación *Video Killed The Radio Star* (*El video mató a la estrella de*

Imagen 83 “El video mata a la estrella de radio”

radio) del grupo *The Buggles*, realizado por *Rusell Mulcahy*. (BERIO: 2006) El caso es que el mensaje musical puede ser un punto de partida de un análisis más constructivo que permitiría ampliar los horizontes consumidos monopolícamente por la televisión.

Imagen 84: TPS-L2... El primer walkman de la historia

Para justificar estos conceptos hay que basarse en diversos factores, uno de los cuales es la *portabilidad*. Aunque la tecnología va muy avanzada, es un hecho todavía tangible que es más fácil transportar la música que el video. No se puede cargar un televisor e irlo viendo mientras se camina por la banqueta o se conduce el auto. Es fácil traer un radio de transistores pequeño y portátil que una televisión o una pantalla, además que la tecnología visual portátil es aún más cara e inaccesible para la población que un simple “walk-man” que puede

costar unos cuantos pesos o un estereo para el automóvil.

Por otra parte, la televisión necesita de toda la capacidad de la vista y el oído para captar sus mensajes, factor que limita para realizar otras actividades, mientras que el audio al requerir sólo del oído es una mejor compañera para las faenas diarias de la vida. Muchas personas lo saben y por eso no se separan de sus reproductores de CD o radios portátiles que les acompañan en el tráfico, el trabajo y a toda hora por lo que los mensajes musicales tienen a la larga mayor captación que los mensajes visuales. El auge del televisor y la novedad de esta tecnología propició su rápida expansión destronando a la radio o al elemento auditivo a segundo plazo. Estos factores sirvieron para que a través de las décadas, los investigadores se enfocaran al estudio del nuevo medio dejando de lado a la radio o en este caso a lo que principalmente se escucha por la radio...la música. Por esto se ponen de manifiesto los descuidos del estudio de la música y los elementos auditivos y su papel en los medios de difusión colectivos y al mismo tiempo se retoman las premisas de la música y en este caso del rock como medio de comunicación y sus ventajas latentes y viables, aunque potencialmente ignoradas.

4.2.1 El modelo de comunicación adaptado al rock

En el primer capítulo se daba la concepción de modelo y su utilidad en la búsqueda de definiciones. Un modelo ayuda a darle forma a las palabras, a visualizar en forma clara lo que de otra manera sería muy difícil explicar, ósea, a darle cuerpo a un fantasma cuya materialización es difícil de conformar y más si se habla de una ciencia como la comunicación donde los conceptos son meras percepciones icónicas sin un sustento palpable para los sentidos materialistas.

Aterrizando la importancia del modelo se recordará que en la comunicación existe la base indispensable del modelo de Lasswell el cuál se visualiza nuevamente:

Para visualizar al rock como parte de los medios de difusión, se podría calcar cada uno de sus elementos en éste modelo esclareciendo el objetivo del trabajo y su factor de arranque para partir en análisis complejos.

Para empezar, es indispensable definir quién sería el *emisor*. Hablando de rock o música en general, al formular la pregunta ¿Quién? la respuesta remite a los autores de las canciones, los compositores y los músicos. Los artistas que siguen el mismo proceso que alguien cuando formula en su mente un mensaje y lo da a entender. En este caso el papel del emisor es complejo pues no se limita a dar un mensaje simple; el mensaje musical merece una complejidad mayor, una estética que requiere de manipular elementos como el sonido y la retórica para formular el mensaje. Por lo tanto, el emisor tiene una función sumamente difícil en éste proceso pues debe de pensar bien sus mensajes para que sean más impactantes a nivel emocional.

El siguiente paso es el *mensaje*. Como se menciona en el capítulo dos, la música (las canciones y melodías) es más compleja que las simples palabras. El mensaje musical es creado con el objetivo de comunicar deleitando los sentidos. Al poseer un considerable número de elementos que el mensaje oral es también más complejo de interpretar que una simple oración.

En el caso del medio, hablando de música las posibilidades son amplias. La música se ha podido escuchar masivamente desde la aparición de la radio, de hecho el inicio y arranque del rock puede relacionarse paralelamente con la historia de la radio. Recordemos que fue *Alan Freed* quien a través de su programa de radio presentó informalmente el inicio de esta música al aire. Antes de la televisión, la radio fue la dominante de los medios y el elemento sonoro representaba una pieza clave de comercialización del rock, pues por este canal se daban a conocer las nuevas producciones que rápidamente eran consumidas por el público a través de otros medios tecnológicos como el disco de vinil.

En la actualidad, la música tiene distintos canales o medios para difundirse. En el caso del rock en México, son pocas las radiodifusoras que transmiten este tipo de música, por lo que los consumidores recurren a las tiendas de discos o Internet para conseguir el repertorio musical de su preferencia, ya sea rock clásico o de nuevas bandas que necesitan un marketing cada vez más agresivo para la difusión de su música.

Finalmente, el círculo de Lasswell en el rock se cierra con las últimas y tal vez más importantes piezas... *el receptor y el efecto del mensaje*. Como ya se ha discutido hasta el cansancio, el rock es una música que en general es consumida por jóvenes. Las personas mayores que en la actualidad escuchan discos de rock o van a conciertos de bandas legendarias son fanáticos que fueron seducidos por esta música a edades tempranas y que siguen hasta la fecha con las mismas preferencias

musicales. De ahí el hecho de que el rock tenga vigencia en la presente época en que el cambio generacional ha afectado muy poco a la audiencia y en cambio, los veteranos del rock son el ejemplo a seguir de nuevas estrellas que intentan imitar el sendero de esas bandas para captar a los jóvenes de la nueva época que crecerán y envejecerán con su música hasta que el ciclo sea repetido.

Resumiendo... el esquema de Lasswell queda reflejado de la siguiente forma:

Visualizando el esquema de Lasswell desde esta particular visión, se puede crear una enorme variedad de formulamientos y estudios que permitirían comprender el rock y disciplinar los demás estudios dentro de un punto de partida para análisis futuros como los propuestos por las funciones del lenguaje de Román Jakobson que se enunciaron en el primer capítulo.

Lo más interesante que habría que preguntarse es el papel del receptor ante los estímulos del rock. Se puede decir que el público no es pasivo, pues en general el mensaje musical se vuelve parte de sus vidas, de sus recuerdos y pensamientos. Es más fácil olvidar un mensaje visual, verbal o escrito, pero la belleza del mensaje musical deja una huella profunda porque se le relaciona con algún pensamiento o vivencia... se convierte en himno y provoca una catarsis temporal y espacial de breves instantes pero de permanentes huellas colaterales.

4.2.2 El reforzamiento de actitudes mediante el rock

Mucho se ha hablado a lo largo de este capítulo y del trabajo completo de un supuesto efecto de la escucha de música rock. A nivel general como ya se ha mencionado en la sección correspondiente, es cierto que la música tienen un efecto en las personas a nivel fisiológico y emocional... los primeros con relación a las vibraciones, ritmos o elementos visuales, y los emocionales debido a la relación que se le da a determinada música y a la connotación personal que cada uno hace de cada melodía... es un hecho comprobable con el sólo acto de apretar un botón y analizar lo que se hace o piensa mientras se escucha alguna canción favorita.

Hablando de comunicación, uno de los objetivos básicos es el entender con qué propósito comunican los humanos y que logran con ello. A lo largo de la historia se ha intentado definir que es la comunicación y por qué analizarla. La relativa juventud de esta disciplina es uno de los mayores obstáculos, pues en la actualidad todavía no existe un tópico bien establecido de lo que es y de ahí que los estudios sean muy dispersos y en su mayoría delegados a segunda instancia por abajo de otras áreas “hermanas” como la sociología o la psicología por mencionar.

A pesar de ello, en este capítulo se ha intentado aterrizar un hecho cotidiano con el objeto de demostrar que la comunicación está en todos lados y que es muy “rentable” buscar nuevas vías de aplicación de sus conocimientos. En el caso del rock, el esquema de Lasswell ha servido para plasmar la relación entre él y los medios de difusión colectivos pues se puede considerar bajo este esquema como parte de ellos. Con este acercamiento se le ha dado cuerpo al objeto de estudio para proseguir con el siguiente paso... *¿Qué efectos tiene el rock como parte de los medios de difusión colectivos?*

Antes de pretender definir esta cuestión sería conveniente aclarar ciertas posturas sobre el análisis realizado hasta el momento y el que se aplicará en las próximas líneas. Debe de quedar bien claro que *el objetivo de este trabajo no ha sido la de atacar ni beneficiar al rock de ninguna forma*. La única meta es demostrar que el rock como parte de los medios de difusión colectivos tiene influencia en los receptores, no importa si sean positivas o negativas. La cuestión es que las tiene y que se pueden vislumbrar en un intento de darle a esta polémica un nuevo enfoque.

De entre la multitud de teorías de los efectos de los medios, se usa la de Gerbner por estar basada en ciertos rasgos particulares que tienen relación con el rock. En principio se habla de que *la exposición a la intensa repetición de definiciones erróneas sobre la realidad en los medios masivos conlleva a la percepción de la realidad como normal. El resultado es la legitimación de una realidad mal enfocada, que afecta el comportamiento*. Es indispensable desglosar ésta definición para entender el por qué aplicarlo al rock.

