

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

IDENTIDAD CULTURAL Y EFECTOS COMUNICATIVOS DE LA MÚSICA POP
EN LOS JÓVENES DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE
LOS CLUBES DE FANS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN
P R E S E N T A:
ÁNGELA TERESA PÉREZ SÁNCHEZ

ASESOR DE TESIS:
LIC. NIEVES PLIEGO MENDOZA

México, 2009

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.

Puesto que la música es el único lenguaje que posee los atributos contradictorios de ser a un tiempo inteligible e intraducible, el creador musical es un ser comparable a las deidades, y la música es el misterio supremo de la ciencia humana.

Claude Lévi-Strauss

La música, el mayor bien por los mortales conocido y el cielo que habita entre los vivos.

Joseph Addison.

Y así me pregunto: ¿qué es lo que todo mi cuerpo espera, en realidad, de la música? Creo que es su propia gracilidad, como si todas las funciones vitales se aceleraran con ritmos suaves, enérgicos, exuberantes y firmes, como si el oro del bien y de la dedicada armonía bañara la férrea y triste vida. Mi melancolía desea reposar en los escondrijos y los abismos de la *perfección*. por eso necesito la música.

Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia.

La música, al igual que el enamoramiento, tienen la capacidad de transformar nuestra existencia por completo.

Anthony Storr.

Agradecimientos

El camino de éste trabajo tuvo sus complicaciones, cada obstáculo lo alejaba más y más de su realización a tal grado que el fracaso le coqueteaba a cada instante al esfuerzo y a los sueños puestos desde un principio en él. Sin embargo, gracias a diversas personas que me han dado su apoyo, fe y confianza la realización de esta tesis se convirtió en una realidad.

Por ello dedico: cada letra, párrafo, capítulo a todas esas personas por haber estado cuando más necesitaba de fuerzas para levantarme de las caídas y seguir caminando.

Nunca he sido una persona muy devota a la religión, pero mi primer agradecimiento es para Dios por haberme puesto en el camino correcto y darme una infinidad de oportunidades para lograr mis objetivos.

Antes que nadie quisiera dedicar unas líneas a un gran e importante equipo llamado “familia”, porque sin ella no sería absolutamente nada en este inmenso universo.

A mi madre, la señora Teresa Sánchez quien a lo largo de mi vida me ha enseñado el valor del trabajo honrado, el estudio, la familia y el amor a la vida a pesar de las adversidades. Por sus años de sacrificio para mantenernos unidos, pero lo más importante por ser una madre amorosa y excepcional.

† A mi padre Martín Pérez quien a pesar de su ausencia me enseñó lo más importante: “lo que no quiero ser en la vida”.

A cada uno de mis hermanas y hermanos a:

Librado por apoyarme en todo momento y preocuparse por nuestro bienestar. Gracias.

Marcelina por ser mi hermana mayor exigente a quien no se le complacía con un ocho de calificación, sino con la excelencia. Gracias por todas las cosas buenas y por esa gran noticia de que seremos uno más en la familia.

Cecilia y Luisa ¡es difícil separarlas! A ambas les agradezco su esfuerzo por apoyarme en mis estudios, por no perder la fe en mis capacidades y porque a pesar de los malos ratos, aun así me quieren, yo también las quiero porque no todas las personas tienen la fortuna de tener unas hermanas gemelas.

Guadalupe te doy las gracias por todo el apoyo incondicional que me has brindado en el transcurso de los años. ¡Te quiero mucho! No imagino a la familia sin ti, porque eres la fortaleza que la sostiene y la ha mantenido unida. Quisiera haber heredado una cuarta parte de tu valor y dedicación.

Adriana con quien he crecido y compartido los mejores y peores momentos de mi vida. Eres mi confidente y al mismo tiempo te has convertido en la voz de mi conciencia. ¿No sé qué haría si una hermana como tú? que a pesar de los años ya cumplidos me sigue cuidando y consintiendo como su hermanita menor. Gracias por todas las cosas buenas y por las que faltan.

La familia es la base de todos mis sueños, pero en el largo y sinuoso camino de la vida hubo otras personas que a través de sus consejos y experiencia me ayudaron a madurar.

Principalmente le agradezco al profesor y sinodal Gustavo de la Vega Shiotá por haber sido el primero en confiar en este proyecto y darme los mejores consejos para su realización. Gracias por ser un excelente profesor y amigo.

A la profesora Nieves Pliego Mendoza quien no sólo ha sido mi guía en el desarrollo de la tesis, si no se ha convertido en amiga y confidente. Muchas gracias por todos los consejos y confianza.

A mis sinodales: Francisca Robles, Elvira Hernández Carballido y Jorge Lumbreras Castro quienes a pesar de tener una agenda apretada me cedieron un espacio para revisar la tesis y dar excelentes aportaciones a dicho trabajo. Gracias por su tiempo y dedicación en la revisión de ésta y sobre todo por el voto de confianza.

Gracias a todas las amistades cultivadas a través de los años tanto en el CCH Sur como en la universidad a: Erika Gonzáles, Anlly, Guadalupe, Araceli e Izumi por todas la vivencias buenas y no tan buenas dentro de la escuela.

A Azucena Vélez por ser mi amiga todos estos años y prestarme su hombro cuando el tiempo se tiñe de negro. ¡Ah! Y sobre todo por compartir los mismos intereses y devoción a... Dios.

A Jannet Valtierra quien ha sido una entrañable amiga desde el CCH, por compartir tantas cosas durante todos estos años. Eres la familia que me he permitido elegir. Gracias por tus consejos y tiempo, a ti debo parte de éste trabajo así que compartamos el éxito.

Y.... a Carlos Piñeyro N. por ser mi inspiración y media naranja durante tantos años.