Se habla de una exposición intensa y repetitiva de los mensajes. Si se compara esto con el acto de oír música y en especial rock se puede notar la relación tratando de explicar ésta, con algunas reflexiones sobre actividades cotidianas relacionadas al mundo del rock.

Como ejemplo, en la actualidad hay un grupo de rock punk noventero ya viejo y de nuevo de moda llamado *Green Day* los cuales sacaron un nuevo sencillo titulado *Boulevard of broken dreams (Boulevard de los suelos rotos)*. Es sabido que esta banda, al igual que muchas otras, es avalada por una compañía discográfica que sabe lo que se necesita para vender y han validado el producto por tener buenas expectativas de posicionamiento en el mercado. En cuanto la canción queda terminada se mueven los engranes de la mercadotecnia y se empieza a distribuir a través de la radio, de los discos e incluso se crea su video musical. De inmediato la

canción es captada por los receptores que la empiezan a consumir; ya sea porque la música es muy pegajosa, por la imagen que proyectan sus autores o por la letra de la canción. De esta manera se hostiga a los consumidores con el mismo tema y el gusto se convierte en tal, que el oyente la escucha una y otra vez... Así se cumple la primera parte del enunciado de la teoría de Gerbner... *el mensaje fue “cultivado” y se bombardea al público con el producto hasta el desgaste natural del mismo.*

Enseguida viene otro punto de discusión sobre los mensajes “erróneos” de los que habla Gerber. Hay que considerar que trascendiendo la ética no existen definiciones que “aciertó” o “error” pues las circunstancias son relativas. En general una poema, un cuento o algún género literario es “erróneo” si se toma como punto de comparación el mundo que lo rodea a diario. Paradójicamente la realidad... la vida cotidiana, los pasos que se dan, las acciones, no son lo mismo que su representación, por ejemplo se puede decir que se escribe en la computadora, pero el termino es erróneo porque las palabras no son más que símbolos que representan la acción. El concepto es confuso pero tiene que ver con las ideas de *denotación* y *connotación*... *“Lo que da a entender”* y *“Lo que significa”* .

En este sentido irónico, la música al intentar llegar a la remoción de emociones debe ser adornada o distorsionada con elementos que la hagan halagadora a los sentidos, con palabras y metáforas que la vuelvan completa para que su mensaje cumpla el objetivo tanto a nivel intelectual como emocional por medios de los dos elementos básicos... la letra y la melodía (Que en algunos casos van la una sin la otra pero con el mismo fin). Aplicando esto al ejemplo comentado se anexa el coro de la canción:

*My shadow's the only one that walks beside me,
My shallow heart's the only thing that's beating,
Sometimes I wish someone out there will find me
'Till then I walk alone*

*Mi sombra es la única que camina a mi lado,
Mi superficial corazón es lo único que está latiendo,
A veces desearía que alguien me encontrara
Hasta entonces, camino solo*

Se puede notar que el mensaje está manipulado retóricamente hablado, por lo tanto no es un reflejo exacto de la realidad y se considera equivocado en el sentido que le hemos dado a la palabra. Si se pone en palabras ordinarias esta frase, lo único que se describe es a una persona que se siente desierta al caminar. Las palabras de adorno y las metáforas le dan un sentido sentimental, oscuro e incluso romántico a la oración. El hecho de caminar sólo puede dar más de una idea principal: una persona que va por la vida sin compañía alguna y que anhela encontrar a alguien que viva su vida con él. Una idea básica que es dicha con otras palabras menos objetivas pero con mayor carga emocional: un mensaje “erróneo” pues bastaría con decir “Me siento solo” para cumplir el objetivo del mensaje.

La última premisa de la teoría de los efectos cultivados menciona que la exposición a los mensajes erróneos lleva con el tiempo a una percepción anormal de una realidad mal enfocada que afecta el comportamiento. En el ejemplo citado se pueden encontrar muchas características relativas a este enunciado que habría que manifestar y tratar de relacionar. Cuando la canción es asimilada por los receptores se crea una variedad de reacciones de efecto temporal pero recurrente. Si se conoce la letra de la canción se le relaciona con algún suceso o sentimiento personal y la melodía ayuda a darle el toque emocional preciso, pues es enérgica y depresiva a la vez.

En el caso de los jóvenes, el público al que esta enfocada por ser más receptivos al rock, las inestabilidades propias del crecimiento hacen sentir sensaciones de nostalgia y tristeza. Al momento de escuchar la canción, el mensaje “Me siento solo” con palabras complejas es asimilado y se vuelve parte del pensamiento pues cada vez que se escucha la canción se relaciona con el sentimiento que le asoció y esto provocara que el proceso se dispare cada vez que se escuche la canción. Se deben de considerar muchos factores externos; tal vez la persona que escuche la canción no este sólo, de hecho en el mundo ordinario con la cantidad de personas que habitan en la orbe es muy difícil que alguien se encuentre físicamente solo, sin embargo es diferente “estar” a “sentir” y muchas veces esta diferencia marca el contraste entre lo real y lo irreal. Si la persona se siente sola y una canción se solidariza con ese sentimiento y lo pone de manifiesto, la persona lo hará suyo y responderá a él una y otra vez hasta que la visión de la persona cambie y entonces esta canción sólo quedará como un impulso latente que hará saltar el mecanismo del recuerdo cada vez que se escuche de nuevo la canción.

Sin embargo... *¿Qué pasa si todos los mensajes que se consumen son semejantes y se manejan una y otra vez en un mismo lapso de tiempo en el receptor?* Cuando alguien se siente triste por lo general escoge una selección de temas similares, nostálgicos y con ritmos pasivos. Comúnmente las melodías son enérgicas pero a la vez suaves (*Balada rock*) como para exaltar la reflexión y la reacción ante el sentimiento. Los mensajes hablan de tristeza, vacío, desilusión o cosas parecidas plasmadas en historias o frases sueltas a través de toda una melodía. La persona al recibir estos mensajes en medio de un sentimiento establecido tiende a deprimirse. A dejarse llevar por el sentimiento dominante, por lo que la música le ha servido para *reforzar* el estímulo, provocando una reacción muy extremista del entorno y una visión pésima y distorsionada de la realidad la cuál tal vez no sea tan cruel y sadomasoquista después de todo.

En la teoría de los efectos cultivados el público no es del todo pasivo, pues escoge los mensajes y mientras más expuesto este a ellos, los irá asimilando hasta formarlos parte de su pensamiento. Por lo mismo, la cultivación depende del tipo de mensajes que el receptor admita, pues solo tomará los que le gusten y pasaran desapercibidos los que no sean de su agrado. De ahí que el rock u otros géneros musicales gusten tanto a cada sector de la sociedad. Al conocer una música se intenta consumir otra similar pero no se asimilan todos los mensajes al mismo tiempo. Los efectos del mensaje no son permanentes sino que varían dependiendo del tiempo de exposición; generalmente al conocer una canción nueva se le quiere oír una y otra vez y en cada ocasión se le da un contexto emocional diferente. Al dejar de oírla el efecto cede pero queda latente como un resorte que acumula energía

Para terminar de explicar el proceso de influencia del rock se puede considerar al receptor como un objeto de evolución en una constante búsqueda de nuevos moldes y patrones de vida a seguir. La música juega un papel relevante en el estilo de socialización, pues a medida que el joven adquiere independencia, puede encontrar en el rock modelos alternativos respecto a la sexualidad y los estilos de vida. Su identificación con un determinado estilo musical puede ser el signo de un cierto grado de rebelión contra la autoridad, o una vía de escape ante sus conflictos con los padres; o bien puede estimular sentimientos de distensión, relax y seguridad en situaciones y ambientes nuevos. Al contrario que la televisión, que a veces difunde programas culturales y está sujeta a cierto control por parte de los padres, la música está a disposición del joven sin interferencia. Un punto a favor para aplicar una teoría que aunque fue concebida para su uso en la televisión, puede ser desarrollada con éxito en otros ámbitos sociales.

4.2.3 Las suposiciones y verdades del rock y sus efectos en general

A lo largo del trabajo se han examinado aspectos significativos del rock y el mundo que lo rodea; un género musical con cincuenta años de vida que ha sido vehículo de radicales ideologías y compañero de representación de generaciones que van dejando su legado el cuál, es seguido por sus fieles admiradores y que probablemente continuará marcando huella por muchas décadas más.

Con todas estas características se insiste en la idea: hablar de rock es una tarea maratónica. Existen diferentes posturas que han abordado el tema, muchas de ellas basadas en la incompreensión de una sociedad decadente en búsqueda de un chivo expiatorio a quien culpar de la inestabilidad de sus valores conservadores y en rechazo hacia el avance social y ético. Dentro de estas posturas conservadoras se ha atacado al rock por criticar las bases de un sistema sedentario, pues el rock en general significa protesta no sólo social, sino emocional.

Por otra parte, el rock es energía pura radicalizada hacia el desengaño y la impaciencia en donde el silencio no tiene cabida. Si el blues se basa en el dolor del alma y la necesidad de expresar ese dolor en forma de veneno auditivo; el rock al ser prácticamente su predecesor hace lo mismo pero no le basta quejarse, sino además debe de hacerlo de forma aplastante sin espacio para la censura con un ritmo y belleza que provoquen en el receptor una cadena de reacciones sensoriales y emotivas.

Es precisamente el factor de inconformidad del rock lo que lo hace ser tan criticado. Principalmente la religión buscó durante años y aún en la actualidad atacar al rock considerándolo como una música del mal e incluso, los grupos conservadores han asegurado que el rock es una música hecha por el diablo para corromper a la sociedad. El rock ha sido usado por diferentes grupos, pero no se debe juzgar a todo

el rock de esa forma pues coexisten muchas variaciones y utilidades. Existen grupos satánicos por medio del rock dan a conocer la doctrina del mal; pero incluso la iglesia cristiana y católica ha adoptado ésta música para exponer sus principios a través del llamado *rock cristiano*. El núcleo del problema consiste en no generalizar al rock encasillándolo en una característica fija.

En aspecto físico, es cierto que el rock al igual que otros estilos y sonidos, tiene influencia en el organismo. Los grupo de rock pueden producir música a más de 120 decibeles, factor perjudicial al oído humano que a la larga puede ser dañado permanentemente debido a la exposición continua de niveles tan altos de audición (ARANA: 1975).

El corazón humano está particularmente sintonizado con la música, así las pulsaciones que responden a todas las variables musicales como:

frecuencia, tiempo y volumen de tal manera que un ritmo rápido hace acelera el palpitar y uno lento lo detiene. Por ello los ritmos lentos crean menos tensión y estrés, calmando la mente y ayudando al cuerpo a “ayudarse a si mismo”. La música es pues un calmante natural.

Lo opuesto también es realidad: ritmos fuertes pueden energizar y activar casi hasta el daño físico. Un reporte de la Universidad del Sur de California, EUA, sobre la presión sanguínea llevado a cabo por el *Dr. Shirley Thompson* reporta que el excesivo ruido, como el creado por la música rock, altera hasta un 10% la presión arterial. (EVANS: 1995). Aunque aún no está bien entendido como es el mecanismo, si se sabe que dos potentes hormonas, la adrenalina y la noradrenalina, son las responsables.

Imagen 85: “Rucos Boys” Federico Arana

Por otra parte, la flexibilidad del sistema muscular es poderosamente influenciado por el tono, el sonido y la vibración musical. La música con frecuencias entre 40-66 hertz, reduce la tensión muscular y relaja a los niños. Hoy en día este efecto se conoce como *Terapia Vibro acústica*, de gran poder curativo en procesos de dolores musculares. La música alta o ruidosa puede elevar en varios grados la temperatura corporal, mientras que la suave y de cadencioso ritmo, puede disminuirla. Todas estas advertencias se deben de tomar como precaución y no como restricción.

Por el lado sociocultural, la música moderna ha resultado ser un poderoso vehículo comunicador de ideas. No hay que desestimar la tremenda autoridad que tiene sobre los oyentes (un alto porcentaje de la audiencia tiene menos de 25 años). Es indudable que las manifestaciones y puntos de vista del artista influyen notablemente en sus seguidores, Ya que es muy probable que si un determinado artista dice "blanco", una legión de seguidores empiecen a pensar en "blanco" también.

Imagen 86: Mix-up©. Una de las cadenas vendedoras de música más grandes.

En el aspecto económico, las compañías discográficas se dieron cuenta de que si lograban controlar los gustos de las personas podrían controlar el mercado y sus beneficios. Se trataba de decidirse por una imagen y un sonido, de elegir a un músico seguro, respetable y bien parecido, de juntar a un grupo de compositores para producir una canción sobre “preocupaciones” y de grabar un disco que venderían en los shows de radio y televisión con el montaje adecuado. Esto ha tenido como efectos secundarios la musicalización de la vida cotidiana, pues las sociedades siempre han sido juzgadas por la naturaleza de los medios de comunicación más que por el contenido de la comunicación (MCLUHAN: 1990)

Si los mensajes de un medio se miden por los efectos que producen, parece evidente que uno de los mensajes fundamentales es el mimetismo que inducen. En los comportamientos miméticos se pone de manifiesto una profunda necesidad de afirmar la propia individualidad. La música es por lo tanto, al igual que muchos otros factores, parte de la formación de la personalidad la cuál es la mascara que cada humano lleva en su vida diaria; el modo en que aparece ante los demás que incluye los gestos característicos, gustos y aversiones. La personalidad es resultado de la imitación; funcionando como un piloto automático y relacionando las situaciones de la vida de maneras muy previsibles. (THURSTON: 1993)

En resumen, el rock al igual que la demás música, efectivamente tiene una serie de influencias en el auditorio, sin embargo se necesita aprender a usar el criterio para criticar esta música e incluso oírla. No es posible dar por hecho que oír rock es malo y que manipulará de manera indisputable mentes y conciencias. Hay que entender que escuchar música es más que un simple acto de entretenimiento. Es una forma de asimilar mensajes y darle una nueva visión contextual a la forma de ver el mundo que hay que considerar como eso... un mensaje que no debe de ser más que un espacio y opinión del entorno, no un absoluto que se exige seguir al pie de la letra. Esa es la diferencia faltante para redimir al rock de nuevo en arte y comunicación... en expresión de opiniones y no en imposición. De esa forma las consecuencias del rock en la audiencia serán legitimadas bajo el concepto de efectos *controlados* al gusto y conveniencia del receptor y del emisor sin factores que entorpezcan o ensombrezcan la comunicación. Un acto de responsabilidad con reglas de “buen gusto” para entender como aprovechar las bondades no sólo de rock, sino de la música en general y como esquivar los efectos negativos para *lograr una buena experiencia sensitiva sin ser la mente manipulada... sólo retroalimentada.*

CONCLUSIONES

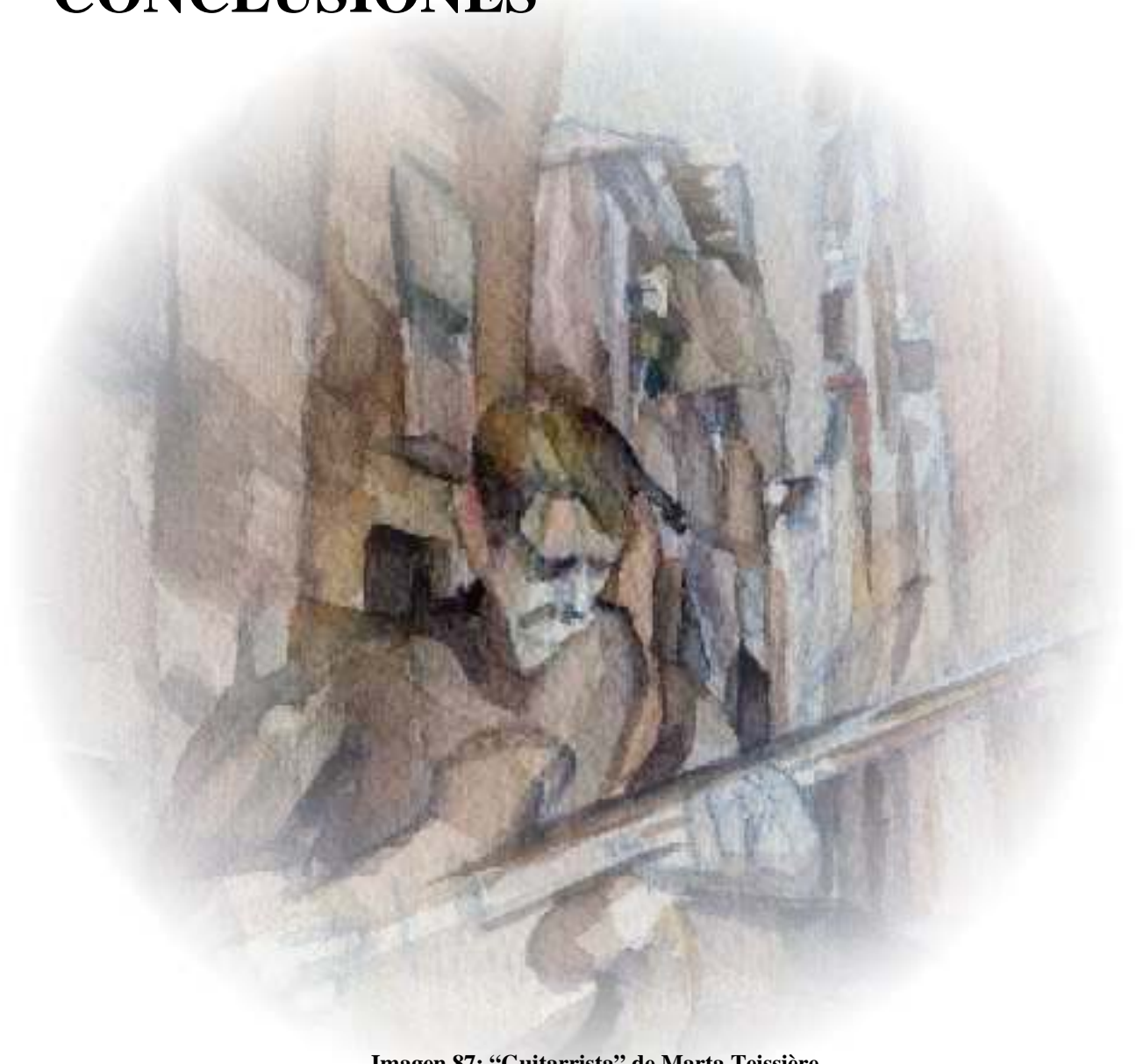

Imagen 87: "Guitarrista" de Marta Teissière

Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música.