Finalmente a todos los fans cuya experiencia me motivo ha desarrollar este proyecto. Sigán con sus sueños y no se pierdan en el camino.

ÍNDICE

Introducción.....	3
Capítulo I.	
1. Comunicación y Cultura.	
1.1 Definición e importancia de la Cultura	12
1.1.1. Tipos de Cultura.....	15
1.1.1.1 Cultura Dominante.....	15
1.1.1.2 Cultura Popular.....	17
1.1. 1.3 Subcultura.....	19
1.2 Posturas del conocimiento en el estudio de la comunicación.....	23
1.3 Cultura de Masas y Comunicación Colectiva.....	29
Capítulo II.	
2. Identidad Cultural y efectos comunicativos.....	36
2.1 Identidades Colectivas.....	40
2.2 Identidad Cultural.....	43
Capítulo III.	
3. La Música desde sus orígenes.....	50
3.1 Tendencias musicales antes del Pop	58
3.1.1 Blues.....	60
3.1.2 Jazz	61
3.1.3 Rhythm & blues.....	63
3.1.4 Rock and roll.....	64
3.1.5 Pop	67
3.2 La Música Pop en México: Un recorrido histórico a partir de los <i>Teens Tops a</i> Timbiriche.....	75
3.2.1 Timbiriche el inicio de un gran negocio.....	86
3.2.2 1990 Grupos vocal-coreográficos	88
3.2.3 El fin de una década.....	95
3.2.4 RBD, inicio de una nueva generación.....	97
Capítulo IV.	
4. Análisis socio-cultural sobre la música pop y sus factores comunicativos en la construcción de la identidad cultural en los jóvenes.....	99
4.1 Factores comunicativos de la Música Pop que influyen en la construcción de la identidad cultural de un grupo.....	102
4.2 Del fanatismo a los clubes de fans.....	106
4.3 Características socio-culturales de los club de fans.....	110
4.4 Psicología social de las masas.....	116
Conclusión	118
Anexos	123
Bibliografía	132

INTRODUCCIÓN

El motivo principal para la realización de ésta investigación es la obtención del Título de la Licenciatura: Ciencias de la Comunicación, otro de ellos es el interés que desde hace muchos años tengo por la música pop, sus intérpretes y los clubes de fans, así como la búsqueda continua de los jóvenes para encontrar una identidad y cultura propia.

Es por ello que este estudio incluye varias disciplinas como: la antropología, historia, sociología, psicología, musicología y sobre todo la comunicación, la cual junto a otros elementos es la base de toda relación humana. Por esta razón es que la presente investigación es multidisciplinaria.

A lo largo de los años la música pop se ha mantenido en el gusto del público de todas las edades, principalmente en los jóvenes, que están en contacto frecuente con los medios electrónicos, en especial con la televisión, la cual impone modas y estereotipos a través de agrupaciones musicales.

Anteriormente, la televisión se usaba para difundir la música y presentar a sus intérpretes. En la actualidad, su papel va más allá, pues ahora es una herramienta indispensable para impulsar y fabricar nuevos grupos musicales, tal es el reciente caso del grupo musical RBD y de la Nueva Banda Timbiriche.

Durante años las agrupaciones vocal-coreográficas se han consolidado en la industria musical, en la cual sus canciones contagiosas y sus atractivos intérpretes, han impuesto moda y patrones de conducta hacia su público juvenil. Quienes quedan persuadidos por el nivel interpretativo que estos les presentan a tal grado que no sólo sienten admiración sino que tienen la necesidad de formar un club de fans para apoyarlos incondicionalmente y seguirlos a cualquier lugar, renunciando con ello a su vida personal, laboral, académica y social.

Por ello, a lo largo de mi formación profesional descubrí que la música pop no sólo es un medio de entretenimiento sino es el hilo conductor en el que los jóvenes adolescentes crean y construyen su identidad cultural por medio de los elementos que dan los grupos musicales a través de los medios electrónicos e impresos. Posteriormente, interrelacionarse con otras personas que tienen las mismas necesidades, compartiendo así un sentimiento de

pertenencia hacia éste género musical y específicamente con el cantante o cantantes preferidos.

Cabe mencionar que la experiencia personal vivida hace algunos años despertó mi interés por investigar la música pop. En 1995 el grupo de cinco jóvenes de entre 13 y 16 años llamado Mercurio atrajo mi atención, su música, apariencia física y baile despertó en mí el interés de integrarme a un club de fans.

Al participar e involucrarme en el club de fans “Para ti” conocí a varias personas con las cuales me identifiqué porque compartimos muchos intereses, entre ellos el gusto por el grupo musical Mercurio. Viví muchas situaciones graciosas al acompañar a los integrantes del grupo musical en sus conciertos, firmas de autógrafos y convivencias. En ese entonces aparentemente era saludable participar en un club de fans.

Sin embargo, conforme analicé las teorías en comunicación e investigué su función en grandes temas sobre medios de comunicación, conocí las desventajas que tiene un fan al admirar y seguir incondicionalmente a su ídolo musical, dado que pierden su individualidad para construirse una nueva identidad cultural al adoptar el lenguaje y el comportamiento del artista.

Además, la inversión de tiempo y dinero en la convivencia con el artista es tanto que llevan a las fans a sumergirse en un estado de depresión al no tener en sus manos los recursos monetarios suficientes para moverse en ese ambiente, provocando con ello que actúen impulsivamente estafando a sus padres o destinando su dinero de los pasajes para ir a la escuela para conseguir lo que desean. En otros casos, consiguen un empleo de medio tiempo para cubrir los gastos del club de fans al cual quieren pertenecer.

Por ejemplo, las juntas de los clubes de fans por lo regular se realizan dos veces al mes, en las cuales se tiene que donar la cantidad de \$20 pesos para los gastos de la presidenta, sí a esto le sumamos lo de los pasajes que va entre los \$20 a \$30 pesos y los nuevos artículos del artista cuya primicia tienen para obtenerlos antes que otros fans (en ocasiones se venden playeras, gorras, chamarras de mezclilla conmemorativas o pinks en las oficinas del grupo, claro con facilidades de pago que van desde los \$100 a \$1000 pesos), además de comprar todas las revistas en dónde aparece el rostro de su ídolo (30 pesos quincenales), en promedio habrá gastado mensualmente \$200 pesos, todavía

es un cantidad considerable, pero sí en ese mes el cantante tiene presentaciones dentro y fuera de la Ciudad de México, los fans tienen que pagar su entrada a los eventos para estar más familiarizado con sus compañeros, así como ir constantemente al aeropuerto para despedirlos y recibirlos. Entonces la cantidad incrementará más del triple.

En ocasiones una fan rebasa sus propios límites, al suceder esto, suele convertirse en un peligro latente para el artista, dado que la obsesión enfermiza que ésta siente por él, puede obligarla a actuar arrebatadamente, provocando así un incidente lamentable.

Por otra parte, la música es un aparato ideológico de comunicación porque logra unir a las masas o minorías para escucharla, además es un medio de expresión e identificación.

Según José Ramón Pardo, “la música popular es el conjunto de géneros y estilos musicales que, a diferencia de la música folclórica, no se identifican con naciones o etnias específicas”.¹ Por su sencillez y corta duración, no suele requerir de conocimientos musicales especializados.

Se comercializa a través de vías muy concretas y se difunden gracias a los medios de comunicación de masas, la cual, “...viene a ser una forma de comunicación dirigida a un público masivo, heterogéneo y anónimo a través de mensajes públicos, continuos y estandarizados, no en forma directa, cara a cara, sino mediante medios indirectos: una transmisión, una hoja impresa, etc.”² dichos medios de comunicación, son los instrumentos difusores de una cultura para masas, la cual es elaborada exclusivamente para enajenarlas y satisfacer, así, los intereses de los hombres de negocios.

Este tipo de música circula principalmente en forma de grabaciones: discos, cintas, películas; y emisiones: radio, televisión, conciertos, por ende, se facilita su reproducción.

Constantemente este género es criticado por intérpretes y personas pertenecientes a otra tendencia musical, ya que éstos cuestionan el proceso de producción del pop al anteponer la venta de imagen ante la calidad de voz.

La música pop se desarrolló en México desde la época de los 60's, su principal antecesor musical es el *rock and roll*. Los años transcurrieron y la

¹ José Ramón, Pardo, . La discoteca ideal de la música pop. p:55.

² Francisco Gómez Jara. Sociología. p: 370.

música pop se convirtió en un nuevo ritmo en el país y en una fábrica de ídolos musicales. La identificación instantánea de los jóvenes hacia éste género, logró convertir a un público heterogéneo en uno homogéneo, claro no en uno sólo, sino en varios grupos pequeños, los cuales tienen las bases suficientes para construir su propia identidad cultural.

Mientras tanto, en Estados Unidos se creaban nuevos conceptos musicales del pop, ya que con la aparición de la cantante *Madonna* y posteriormente con la aparición en el medio musical del conjunto *The Jackson 5*, máximo representante de los grupos vocal-coreográficos, el mercado del pop se expandió más, generando riquezas para las transnacionales y un mercado más surtido para el público.

En esa misma época en México, el cantante Luis Miguel empezaba a dar sus primeros pasos en los escenarios mexicanos, su popularidad se expandió en poco tiempo dentro y fuera del país, convirtiéndose rápidamente en un ídolo musical para las adolescentes, sin embargo su público se limitaba a las mujeres dejando a un lado al masculino.

En ese mismo año un productor musical de nombre Luis de Llano Macedo, decide retomar el concepto de los *teen idol* y copia la fórmula puertorriqueña y española –que en ese momento era ya todo un éxito- para formar una agrupación de niños mexicanos. Dicho grupo fue heterogéneo al incluir a cuatro niñas y tres niños, además de saber bailar y cantar, tenían el plus de tocar un instrumento musical. Timbiriche desarrolla un nuevo lenguaje musical con el público preadolescente y adolescente, además de vender productos (ropa, accesorios, zapatos, etcétera) para que los niños no tuvieran ninguna dificultad en su intento de imitarlos.

A partir de Timbiriche y a través de los años, el público juvenil ha experimentado la música de diferentes grupos vocal-coreográfico como son: Onda Vaselina –OV7-, Flans, Fandango, Garibaldi, Micro Chips, Magneto, Kabah, Jeans, Ragazzi, y Mercurio; y con ello el fenómeno del fanatismo, el cual se aprecia de manera individual o grupal por medio de los clubes de fans.

Los clubes de fans son agrupaciones creadas por las disqueras o por el mismo público, los cuales se reclutan para apoyar más de cerca a sus ídolos musicales y así crear un lazo más estrecho entre artista-admirador.

Los jóvenes involucrados en un club de fans se enajenan y pierden gradualmente su vida familiar y escolar. Lo importante en estos grupos es el artista y todo lo que pase a su alrededor. Dejando a un lado las fechas importantes para la familia (cumpleaños, aniversarios y demás importantes reuniones) sustituyéndolas con la fecha de cumpleaños de su ídolo, sus conciertos, reuniones y llegadas e idas en el aeropuerto.

Estas agrupaciones llamadas clubes de fans han logrado una interacción social y comunicativa entre sus integrantes a tal grado que ha constituido una identidad cultural propia de grupo, lo cual hace la diferencia respecto a otros clubes de fans de otras agrupaciones musicales.