Veo mi vida en términos de la música... Consigo la mayoría de alegrías con la música

Albert Einstein

CONCLUSIONES

Una vez concluida la tesis no queda más que establecer las conclusiones pertinentes que a juicio personal fueron observadas y que a continuación se detallan al lector para que éste las coteje con sus propias opiniones y discrepancias; sin embargo es elemental hacer algunas aclaraciones temporales sobre las observaciones y el tiempo en que fueron realizadas, pues es probable que cuando ésta tesis sea leída muchas cosas habrán cambiado. De hecho, entre la elaboración de los capítulos y la conclusión del texto ya existe una brecha que es necesario exponer.

Para cuando mi tesis se encuentre en las manos de lector, el panorama del objeto de estudio (el rock) se habrá modificado. La industria de la música es una de las empresas con mayor evolución y más si consideramos que siempre está al acecho de nuevas alternativas que generen dinero rápido. Por lo tanto, lo que puede estar de moda en un día, en dos semanas es sustituido por algo nuevo. En el caso del rock, la mercadotecnia hace que desaparezca un grupo o su material de acuerdo a un ciclo de consumo por reemplazo, es decir, de buscar la similitud del nuevo material con el de moda para asegurar la mayor continuidad del género. El efecto como ya se estudió queda latente si el mensaje fue del gusto del consumidor.

Las muestras utilizadas sobre el rock como por ejemplo la del grupo *Green Day* es un testimonio de lo que quiero decir. Al momento de tomar a éste grupo para visualizar la teoría de Gerbner, la canción citada se encontraba en los primeros lugares de las listas mundiales. Terminada la tesis en Julio del 2006 la canción ya pasó de moda y de hecho el grupo prepara su próximo material. La escena del rock en éstas fechas es dominada por grupos nuevos que intentan experimentar con el punk y el metal pero en una forma ligera y materialmente plástica como *Rasmus* o *The Withes* por mencionar. La industria musical se encuentra parcialmente enfocada hacia el *pop* y el auge de ritmos latinos con sus correspondientes fusiones.

CONCLUSIONES

En el aspecto teórico las variantes no han sido muchas. Los estudios de la comunicación siguen basándose principalmente en las teorías propuestas, por lo que no existe un gran cambio con respecto al objeto de estudio. El panorama político y mundial parece no dejar tiempo a los estudiosos del tema para formular nuevas propuestas, pues la amenaza de los conflictos bélicos y los efectos de la globalización absorben toda la intención en el análisis de los acontecimientos. Tal vez una actividad se pueda dar en el análisis de los noticieros y su repercusión en las audiencias, así como en el pronóstico de los efectos de la propaganda y la publicidad en eventos actuales como el mundial de fútbol en Alemania, los conflictos entre Estados Unidos y Corea o en el caso de nuestro país, la sucesión presidencial y la batalla política entre sus adversarios.

Así pues, éste es el panorama que rige actualmente al mundo respecto a la sociedad, los estudios de los medios de difusión con sus efectos y el rock o la música en general. Al inicio de esta tesis, hace dos años aproximadamente, el escenario era algo diferente, sin embargo muchos de estos hechos ya se precipitaban en el escenario social. En el ámbito musical el cambio no es estable ni mucho menos predecible. A diferencia de los años sesentas con los hippies, los ochentas con los metaleros y los noventas con el grunge, en el 2006 o el nuevo milenio como algunos lo llaman, no hay una tendencia que domine el ámbito cultural del rock. Las nuevas fusiones y variedades evitan que el género de un giro significativo que marque a la nueva generación y le deje un legado al rock...es decir; aunque día a día cambien las tendencias y los grupos, no hay un cambio revolucionario ya necesario en el rock.

Hablando de los objetivos y las hipótesis, se plantearon por medio de las perspectivas históricas propuestas y de acuerdo a su comparación con el objeto de estudio. Cabe destacar que las hipótesis fueron comprobadas positivamente, aunque

se deben de aclarar varios factores de aplicación de las mismas que se describen en las próximas líneas.

Por una parte, pretendía demostrar la relación del rock con los medios de difusión colectivos mediante la identificación de sus propiedades. Como se vio en el capítulo uno, los medios de difusión constan básicamente de tres elementos: un emisor, un mensaje y un receptor. Para que se dé el fenómeno de la comunicación debe de existir un elemento conocido como retroalimentación o intercambio del ciclo básico a la inversa. Al trasladarlo al rock se puede ver que el emisor es la banda o los compositores o músicos de rock, el mensaje son sus canciones o videos musicales y el receptor son los que escuchan este tipo de música. La retroalimentación, aunque no fue mencionada dentro de la hipótesis general, se da al ver la respuesta de la audiencia...cuando la misma responde con entusiasmo al material, se lo aprende y lo interpreta, las bandas amateur lo incluyen en su repertorio, los discos se venden y la gente llena los conciertos. Estas actitudes de los “fans” son la retroalimentación al mensaje transmitido, que llega a los músicos y los orienta sobre el rumbo que tomaran sus próximos álbumes. Sin esa respuesta no existiría el ciclo del rock.

Por otro lado se buscaban las particularidades de la percepción del rock con sus propiedades con el fin de comprobar que el rock al ser un arte, crea temas complejos que provocan que los efectos no sean uniformes en toda la audiencia. La música en sí es un arte complejo, pues requiere ritmo y manipulación sonora para crear una estructura estable que de algo a entender, pues sin este orden es solo ruido. Para acompañar las organizaciones sonoras la letra debe ser igual de estable con la música. Esta complejidad no es entendida con igual facilidad y actitud en todas las personas pues depende de los gustos individuales y el nivel cultural, social e incluso económico de cada individuo.

CONCLUSIONES

El rock como parte de este aparato musical, es un género sumamente cargado de historia social. A diferencia de otra música pasajera que sólo surge como pasatiempo, el rock va a la par del desarrollo de una generación en crisis proveniente del caos y la guerra, del descontento racial y la necesidad de libertad. Estos factores la hacen una música difícil y por lo tanto su percepción difiere. Aunque en general causa efectos de euforia por sus rítmicas melodías, cada individuo le atribuye connotaciones emocionales relacionadas con su historia individual. De ahí que la respuesta aunque uniforme, sea al mismo tiempo variable para cada individuo, pues lo que a uno le parecería una canción de guerra, a otro le parecerá un tema de resistencia ante lo inevitable. Esto es uno de los factores que hace al rock tan mutable a través del tiempo.

Otro de los objetivos de la tesis era demostrar en base a la teoría de Gerbner conocida como de los efectos cultivados que el rock causa efectos que afirman ideologías y sentimientos en la audiencia que están en constante reforzamiento mientras más se exponga al mensaje musical. Me queda claro que la hipótesis es palpable si nos basamos por ejemplo en las bases de éxito de una banda de rock. En los conciertos de un grupo famoso se ve a los fans gritando e incluso desmayándose, mientras corean las letras de las canciones, algunos saben lo que la letra dice e incluso la interpretan mentalmente convirtiéndose en actores imaginarios con una historia comprada. Otros sin embargo tal vez no entienden la letra por diferencias de lenguaje pero sienten la música y les causa efectos visibles, perturbaciones emocionales. Estas reacciones son el resultado de un continuo bombardeo de los medios hacia los consumidores. Si un grupo no tiene difusión es probable que sólo sea captado por un grupo de seguidores, pero su vigencia y efectos son nulos. En cambio si se bombardea una y otra vez con la misma música, la gente la conoce y la asimila como parte de lo que oye, incluso la pide en las estaciones de radio o compra los discos. Al final la mercadotecnia diluye el furor por el producto, pero los efectos

CONCLUSIONES

de reforzamiento se quedan en las mentes de los fans de forma latente recordando el producto de vez en cuando con sus correspondientes reacciones emotivas.

Debo reconocer que al emprender la tarea de sintetizar la historia del rock, el optimismo hizo mella y se subestimo la empresa de crear un compendio breve sobre la progresión de este género. A lo largo de las investigaciones monográficas aparecieron muchas ideologías, hechos y momentos pintorescos que sin duda requerirían un libro extenso para abordar con detalle y a gusto explicito toda la parafernalia de esta música. Por lo tanto, aunque quedo conforme con este grado de delimitación, estoy muy lejos de la proyección más personalizada e intensa que le hubiera querido dar a este genero, factor a tomar en cuenta para una posterior ampliación o investigación del tema.

Otro de los vacíos dentro de este trabajo fue una falta de creación de un modelo experimental para la comprobación teórica de las hipótesis establecidas. Queda claro que por el análisis perspectivo y las pruebas históricas aportadas, el rock si puede ser considerado para su estudio en los medios de difusión y como tal, tiene un efecto influyente en las audiencias, sin embargo al ser un estudio de carácter reflexivo, analítico y no científico, deje de lado la experimentación con un grupo de control que permitiera obtener testimonios palpables para reforzar a un plano estricto la teoría propuesta. Así pues para una posterior tesis venidera o una ampliación a futuro de la misma quedaría patente la necesidad del diseño experimental con sus respectivas replicas documentativas para comprobar la hipótesis en un plano científico y de esta manera diseñar un mecanismo tentativo de creación y manipulación de mensajes musicales con las bases obtenidas para la búsqueda de utilidades practicas como la difusión educativa por medio del rock, la comercial en planos materiales o la ideológica que aplicada de otras formas pudiera servir de refuerzo a nuevos campos como la oratoria política, las disfunciones sociales por

problemas de comunicación o con las incompatibilidades por las llamadas “brechas generacionales”.