Actualmente, la mayoría de los clubes de fans apoyan a una agrupación que ha satisfecho musicalmente tanto a niños como a jóvenes adultos y ha llenado el espacio que anteriormente había quedado vacío hace un par de años tras la desintegración de los grupos anteriormente mencionados. RBD es un nuevo estilo impuesto por la televisión, que al ver las necesidades del público joven decide lanzar su producto musical a través de una novela, la cual con apenas unos meses al aire se convierte en la preferida de los jóvenes de clase media tanto nacionales como extranjeros.

El éxito del grupo musical RBD es sorprendente e inimaginable, a pesar de seguir la misma propuesta musical que sus antecesores. Su estilo y propuesta no es innovador, sólo son seis jóvenes que anteriormente habían tenido una preparación actoral (uno que otro musical) y que se les dio la oportunidad de actuar y formar un grupo, sin embargo el impacto en el público es indiscutible.

El éxito radica en el proceso comunicativo que la agrupación RBD ha difundido entre sus seguidores, pues esto los ha ayudado a mantenerse por mucho tiempo en la cima. Este fenómeno comunicativo, es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación imponen la cultura y los modelos a seguir, además de la exclusión de clases, dado que la propuesta musical de este grupo es sólo para quien pueda comprar sus productos y seguir sus patrones de conducta.

Como he mencionado, los clubes de fans representan con mayor claridad la identidad cultural de un grupo, "entendida ésta como una particular configuración de mundo de los grupos sociales y cuya finalidad es la cohesión

social³, y el consumo de una industria cultural, que impone modas, patrones de conducta y un lenguaje comunicativo para seguir perteneciendo a una sociedad homogeneizada en plena época de mundialización. Es por todas las razones antes expuestas que mi investigación se centra en los clubes que forman los fans.

Para el estudio de los clubes de fans se retomará la historia musical de los grupos vocal-coreográficos antes mencionados. El recorrido será a partir de 1980, puesto que en esa década se integra el grupo Timbiriche, el cual le dio pie a la integración de diferentes grupos musicales que siguieron su misma línea. Motivo que permitió el desarrollo de los club de fans en México.

El objeto de estudio termina en el 2005 porque es en este año cuando una agrupación totalmente pop sale de la pantalla chica y se vuelve todo un éxito no sólo en México sino en Latinoamérica, Estados Unidos y parte de la Unión Europea.

Realizar un análisis socio-cultural sobre la música pop y sus factores comunicativos en la construcción de la identidad cultural en los jóvenes del Distrito Federal a través de los club de fans, es el **objetivo general** de ésta investigación, mientras que los objetivos particulares son: a) Describir los orígenes de la música pop en el Distrito Federal; b) Identificar los factores comunicativos de la música pop que influyen en la construcción de la identidad cultural de un grupo y c) Exponer las características socio-culturales de los clubes de fans, así como los motivos que llevan a cada uno de sus integrantes a formar un club.

La **hipótesis central** de dicha investigación es la siguiente: “La música pop a través de sus factores comunicativos estimulan la construcción de la identidad cultural en los jóvenes, los cuales adoptan las conductas de comportamiento de sus ídolos musicales en su vida para ser aceptados en un grupo social”. Esta suposición se comprobará por medio de una búsqueda documental realizada en libros especializados en el tema, es decir, sobre: cultura, identidad, industria cultural, música, psicología, fanatismo e historia de

³Cynthia Viridiana, García Martigñon. Identidad Cultural de los pueblos originarios de la Ciudad de México: San Luis Tlaxiátemalco Xochimilco. México, Tesis para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 2007. P: 13.

México, así como revistas juveniles sobre música. Además de una exhaustiva revisión de material hemerográfico y electrónico.

Para ello, se consultó material de las bibliotecas especializadas como son: Escuela Nacional de Música, Facultad de Psicología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Cosío Villegas del Colegio de México, instituciones que resguardan bibliografía sobre comunicación y temas relacionados.

Este estudio comprendió trabajo de campo, por lo que se realizaron entrevistas a las personas involucradas en la creación de un club de fans. Dichas entrevistas tendrán dentro del texto una estructura literaria, pretendiendo con ello dar voz a sus protagonistas para una mejor descripción de los hechos.

La investigación se expone en cuatro capítulos. El primero llamado “Comunicación y Cultura” presenta un acercamiento teórico a la definición de cultura y su importancia tanto individual como colectiva en la sociedad.

El concepto cultura desde el punto de vista antropológico es dado como “lo que no es naturaleza, todo lo producido por todos los hombres sin importar el grado de complejidad y desarrollo alcanzado”⁴. La semiótica define a la cultura como un conjunto de hechos simbólicos en una sociedad. En dónde los símbolos recubren el grupo de los procesos sociales de significación y comunicación.

“La cultura es todo lo que aprenden las generaciones y los individuos en el curso histórico de su convivencia social. Es una forma de vida, una manera de ser, un modo de pensar y de sentir y un peculiar estilo de hacer las cosas cotidianas”.⁵

Los términos: cultura e identidad están interrelacionados y para definir el segundo se debe conocer las características del primero, por ello el capítulo anterior describe a la cultura en todo su esplendor dejando camino para continuar con el estudio de la identidad.

⁴García Canclini, Néstor. *Las culturas populares en el capitalismo*. La Habana, Ed. Casa de las Américas, 1982. p: 21.

⁵Antonio Rodríguez Zarco. *El derecho a la Identidad Cultural*. p:26.

En el segundo capítulo se retoman elementos de la cultura y se estudia la identidad cultural y sus efectos comunicativos. En dónde la identidad se convierte en la percepción colectiva de un grupo más homogéneo en oposición a quienes se encuentran fuera de éste y no comparten las mismas necesidades. Sin embargo, existe un reconocimiento de caracteres, marcas y rasgos compartidos que también funcionan como signos y como memoria colectiva común.

La identidad constituye un hecho simbólico total, construido dentro y para el discurso social común, porque sólo puede ser efecto de representaciones y creencias condicionadas de manera social e histórica al brindarle al individuo características propias que le ayudan a su reconocimiento tanto individual como colectivo.

En el tercer capítulo se darán las definiciones de la música, su importancia y un poco de la historia de los géneros musicales creadores del *rock and roll*. Así como la concepción de las canciones y el significado de la letra. Además, se dará un breve recorrido histórico musical para definir a la música pop y como se ha ido degenerando hasta colocarse en un género mercantil.

El contexto histórico en éste capítulo es de suma importancia, porque sólo la historia nos da la respuesta inmediata al proceso cultural que continuamente vive México. País marcado por una crisis constante en todos los sectores político, económico, social y cultural en donde los únicos vencidos son los pobladores quienes consumen todo lo producido por la industria cultural misma que atenta en contra de su propia identidad.

El último capítulo abarca el fenómeno de las fans, en tal apartado se definirá a los clubes de fans con base en su raíz etimológica “fanatismo”, posteriormente se expondrán los motivos de las personas integradas a un club de fans para formar tales grupos sociales, todo esto se realizará con base en la psicología social y en entrevistas a las chicas que pertenecen o alguna vez pertenecieron a un club, exponiendo sus motivos y la experiencia adquirida mientras acompañaban a su grupo musical favorito.

Historias conmovedoras, graciosas y otras absurdas son presentadas en pequeñas narraciones para describir a los clubes de fans o en su caso a una

admiradora “de hueso colorado”, cuyo pecado fue su debilidad ante los modelos musicales impuestos por los medios masivos de comunicación.

Recurrir a otras fuentes fue difícil porque las personas involucradas en el proceso de producción del pop en México son inalcanzables y su trabajo no les permite disponer del tiempo suficiente para otorgar una entrevista.

Finalmente, en la conclusión se expondrá la comprobación de la hipótesis, y los resultados alcanzados de tal investigación. Así como los obstáculos superados y los no superados durante la recolección de datos.

1. COMUNICACIÓN Y CULTURA

1.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA CULTURA.

En varias ocasiones hemos oído al mundo hablar de cultura en todo su esplendor. Son tantos sus usos que nos llevan a la divagación de su significado o simplemente a ignorarlo. En los estudios de las ciencias sociales varios autores la han descrito con diferentes palabras pero concluyen en un mismo significado.

Antonio Rodríguez, la define como “la suma de todas las actividades, productos materiales y espirituales que cada grupo social determinado tiene y que lo distinguen de otros grupos similares y que se convierte en un derecho esencial de toda persona, tanto en su aspecto individual como colectivo”.⁶ Es decir, todo producto cultural nace para cubrir las necesidades esenciales de toda colectividad.

En efecto, cada país, pueblo, grupo o colectividad, crea su propia cultura para que ésta les de una identidad propia, al mismo tiempo satisface todas sus necesidades sociales, las cuales ayudarán al individuo a desarrollarse dentro de una sociedad y así evitar futuros problemas en la misma. Porque:

“El proceso cultural representa las relaciones de producción pero también las reproduce, transforma e inventa. Intervenir en un modelo simbólico puede hacerse en el ámbito personal en el supuesto de que exista cultura individual, sin embargo, ésta es sólo una muestra del grupo social, por ello cada uno de los elementos que lo componen debe ser situado con relación a lo que define la estructura del conjunto”.⁷

El antropólogo Sir Edward B. Taylor define a la cultura como la totalidad compleja producida por los seres humanos en su experiencia histórica, así

⁶Antonio Rodríguez Zarco. El derecho a la Identidad Cultural. p:27.

⁷Néstor García. Las culturas populares en el capitalismo. P: 27.

como el patrón de pensamientos y de acción que fluye a través de las actividades de un pueblo y lo distingue de todos los otros pueblos.⁸

Por ello, es necesario hablar de cultura como el proceso en el que intervienen varias personas, denominada así como colectiva o de sociedad, la cual varía según la época y el lugar.

“[...] la cultura es el conjunto dinámico y complejo, constituido por un modo de ver el mundo y un modo de operar en él, que identifica a un grupo social y le permite accionar en un espacio concreto y en un momento determinado, de acuerdo con una lógica específica, dando a la vez un sentido histórico a ese accionar, al ubicarlo en un proceso global que lo abarca y en el que adquiere coherencia”.⁹

A pesar de identificar a un individuo, grupo o colectividad, la cultura va más allá de un grupo homogéneo, ya que cada integrante de éste puede vivirla de acuerdo a la forma en cómo la concibe, es decir, cada individuo piensa diferente a su compañero, por consiguiente vive de una manera diferente su cultura y la desarrolla según su criterio dentro de la sociedad.

“Una de las funciones de la cultura es la de clasificar, categorizar, denominar, distribuir y ordenar la realidad desde el punto de vista de un “nosotros” relativamente homogéneo que se contrapone a “los otros”. “La identidad social se define y se afirma en la diferencia”.¹⁰

Mientras que Bolívar Echeverría define a la cultura como un momento autocrítico en donde una cierta colectividad en un tiempo y espacio determinado hace de sí misma para concebir su propia identidad.

En el libro *La Idea de Cultura*, Víctor Hell plantea la existencia de dos concepciones, las cuales complementan el significado de cultura, una de ellas

⁸Véase. Víctor Hell, *Idea de Cultura*. México, FCE, 1983. P:12-13.

⁹Maimone, María de Carmen y Paula Edelstein. Didáctica e identidades culturales: acerca de la dignidad en el proceso educativo. P: 78.