Una más de las insatisfacciones del proyecto se basa en la falta de referencias bibliográficas que apoyen la teoría de Gerbner a aspectos generales que el simple medio visual de la televisión. En la investigación se buscaron múltiples acervos para encontrar más datos sobre este autor y su teoría, pues en ella se basa la afirmación de la influencia del rock. Hubiera sido muy impactante haber encontrado un sólo autor que apoyará la teoría de Gerbner en otros medios y sobre todo en la música, sin embargo en base a las comparaciones realizadas se puede encontrar que no hay ninguna objeción, por lo menos hasta el momento, para adaptar esta teoría en otros estudios como se hizo en este trabajo.

Dentro mis conformidades del proyecto, pienso que las teorías utilizadas para el propósito de la tesis fueron las correctas. Existen una infinidad de terminologías y modelos de comunicación o teorías que han surgido a través de los años, sin embargo las nociones básicas parten del modelo de Lasswell y por lo tanto es un buen referente para la comparación. La teoría de Gerbner por otra parte ayuda a crear una polémica constructiva, pues a diferencia de otras posturas conservadoras sobre los efectos irreversibles de los medios, esta teoría considera a la audiencia como factor clave para la funcionalidad al tiempo de asumir que es el tiempo de exposición a los mensajes lo que determina el grado de efecto; factores que amplían los horizontes del estudio de la comunicación al poder proyectar el peso de esta estructura no desde el emisor, sino de los audiencias que permitiendo diseñar el resto del modelo a gusto y necesidad de las mismas.

En un aspecto personal, en esta tesis quise salir de lo convencional de estudiar una terminología técnica sólo manejable por los profesionales de las ciencias de la comunicación. Mi intención fue aplicar los conocimientos en un objeto de culto

CONCLUSIONES

general demostrando y defendiendo la factibilidad de las comunicaciones y sus usos más extensos a los simples estereotipos que se les han asignado en la actualidad como meros “lectores de noticias” o “reporteros”. Los comunicólogos somos ante todo, investigadores sociales. En búsqueda de la verdad escarbamos por todos los lugares y formas posibles para encontrar el por qué de las cosas para transmitir esos conocimientos a la sociedad. Muchos comunicólogos bajo ese escudo han cometido atropellos y errores fatales que han provocado una generalización negativa de los comunicólogos como meros “chismosos” o “mentirosos”. Por esos estigmas es necesario buscar nuevas formas de expresión de esta carrera y de sus potenciales y capacidades. De ahí mi satisfacción al demostrar por medio de un estudio reflexivo en la música las utilidades no explotadas de este medio reivindicando esa posición casi olvidada de investigadores sociales.

Por ultimo, la satisfacción más grande dentro de esta tesis fue la de aplicar todos los conocimientos y técnicas propias de la carrera en un estudio que parecería que no tiene nada que ver con la misma. En la tesis utilicé técnicas propias como la entrevista, el documental, la opinión o el reportaje entre otras; al mismo tiempo en que apliqué todo mi esfuerzo a exponer teorías referentes a la comunicación. El esfuerzo de estas tareas se vio reflejado en un trabajo que me ha servido para practicar estas habilidades en una extensión a otros campos de conocimiento. Así pues un comunicólogo que domine estas técnicas puede fungir como apoyo a otras áreas como el derecho o la medicina por mencionar, pues en todas estas es necesario la interacción; un abogado necesita manejar el lenguaje a diferentes niveles, recopilar datos e interpretar su entorno. Un medico necesita comunicarse con sus pacientes, saber lo que estos sienten por medio de su lenguaje corporal. Esto es comunicación, nuestra disciplina y es por eso que la mayor de las satisfacciones de esta tesis es encontrar la importancia que tienen para la sociedad, pues el lector no me dejara mentir al afirmar que la comunicación es parte medular del ser humano y que es cuestión de conciencia el saber que sin ella simplemente no podríamos existir

FUENTES

**Imagen 88: “Don Quijote en su biblioteca”
José del Castillo**

*Leer un libro enseña más que hablar con su autor,
porque el autor, en el libro, sólo ha puesto sus
mejores pensamientos.*

René Descartes

FUENTES DE INFORMACIÓN CITADAS

- ALSINA, Miguel, Los modelos de la comunicación, ED. Tecnos, 2º edición, Madrid, 1989.
- ARISTÓTELES, Política, Editorial Alianza, Madrid, 1986.
- BETTINGHAUS, Edwin, Comunicación Persuasiva, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1973.
- BIGRAVE, Mike, Rock, Plaza Janes Editores, Barcelona, 1979.
- BISQUERA, Rafael, Métodos de investigación educativa, Guía práctica, CEAC, Barcelona, 1989.
- BRUSCIA, KE, Defining Music Therapy, Barcelona Publishers, España, 1998.
- CAMPBELL, Don, El Efecto Mozart, Editorial Urano, México, 2002.
- CARRILLO, Gustavo, Temas de cultura general, Editorial Trillas, México, 1969.
- CASTELLANOS, Rosario, Oficio de tinieblas, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1994.
- CONGER, John, Adolescencia. Generación Presionada, Editorial tierra firma, México, 1980.
- COUPLAND, Douglas, Generación X, Ediciones B, México, 1998.
- DEFLEUR, Melvin, Teorías de la comunicación masiva, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1979.
- DEL RIÓ, Eduardo “Rius”, La trukulenta historia del capitalismo, Editorial Posada, México, 1985.
- EVANS, F. Física básica y psicofísica del sonido, Cambridge, EU, 1995.
- FERRES, Joan, Televisión subliminal, socialización mediante comunicaciones inadvertidas, Editorial Paidos, Barcelona, 1996.
- FLICHTV, Patrice, Una historia de la comunicación moderna, Editorial Gustavo Gilli, París, 1991.
- FROMM, Erick, El corazón del hombre, Fondo de Cultura Económica, México, 1983.

- FROOM, Erick, El miedo a la libertad, Editorial Paidós, México, 1998.
- GERBNER, G, Growing up with Television: The Cultivation Perspective. Bryant J; Zillmann Eds, New Jersey, 1994.
- HIERRO, Graciela, Ética de la libertad, Editorial Torres, México, 1993.
- JACOBSON, Roman, El marco del lenguaje, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
- KEY, Brian, Seducción Subliminal, MC Graw Hill, EU, 1992.
- KLAPPER, Joseph, Efectos de las comunicaciones de masas, Aguilar Ediciones, Madrid, 1974.
- LADRIERE, Jean, El reto de la racionalidad, UNESCO, Salamanca, 1977.
- MARX, Carlos, Manuscritos Económico-filosóficos de 1844, Editorial Grijalbo, México, 1968.
- MATTELART, Armand, Historia de las teorías de la comunicación, Editorial Paidós, Barcelona, 1995.
- MCLUHAN, Marshall, Leyes de los Medios, Editorial Alianza, México, 1990.
- MENUHIM, Yehudi, La música del hombre, Fondo educativo Intera, Canadá, 1979.
- MORAGAS, Miguel, Sociología de la comunicación, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1979.
- MORRIS, Introducción a la psicología. Prentice Hall, México, 1997.
- MOSTERIN, Jesús, Conceptos y teorías de la ciencia, Editorial Alianza, Madrid, 1984.
- NATTIEZ, Jean, Música y discurso, Princeton University Press, USA, 1990.
- OATES, Whitney. Teorías clásicas de comunicación. Cooper Square Publishers, Nueva York, 1964.
- PACKARD, Vincent, Las formas ocultas de la propaganda, Ediciones Sudamericanas, Buenos Aires, 1973.
- PICCINI, Mabel, Introducción a la pedagogía de la comunicación, Ediciones Terra nova, México, 1984.

FUENTES

- PODED, Jaime, Los medios de comunicación colectiva, UNAM, México, 1976.
- POPPER, Kart, La lógica de la investigación científica, Editorial Tecnos, Madrid, 1985.
- PRIETO, Daniel, Retórica y manipulación masiva, Ediciones Coyoacan, México, 1994.
- RACIONERO, Luís, Filosofías del Underground, Editorial Anagrama, Barcelona, 1977.
- SHANNON, WEAVER, The Mathematical Theory of Comunication, The University of Illinois Press., Illinois, 1964.
- STORR, Anthony, La música y la mente, Editorial Paidos, España, 1999.
- THAYER, La regulación de la salud: Estrategias para cambiar síntomas malos, elevar la energía y disminuir la tensión, Person, EU. 1994.
- WARTOFSKY, Marx, Introducción a la filosofía de la ciencia, Editorial Alianza, Madrid, 1983.
- WOLFGANG, Fritz, Publicidad y consumo, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
- ZAMAN, J. Significación de la filosofía de la idea de la información, Editorial Siglo XXI, México, 1966.