¹⁰Gilberto, Giménez. *La teoría y el análisis de la cultura*. P: 39.

es el conjunto de las obras, realizaciones e instituciones que determinan la originalidad y la autenticidad de la vida de un grupo humano, mientras que en la otra, la acción psicológica y espiritual junto con las anteriores influyen sobre el grupo humano como ser colectivo y sobre el hombre, considerando a éste como una expresión de la propia cultura.¹¹

Al contrario de Hell, Ana María Zubieta opina: “la cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas como conspirar, insultar, etcétera, y esto no es lo mismo que decir que se trata de un fenómeno psicológico o rectificar cualquier componente de esa cultura”.¹²

Zubieta no considera a la cultura como una entidad o algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales. Sin embargo, la cultura nos proporciona los lineamientos para vivir dentro de una sociedad, nos impone patrones de conducta y de cierta manera moldea nuestra personalidad para relacionarnos con los demás miembros del grupo social. Aunque, cada individuo la percibe de diferente manera lo que lleva al libre albedrío.

“[...] todos los pueblos, todas las sociedades y todos los grupos humanos tienen cultura. Y todos los individuos, que necesariamente pertenecen a algún sistema social organizado, tienen también cultura, porque la sociedad se las trasmite y porque exige a todos el manejo de los elementos culturales indispensables para participar en la vida social [...]”¹³

Así, la cultura se convierte en una dimensión de la vida humana porque la acompaña en todos los momentos y en todos los modos de su realización, tanto en su manifestación como en el quehacer cotidiano, en donde ella se hace presente siguiéndola por los recodos de su complejidad.

“[...] cultura es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de

¹¹ Cfr. Víctor Hell. *Idea de Cultura*. México, FCE, 1983. P:12-13.

¹² Ana María Zubieta. Cultura popular y cultura de masas: conceptos, recorridos y polémicas. P: 51

¹³ Guillermo Bonfil Batalla. Pensar Nuestra Cultura. P: 128.

comunicación y de organización sociales, y bienes materiales, que hace posible la vida de una sociedad determinada y le permite transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las siguientes”.¹⁴

La cultura permite el desarrollo histórico del hombre, además de favorecer el progreso de su potencial, que le hace posible la comunicación y con ello todas las formas de cooperación y de acción sobre la naturaleza.

1.1.1 TIPOS DE CULTURA

Como hemos visto anteriormente, todos los pueblos tienen una cultura, es decir, poseen un esquema con diversos conocimientos que les ayuda a entender y hacer las cosas en su vida diaria, tal esquema les otorga un sentido y un significado particulares, los cuales son compartidos por todos los actores sociales dentro de una misma sociedad.

Cuando una sociedad empieza a crecer, los grupos dominantes generan una serie de factores para controlar al resto de la población, tal dominio se da a través de la producción de nuevas culturas, las cuales dividen a la sociedad en pequeños grupos, brindándoles nuevos bienes culturales y espirituales.

1.1.1.1 CULTURA DOMINANTE

Con la era de la globalización y el capitalismo, la sociedad occidental busca consolidar su cultura como única en el mundo, ya que la hegemonía de ésta en otras sociedades garantiza el control absoluto y así prever posibles manifestaciones en contra suya.

“La cultura occidental ha pretendido instaurarse como cultura universal y, para ello, ha desarrollado esquemas interpretativos y escalas de valor para aplicarlos al patrimonio de culturas no-

¹⁴ Ideen.

occidentales, con la intención ideológica de conformar y legitimar un patrimonio cultural ‘universal’”.¹⁵

Raymond Williams considera: “la hegemonía está constituida por relaciones de dominación y subordinación que dan la impresión de ser presiones y límites de la siempre experiencia y el sentido común; es por lo tanto, un cuerpo de prácticas culturales”.¹⁶

La función hegemónica es controlar, neutralizar, transformar e incluso, incorporar las formas de oposición. La hegemonía es vista así como un proceso activo, no como una dominación inmodificable.

“Por control cultural se entiende la capacidad de decisión sobre los elementos culturales. Como la cultura es un fenómeno social, la capacidad de decisión que define al control cultural es también una capacidad social, lo que implica que, aunque las decisiones las tomen los individuos, el conjunto social dispone, a su vez, de formas de control sobre ellas”.¹⁷

La cultura dominante ha logrado imponer sus elementos culturales a todos los individuos quienes la consumen y tratan de integrarse a las características que ésta les pide para pertenecen a ella.

Los elementos culturales según Bonfil Batalla¹⁸ son los recursos que una cultura pone en juego para realizar un propósito social, además distingue a cinco de esos elementos, los cuales son:

- a) materiales, los que no han sido transformados por la mano del hombre;
- b) de organización, son las relaciones sociales en las cuales se realiza la participación;
- c) de conocimiento, experiencias y capacidades creativas;
- d) simbólicos, códigos de comunicación;
- e) emotivos, sentimientos, valores y motivaciones.

¹⁵ *Ibíd.* P: 130.

¹⁶ Véase. Ana María Zubieta. P: 40.

¹⁷ Guillermo Bonfil Batalla. *Op. Cit.* P: 49.

¹⁸ *Cfr.* Guillermo Bonfil Batalla. P: 50.

Los elementos culturales sirven para concretar los proyectos sociales y para que los miembros de cada grupo social decida sobre los elementos que quiere emplear en su vida diaria (sólo si tiene la libertad de elegir).

El siguiente cuadro es de Guillermo Bonfil Batalla*, en el cual explica el procedimiento que debe pasar cualquier cultura para poder ser producida.

<i>ELEMENTOS CULTURALES</i>	DECISIONES	
	PROPIAS	AJENAS
PROPIOS	Cultura AUTÓNOMA	Cultura ENAJENADA
AJENOS	Cultura APROPIADA	Cultura IMPUESTA

La cultura dominante se puede convertir en una cultura propia cuando sus participantes tienen la capacidad de manipular a los elementos culturales atendiendo con ello cada una de sus necesidades.

1.1.1.2 CULTURA POPULAR

Todos los individuos pertenecientes a un grupo social tienen cultura, más las capas que son excluidas de la élite y que son llamadas populares.

“Cultura popular es la cultura no oficial, la cultura de los grupos que no formaban parte de la elite, las clases subordinadas, tal como las definió Gramsci “; y luego, estableciendo un rodeo lindante con el silogismo: “si todos los miembros de una

* Bonfil Batalla esquematiza las cuatro culturas que se pueden desarrollar dentro de una sociedad. Posteriormente da una exhaustiva explicación sobre la definición de cada una de ellas. Mencionando que la cultura autónoma es aquella en la cual los participantes de un grupo social poseen el poder y la libertad de elegir sobre sus propios elementos culturales, así como de ser capaces de producirlos, usarlos y reproducirlos. En cambio, en la cultura impuesta –su nombre la describe- es la que es impuesta por un grupo dominante hacia los grupos subordinados, y a pesar de que sus elementos culturales son ajenos al grupo social, éste los hace parte de su vida. En la cultura apropiada, al individuo no le interesa si los elementos culturales no son producidos o reproducidos en su grupo y aunque éstos son ajenos de su ambiente los usa y decide sobre ellos. Finalmente, la cultura enajenada es aquella en donde el grupo social no puede decidir sobre sus propios elementos culturales.

sociedad tuviesen la misma cultura no sería necesario utilizar el término cultura popular¹⁹.

La cultura popular siempre se le ha limitado a las diversas manifestaciones del folklore y aunque es su principal materia prima, concierne también la forma en la que el individuo ve su vida y el desarrollo de ésta en su comunidad, para convivir armónicamente con sus semejantes, además de distinguirse por ser una cultura autosuficiente, ya que produce sus propios elementos culturales y decide sobre su uso. Con base en las clasificaciones de cultura de Bonfil Batalla, la cultura popular es una cultura autónoma.

El economista y sociólogo argentino, Mario Margulis sostiene que la "cultura popular es la cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos en respuesta a sus propias necesidades y por lo general sin medios técnicos. Es una cultura solidaria, pues sus productores y consumidores son los mismos individuos, que la crean y ejercen".²⁰

Por ello "la cultura popular actúa como forma erosiva, que amenaza desde adentro[...] el concepto de ésta en y a través del concepto de hegemonía es definirla como un sistema de relaciones entre clases sociales que constituye uno de los sitios para la producción de consenso, pero también de resistencia al consenso. De allí se piensa que siempre hay un elemento de la cultura popular que escapa o se opone a las fuerzas hegemónicas. En este sentido la cultura popular es una cultura de conflicto para las clases dominantes".²¹ Además, en ella el pueblo preserva y crea su propia cultura sin tener la necesidad de recurrir a los elementos culturales fabricados de otras.

La alta cultura, llamada de élite rechaza la cultura popular, al argumentar que su creación ha sido espontánea, además de contrastar con todos sus elementos culturales.

La diferencia entre baja y alta cultura se debe a que la primera es considerada como un hecho espontáneo que se encuentra en estado primitivo perteneciente a lo popular, mientras que la segunda se cree que es una cultura refinada de élite, la cual se basa en la educación y respeta una tradición.

¹⁹ Ana María Zubieta. Op. Cit. P: 34.

²⁰ Véase. Adolfo Colombes. La Cultura Popular. P: 7.

²¹ Ana María Zubieta. Op. Cit. P: 41.

“[...]La valorización que acompaña a este deslinde no siempre marca peyorativamente a la baja cultura. En ocasiones, cuando ésta es concebida como “cultura que hace el pueblo”, lo “bajo” es sinónimo de “genuino”, “vital”, “creativo” (frente a lo postizo”; “mustio” o “aburrido” de la cultura alta o elitista, mandada a hacer por las clases dominantes). Cuando, a su vez, el pueblo es identificado con la clase trabajadora revolucionaria, a su “cultura proletaria” le es reconocido un carácter crítico espontáneo, históricamente constructivo (contrapuesto a la complacencia y limitación de la cultura “hecha por la burguesía”).”²²

En su ensayo titulado: *La Cultura Popular y La Creación Literaria*; Rodolfo Stavenhagen menciona que la cultura popular se refiere a los procesos de creación cultural producidos directamente de las clases populares, de sus tradiciones propias y locales, es decir, “una cultura de clases y con frecuencia la raíz en la que se inspira el nacionalismo cultural, porque es la expresión cultural de grupos étnicos minoritarios”.²³

La cultura popular es la cultura de clases marginadas o reprimidas por la cultura dominante. Estos grupos buscan preservar su identidad y producir sus propios elementos culturales para poder conservar su autonomía. La cultura popular esta hecha para ser usada no para ser consumida como es el caso de la cultura dominante convertida en cultura de masas.

1.1.1.3 SUBCULTURA

“Cuando el ciclo capitalista llega a su auge, se expande el empleo y queda un excedente económico que distribuir, entonces surgen las culturas del ocio, de la despreocupación, de la esperanza y del festejo. La música se hace

²²Bolívar Echeverría, Op. Cit. P: 194.