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

- ARANA, Federico, Las jiras, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1973.
- ARANA, Federico, Método experimental para principiantes, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1975.
- ARNAUD, G. Los grandes creadores del jazz, Ediciones del Prado, Madrid, 1993.
- BERLO, David, El proceso de la comunicación, Editorial El Ateneo, Argentina, 1976.

- CHION, Michel, La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, Editorial Paidós, Barcelona, 1993.
- CHION, Michel, La música en el cine, Editorial Paidós, Barcelona, 1998.
- GARCÍA, Comí, Con la música por dentro, Martín Casillas Editores, México, 1982.
- GOLEMAN, Daniel, La inteligencia Emocional, Ediciones B, México, 1995.
- KNAPP, Mark, La comunicación no verbal, el cuerpo y el entorno, Editorial Paidós, México, 2003.
- LAZARUS, Progresos de la cognición motivacional en relación a las teorías de la emoción, Prentice Hall, EU. 1991.
- LAZARSFELD, Paul, Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1971.
- LAZARSFELD, Paul, La sociología y el cambio social, Paidós, Buenos Aires, 1971.
- MALETZKE, Gerald, Psicología de la comunicación, Ediciones Ciespal-Época, Ecuador, 1976.
- MATLIN, Margaret, Sensación y percepción, Prentice Hall, México, 1996.
- MERTON, La sociología del conocimiento y las comunicaciones para las masas, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
- NIETO, José, Música para la imagen. La influencia secreta, SGAE, Madrid, 1996.
- PAULI, Antonio, Comunicación e información, Editorial Trillas, México, 1983.
- REEVE, J, Motivación y emoción. MC Graw Hill, Madrid, 1994.
- RODRÍGUEZ, Ángel: La dimensión sonora del lenguaje audiovisual, Editorial Paidós, Barcelona, 1998.
- ROURA, Víctor, Apuntes de rock...por las calles de México, Ediciones Nuevomar, México, 1985.
- VILA, Fernández, Activación y conducta. Alambra, Madrid, 1990.

FUENTES CIBERGRAFICAS

- BELSON... EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN
<http://www.doe.uva.es/alfonso/web/webalftes/bibliogr.htm> 10/02/05
- FRASES CELEBRES GUITARRISTAS
<http://www.guitarraonline.com.ar/frases.htm> 12/07/06
- GEORGE GERBNER. BIOGRAFÍA
<http://www.infoamerica.org/teoria/gerbner1.htm> 20/01/05
- GEORGE GERBNER. TEORÍAS
<http://www.nombrefalso.com.ar/apunte.php> 18/10/05
- HISTORIA DEL ROCK
http://www.azheavymetal.com/especiales/rock_n_roll1.php 29/04/06
- LASSWELL.
<http://www.infoamerica.org/teoria/lasswell2.htm> 2/03/05
- MENSAJES SUBLIMINALES
http://www.santuario.com.ar/paginas/subli_explic.html 16/03/06
- MUSICOTERAPIA. CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MÉXICO
<http://www.musicoterapia.com.mx> 10/06/06
- MUSICOTERAPIA E INVESTIGACIONES
http://www.abcmedicus.com/articulo/pacientes/id/163/pagina/2/musica_terapia.html 2/03/05
- NOAM CHOMSKY. “PODER Y TERROR”
<http://www.galeon.com/bvchomsky/textos.html> 12/01/06
- ROMAN JAKONSON
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jakobson.htm> 18/11/05
- SHANNON Y WEAVER
<http://www.doe.uva.es/alfonso/web/webalftes/c2comuni.htm> 27/02/05

▪ TEORÍAS Y MODELOS

http://www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/vol_12_num1/teorias_y_modelos.htm
12/01/06

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

- STORR, 1999. El enigma de la música. **Revista de la Sociedad de Medicina**, 92.
- SALCEDO, Benjamín, 2000. Los 50 mejores discos del Rock y Pop mexicano. **Revista Switch**, 50: 42.

IMÁGENES

1. La persistencia de la memoria de Salvador Dalí <http://pintura.aut.org/>
2. “Los tres músicos” de Picasso <http://pintura.aut.org/>
3. Newton de William Blake www.wutsamada.com/alma/modern/newton.jpg
4. Nino Geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo de Salvador Dalí <http://personal.telefonica.terra.es/web/jack/dali/cuadros/ninog.jpg>
5. Adán y Eva de Durero, THE BETTMANN ARCHIVE [Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005](#).
6. Darwin London Sketchbook [Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005](#).
7. La muerte de Sócrates. De Jacques Louis David www.ahistoryofgreece.com/biography/socrates.htm
8. Aristóteles. <http://dienekes.angeltowns.net/pictures/ancientgreekmen/>
9. Harold Lasswell www.infoamerica.org/teoria/lasswell1.htm
10. Adolfo Hitler de [Biblioteca de consulta Microsoft ® Encarta ® 2005](#)

11. El modelo de Harold Lasswell www.infoamerica.org/teoria/lasswell1.htm
12. Noam Chomsky. Massachussets Institute of Technology.
http://www.lse.ac.uk/Depts/human-rights/Seminars/Noam_Chomsky.htm
13. Clasificación de Moragas a partir del modelo de Lasswell (VER MORAGAS EN SECCIÓN DE FUENTES)
14. Claude Shannon. Laboratorio Bell.
www.bell-labs.com/news/2001/february/26/1.html
15. El modelo de la teoría de la información
<http://www.doe.uva.es/alfonso/web/webalftes/c3comuni.htm>
16. Warren Weaver <http://www.infoamerica.org/teoria/weaver1.htm>
17. Roman Jakobson
http://www.mediamente.rai.it/mediamentetv/learning/ed_multimediale/lezioni/06/index.htm
18. Funciones del lenguaje en el proceso de la comunicación (Esquema propio)
19. Funciones en el proceso comunicativo según Prieto (Esquema propio)
20. “La guerra de los mundos” Orson Wells
<http://www.monsterwax.com/waroftheworlds.html>
21. De la película “The Wall” de Pink Floyd” www.pinkfloyd.com
22. Melvin De Fleur www.infoamerica.org/teoria/defleur1.htm
23. George Gerbner www.colostate.edu/Depts/Speech/rccs/theory06.htm
24. Gerbner y la televisión
<http://www.theatlantic.com/issues/97may/images/stossell1.jpg>
25. Orfeo desciende a los infiernos por Euridice de Jean Restout 1763
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=16501
26. El hombre del Vitrubio. De Leonardo Da Vinci
http://www.portalplanetasedna.com.ar/divina_proporcion.htm
27. Entendiendo la mente humana
http://www.psicoterapieonline.net/psicopsicologia_file/mente.jpg
28. La diosa Nuth y el dios Thot <http://isis.zm.nu/kb.php?mode=article&k=8>

29. Orfeo y los animales de Frans Snyders
<http://www.artehistoria.com/genios/cuadros/1230.htm>
30. Hesoid y Melpómene 1891 de Gustave Moreau
<http://www.eliki.com/portals/fantasy/circle/melpomene.html>
31. El sonido y las ondas www.educared.cl/e2_ondas_sonido5.htm
32. Pinturas rupestres (VER MENUHIM EN FUENTES)
33. El dios Apolo Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.
34. Soldados Alemanes Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.
35. “La fiesta” de Eugène Fichel Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.
36. Retrato de Mozart de <http://www.kb.nl/dossiers/mozart/mozart.html>
37. “Música E” de Enzo Caso <http://www.artetop.it/home/A03/CasoEnzo>
38. Fats Domino www.nbmuseum.org/acl/pages/FatsDomino_jpg.htm
39. El trafico de esclavos en Nueva Orleáns
www.sonofthesouth.net/slavery/history-slavery
40. Venta de esclavos (VER MENUHIM EN FUENTES)
41. “Muddy Waters, Night Blues” de Dania Maogra Lerman
www.daniaspainting.com/dmlbluesart1.hhtml
42. Alan Freed www.manfrommars.com/museum.html
43. Bill Halley <http://webs.demasiado.com/gini/Historia4.html>
44. Elvis Presley <http://webs.demasiado.com/gini/Historia4.html>
45. The Beatles www.johnlennon.it
46. Rolling Stones Ed Sullivan show
www.cnn.com/interactive/entertainment/0210/gallery.ed.sullivan/gallery.rolli
[ng.stones](http://www.cnn.com/interactive/entertainment/0210/gallery.ed.sullivan/gallery.rolli)
47. Frank Zappa www.homestead.com/woots
48. Soldado de Vietnam www.1stcavreenactment.org
49. Portada del Album “In the court of King Crimson”
http://discosantigos.com/WallpapersMUSIC/king_crimson.jpg

50. Génesis <http://www.danubius.hu/artist/50506>
51. Sex Pistols <http://vietnamnet.vn/vanhua/tintuc/2005/09/488577>
52. Ramones <http://www.mailxmail.com/curso/vida/rock/capitulo28.htm>
53. Led Zeppelin www.shanghaiisd.com/archives/media
54. Portada del Álbum “Fresh” de Cream
<http://www.mailxmail.com/curso/vida/rock/capitulo19.htm>
55. KISS de <http://members.tripod.com/~kissfactman/kisspix1.html>
56. Portada del Álbum “Cowboys to hell” de Pantera
http://www.coveralia.com/discos/pantera-cowboys_from_hell.php
57. Nine Inch Nails www.dephex.org/.../nin052500
58. Stone temple pilots www.indice.los40.com/2003/11/07/mtv.de
59. Alice in Chains www.ear.fm/encyclopedia
60. Pearl Jam de www.eneews.org/alves/_photosbig/pearl_jam
61. Público de Woostock 68 (VER MENUHIM EN FUENTES)
62. El Nuevo publico www.danielentertaimmen1.com
63. Los Monkes www.8notes.com/biographies/monkees.asp
64. Kurt Cobain <http://www.nirvanaclub.com/indexsm.php>
65. The Offspring www.offspring.com
66. Dream Theater www.rhapsody.com/dreamtheater
67. Linkin Park de www.linkin-park.com
68. Reunión de Pink Floyd en Live 8
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4667000/4667028.stm
69. James Hetfield www.themetsource.com/pictures/j20b.jpg
70. Napster de www.napster.com
71. El flautista de Hamelin de Herman Kaulbach
http://www.hameln.com/culture_leisure/culture/museum/piedpiperlegend.htm
72. El concepto de información (Esquema Propio)
73. El concepto de comunicación (Esquema Propio)
74. Jimmi Hendrix de www.jimi-hendrix.net

75. Pink Floyd del Dark side of the moon
<http://www.cathedralstone.net/Pics/PinkFloyd6.jpg>
76. Protesta por la Guerra de Vietnam Biblioteca de Consulta Microsoft ®
Encarta ® 2005.
77. Hendrix. Morrison. Joplin. (Imagen Propia)
78. Alice Copper www.thealmightyguru.com/music/alicecop
79. AC/DC
<http://www.brilliantstages.com/2000's%20Gallery/images/ACDC%201.jpg>
80. Marylin Manson
http://www.angelfire.com/vamp/markanthony_6/Marilyn_Manson.html
81. Cartel de la película “Picnic”
<http://www.gono.com/adart/movie%20ads/ma1297.jpg>
82. Técnica para voltear cintas de audio
http://www.santuario.com.ar/paginas/subli_explic.html
83. “Video kill the radio star” de The bugles <http://thebuggles.4t.com/images/>
84. TPS-L2 primer walkman de Sony
www.floraberlin.de/soundbag/index25d.htm
85. “Rucos Boys” (VER ARANA EN FUENTES)
86. Imagen de un aparador de “Mixup” ©
www.indice.los40.com/2005/03/22/index.html
87. “Guitarrista” de Marta Teisseère
http://expon.net/autores/413/tn_guitarrista.jpg
88. Don Quijote en su biblioteca de José del Castillo <http://pintura.aut.org/>
89. El grito infinito de Edgard Munch <http://pintura.aut.org/>
90. Busto de un hombre escribiendo de Picasso <http://pintura.aut.org/>

ANEXO A...
SOBRE EL ROCK...LOS FANTASMAS
MENTALES DE SUS EXPONENTES...

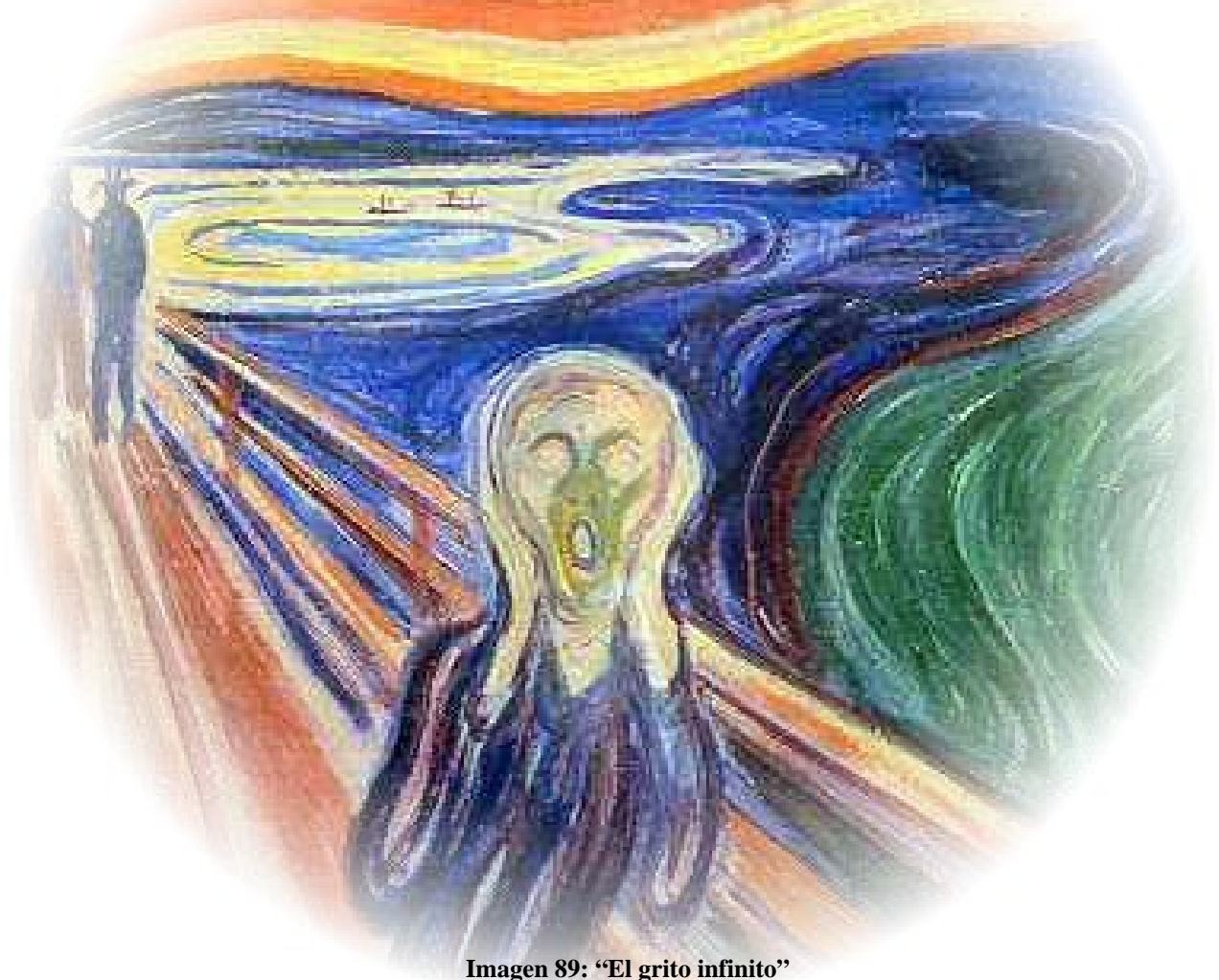

Imagen 89: “El grito infinito”
Edvard Munch

La sabiduría no es otra cosa que la medida del espíritu, es decir, la que nivela al espíritu para que no se extralimite ni se estreche.

San Agustín

FRASES DEL PORTAL “EL RINCÓN DEL GUITARRISTA”

<http://www.guitarraonline.com.ar>

ALICE COOPER

"Hace algunos años fui a una sesión de espiritismo donde Normal Buckley suplicó que el espíritu se hiciera oír. El espíritu se manifestó por fin y me habló. Me prometió, a mi y a mi grupo de música, la gloria, la dominación del mundo con la música rock y la riqueza en abundancia.", "Lo único que me pidió a cambio era entregarle mi cuerpo para que ese espíritu tomara posesión de mí. A cambio de la posesión de mi cuerpo, hice célebre a través del mundo entero. Para hacer esto tomé el nombre del cual "él" se había identificado en la sesión. Así, pues soy reconocido mundialmente. Ustedes ya conocen es nombre..."

ANGUS YOUNG (AC/DC)

"No nos interesa ni Dios, ni el Diablo, sólo estamos interesados en el rock'n'roll" .

B. B. KING

"¿Sabes que me hace más feliz que nada?, Dame seis cuerdas y seré feliz"

DAVID LEE ROTH, (EX VAN HALEN)

"Es lo mismo que en un film de terror. Todo el mundo va a ver las películas de miedo para asustarse. Sabiendo muy bien que no pertenecen a lo real. Únicamente para entretenerse durante un minuto. Pasa lo mismo con esos grupos. Ellos lo saben y sus fans también".

EDDIE VAN HALEN

“Realmente no importa con qué equipo estás tocando, tu sonido es tu cerebro y tus dedos"

GENE SIMMONS (KISS)

"Si tuviésemos que ponerle una etiqueta para avisar de los perjuicios morales que algunos productos pueden producir, la Biblia -un libro que me encanta- tendría que ser la primera en pasar por la censura. Está plagada de incestos, asesinatos y crueles castigos". De hecho, a pesar de que la Biblia no justifica ninguno de esos actos, multitud de asesinos han justificado guerras y continúan justificando sus propias barbaridades con textos bíblicos.

JIMMY HENDRIX

"La música crea estados de ánimo porque la música es en sí algo espiritual. Se puede hipnotizar a las personas por medio de la música y cuando alcanza el punto más débil de resistencia se le puede predicar directamente en el subconsciente todo lo que se le quiere decir". *** "Cuando rompí mi guitarra fue como un sacrificio, porque uno sacrifica lo que más ama"

JIMMY PAGE

"Soy optimista con respecto al futuro del Rock. Los jóvenes músicos emergerán de nuevo, pero con un nivel de buena composición, con profundidad e intelecto. La composición regresará al nivel de la música clásica o el jazz"

JOHN LENNON

"El cristianismo va a desaparecer, va a retroceder, se disgregará. No necesito discutir sobre esto. Tengo razón y al Historia me dará la razón. Ya somos más populares que Jesucristo. Me pregunto quién será el primero en desaparecer: El Rock 'n Roll o el Cristianismo".

JON BON JOVI

"El año que viene haré discos que venderán más millones, podré comprarme dos mansiones en vez de una"

JORDAN RUDESS - DREAM THEATER

"...queremos ser capaces de hacer con nuestros instrumentos todo lo que podamos imaginar: una voz, una guitarra, un teclado, la idea es expresar, proyectar a través de tu instrumento lo que quiera que tengas en tu mente..."

KURT COBAIN (NIRVANA)

"La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor". *** "A veces siento como si la gente quisiera que me muriera para que así se cumpliera la clásica historia del rock" *** "Mi memoria existe, mi recuerdo vivirá por siempre y mi música en la gloria será la salvación del maldito infierno donde habitamos"

MARILYN MANSON

"Me están haciendo mucho más grande de lo que jamás hubiera deseado, podría ser mucho más chocante, mucho más ofensivo si realmente lo deseara. Hay personas que pueden considerar nuestro espectáculo inmoral, pero no es ilegal. No estoy en contra de Dios; estoy en contra del mal uso que se hace de Dios..."

MICK JAGGER (ROLLING STONES)

Sobre su canción "Simpatía por el diablo" "Creo que saqué el título de Baudelaire, pero podría equivocarme. En cualquier caso, lo saqué de la literatura francesa. Cogí un par de frases y luego fui ampliando... La canción trata de las atracciones de contrarios y de darle la vuelta a las cosas... Todo se reducía a sexo, beber y drogarse. Era bastante aburrido, la verdad". *** "Furia y energía: de eso se trata el rock & roll"

OZZY OSBOURNE

"Me parece que soy un medio para un poder exterior. Espero no serlo de quien me imagino: Satanás. Hay un poder sobrenatural que me utiliza para escribir el rock 'n roll. Espero que este poder no sea el del diablo, Satanás, pero..."

PHIL ANSELMO (PANTERA)

"Nueva Orleans es la ciudad en la que hay más crímenes sin resolver de todo el país, tenemos siempre un clima horroroso y todas las razones del mundo para dedicarnos a la bebida o cualquier otra clase de drogas. De ese ambiente no van a salir nunca canciones blandas ni letras agradables ¿me entiendes?"

ROB HALFORD (EX JUDAS PRIEST)

"Con una música como ésta, no se puede hablar de flores del campo. ¡No pega!"

ROBERT PLANT

"Algunas audiencias no se pueden pasar la noche sacudiendo la cabeza con nuestra música, la sutileza es un arte que debes dominar si quieres ser recordado"

STEVE VAI

"Si no quema, no es arte"

THE EDGE (U2)

"La gente cuando grita en un concierto, no te aclama a ti, sino a las canciones, las canciones no son como las películas que las ves 2 o 3 veces. Una canción la escuchas 40, 50, o 60 veces si te gusta y luego entra a formar parte de tu vida. Esa vida es la que gritan las personas en el concierto"

ANEXO B

GLOSARIO

**Imagen 90: “Busto de un hombre escribiendo”
Picasso**

*Aquel que duda y no investiga, se torna no sólo
infeliz, sino también injusto.*

Blaise Pascal

DE ENCICLOPEDIA EN LÍNEA WIKIPEDIA

www.wikipedia.org

ALZHEIMER: El alzheimer es una demencia progresiva que tiene el déficit de memoria como uno de sus síntomas más tempranos y pronunciados. Por lo general, el paciente empeora progresivamente, mostrando problemas perceptivos, del lenguaje y emocionales a medida que la enfermedad va avanzando. Se diagnostica definitivamente durante la autopsia.

ANARQUISMO: El anarquismo es el término genérico dado a las teorías y movimientos que llaman a la abolición de toda forma de jerarquía, así como todo tipo de autoridad. Esta jerarquía rechazada puede ser religiosa (la Iglesia), del Estado (el gobierno), económica (el Capitalismo) o cualquier otra; así como de sus principales herramientas, la coerción y la violencia, o de cualquier forma de opresión política y explotación económica para así eliminar los diversos tipos de dominación del hombre por el hombre.

COMUNISMO: Es un sistema teórico de organización social y un movimiento político, basados en la propiedad colectiva de los medios de producción. Como movimiento político, el comunismo aspira a establecer una sociedad sin clases. El comunismo es una fuerza política importante desde los inicios del siglo XX, generalmente asociada con las ideas marxistas, aunque hay escuelas políticas no marxistas que también se consideran comunistas.

DECIBELIOS: Se denomina decibelio a la unidad empleada en Acústica y Telecomunicación para expresar la relación entre dos magnitudes, acústicas o eléctricas. El decibelio, símbolo dB, es una unidad logarítmica y es la décima parte del belio, que sería realmente la unidad, pero que no se utiliza por ser demasiado grande en la práctica. El belio recibió este nombre en honor de *Alexander Graham Bell*, tradicionalmente considerado como inventor del teléfono.

EPILEPSIA: La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro. Existen varias formas de presentación de las crisis

epilépticas. Las crisis generalizadas pueden manifestarse con pérdida brusca de conocimiento con caída al suelo, contractura de los músculos de las extremidades y de la cara seguidas de sacudidas rítmicas. Las crisis parciales pueden presentarse con sensaciones subjetivas extrañas o difíciles de describir o con fenómenos auditivos, visuales, sensación de hormigueo, etc. Estos síntomas pueden aparecer en forma aislada o dar paso a una pérdida de conocimiento con movimientos automáticos de la boca, de las manos o de otra parte del cuerpo.

ESQUIZOFRENIA: La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más serias que ocasionan una gran perturbación en las relaciones sociales, familiares y labores de las personas que la sufren, que se inicia generalmente en la adolescencia, que tiene tendencia a evolucionar hacia la cronicidad y para la cual, no existe un tratamiento curativo en la actualidad, lográndose únicamente una remisión de los síntomas con el uso de antipsicóticos.

JUGLARES: Los juglares se dedicaban a llevar de ciudad en ciudad las noticias sobre las luchas, las novedades de los palacios de los reyes y hasta los chismes de los nobles. Como no existían los periódicos -y mucho menos la radio o la televisión- ellos eran la mayor, mejor y más actualizada fuente de información, así que todo el mundo los escuchaba: la gente del pueblo se reunía en las plazas y los reyes los invitaban a sus cortes. Muchas veces sus relatos eran largos; si habían presenciado alguna batalla importante o un casamiento, por ejemplo, daban todos los detalles del suceso. Entonces, para que no fuera tan aburrido, montaban un verdadero espectáculo con bailes, malabares, chistes.

KODALY: Método de la educación vocal e instrumental desde sus orígenes hasta sus niveles más altos en el campo profesional. Tiene una sólida estructura y una acertada secuenciación pedagógica basada en criterios científicos que tienen en cuenta el desarrollo psico-evolutivo del alumnado. Zoltan , músico y compositor húngaro de gran nivel, demostró tal interés por la pedagogía musical que decidió dejar a un lado su faceta de compositor y director de orquesta para dedicar gran parte de su vida a la recopilación de un amplísimo repertorio de música popular y

folklórica (se habla de ciento cincuenta mil canciones) , para utilizar en su metodología.

LIVE 8: Live 8 fueron una serie de conciertos que se celebraron simultáneamente en julio de 2005 en distintos puntos del mundo en contra de la pobreza. Su nombre proviene del de Live Aid (concierto benéfico que recaudó unos 79 millones de libras esterlinas para los países pobres, celebrado en 1985) y del G-8. A diferencia de Live Aid, la campaña Live 8 no pretendía recaudar fondos directamente, sino concienciar a las sociedades (especialmente a las de los países del G-8) y que presionasen a sus gobernantes para acabar con la pobreza.

MP3: Es un formato de audio digital comprimido con pérdida desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG). Elimina las frecuencias que no pueden ser registradas por el oído humano logrando una compresión tal, que en un CD convencional caben aproximadamente 140 melodías a comparación con el CD normal que sólo puede alojar casi 25 canciones.

NAPSTER: Napster fue un servicio de distribución de archivos de música (en formato MP3) y pionero de las redes P2P de intercambio creado por Shawn Fanning. Su tecnología permitía a los aficionados a la música compartir sus colecciones de MP3 fácilmente con otros usuarios, lo que originó las protestas de las entidades de gestión de la propiedad intelectual.

WATTS: El vatio (en España) o watt (en el resto del mundo) es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es W. Es el equivalente a 1 julio por segundo (1 J/s) y es una de las unidades derivadas. Expresado en unidades utilizadas en electricidad, el vatio es la potencia producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio (1 VA).

WOODSTOCK: El festival de música y arte de Woodstock fue uno de los festivales de rock más famosos de la historia. Tuvo lugar en una granja de Bethel, Nueva York, los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. El festival tiene el nombre de Woodstock porque inicialmente estaba programado que tuviese lugar en un lugar del pueblo de Woodstock, en Ulster County.