²³Cfr. Rodolfo Stavenhagen, *La cultura popular y la creación intelectual*, en Adolfo Colombes. La Cultura Popular, P: 26.

animada, las costumbres ligeras, la intelectualidad heterodoxa, el consumo derrochador y la moda informal”.²⁴

En el momento en que la nueva cultura prefabricada se convierte en todo un fenómeno, algunos organismos sociales desarrollan su propia cultura, es decir, una memoria colectiva que contiene los datos esenciales relacionados a la propia estructura del grupo social, al ambiente donde se ha desarrollado, y a los patrones de conducta necesarios para regir las relaciones entre los integrantes del grupo, entre éste y las reglas sociales. Ésta resistencia cultural se transforma mediante la progresiva generación de subculturas, las cuales intentan ser reconocidas dentro de la sociedad, además de crear una nueva diferenciación del organismo social.

“La cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad. Es por ello coextensiva a la vida humana, una dimensión de la misma; una dimensión que sólo se hace especialmente visible como tal cuando, en esa reproducción, se destaca la relación conflictiva (de sujeción y resistencia) que mantiene –como “uso” que es de una versión particular o subcodificada del código general del comportamiento humano- precisamente con su subcodificación que la identifica”.²⁵

La cultura provee identidad a los diferentes miembros de la sociedad en la que se desenvuelve, porque se mantiene de manera individual en cada memoria de los integrantes del grupo social y en las redes simbólicas de comunicación. Sin embargo, dicho suceso no es homogéneo, como tampoco lo es la sociedad. De hecho, memorias y culturas son sistemas de advertir heterogeneidades. Por ello existe una diferenciación de modelos dentro de una misma red social, lo que produce una injusticia dentro de una cultura, a lo que se le llama subcultura.

²⁴Luis Britto. El Imperio contracultural. Del rock a la postmodernidad. p: 51.

²⁵Bolívar Echeverría. Op. Cit. P: 188.

La subcultura es el conjunto de significados que proceden de la cultura dominante, a la cual se opone. La subcultura llamada también contracultura trata de generar sus propias referencias para no seguir los lineamientos que la cultura general ha impuesto por un largo lapso de tiempo dentro de la sociedad y así crear una identidad más individual y más propia al contexto social que se este viviendo.

“Las subculturas, en tal sentido, son instrumentos de adaptación y de supervivencia de la cultura de la sociedad. Constituyen el mecanismo natural de modificación de ésta, y el reservorio de soluciones para adaptarse a los cambios del entorno y del propio organismo social”.²⁶

Es decir, la subcultura distingue a los grupos de individuos con actitudes, creencias, costumbres u otras formas de comportamiento diferentes a las dominantes en la sociedad, aunque participen de ella.

La subcultura es un concepto aplicable a todos los grupos excluidos de la sociedad como son las etnias, los adictos a cualquier vicio, los homosexuales y uno que otro grupo religioso. La subcultura les recompensa esa exclusión a dichos grupos marginados por la cultura dominante, por lo que los lazos entre los integrantes de una subcultura cada día se refuerzan por el hecho de vivir enfrentados a los valores y comportamientos de la sociedad dominante.

Los integrantes de una subcultura tratan siempre de caracterizarse por un lenguaje e indumentaria –propios-, para distinguirse de los individuos regidos por la cultura dominante. Tal diferencia reafirma su orgullo individual y su pertenencia a un grupo.

“Las subculturas surgen como una búsqueda de identidad y una respuesta de grupos excluidos o marginados de la colectividad industrial de la modernidad. Existe relación estrecha entre las opresiones y frustraciones que sufren y las

²⁶ Ideen.

manifestaciones culturales o conjuntos de símbolos mediante los cuales responden a ellas.”²⁷

Por ello, dentro de una sociedad con diferentes clases sociales constantemente se desarrollarán subculturas clasistas, porque la gente excluida de una actividad dentro de una entidad buscará otras alternativas para sentir la pertenencia a un grupo social.

Sin embargo, la cultura dominante y su sistema industrial siempre han impuesto “subculturas” fabricadas por el mismo a grupos marginados. Tal producto es propuesto como estilos de consumo que constantemente se modifican como si fuera una moda. Dichas subculturas de consumo se convierten en ostentación de símbolos que definen un status social.

“[...] la cultura dominante (mediante la hegemonía) produce y limita sus propias formas de contra hegemonías culturales, por otro, la importancia de prácticas de la cultura popular, aunque afectadas por los límites y presiones hegemónicas, constituyen –aunque sea en parte- rupturas significativas; y si bien pueden ser neutralizadas, reducidas, reapropiadas e incorporadas, elementos activos de ellas se manifiestan, no obstante, independientes y originales.”²⁸

Al producto cultural así concebido se le llama cultura de masas, cultura mediocre, pop e incluso *kitsch*, proponiendo con ello que al mantener un producto cultural relación con las masas éste sea deficiente. “Hay cultura de masas cuando los aparatos ideológicos dominan al creador y conforman la obra de éste, a fin de manipular la conducta de grandes conjuntos de la población”²⁹.

²⁷Ibíd. P: 47.

²⁸Ana María Zubieta. Op. Cit.p: 40-41.

²⁹Luis Britto. Op. Cit. p: 34.

1.2 POSTURAS DEL CONOCIMIENTO EN EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN.

La comunicación es la relación e intercambio de ideas que tienen todos los individuos de sociedades comunes o diferentes de manera voluntaria, y para establecerla tiene que pasar por una gama compleja de procesos, ya que todo acto de comunicación es un acto de control social al intentar convencer e influir en el otro para preceder y determinar su comportamiento según lo requiera la sociedad en dónde se desarrolla habitualmente. Es decir, su propósito es influir en nuestra conducta porque a pesar de ser individuos con el raciocino suficiente para elegir el mejor modelo de “vida”, nuestra necesidad de convivir con otras personas nos hace vulnerables para ser rehenes de una comunicación colectiva.

Mediante el proceso de socialización -que no es más que el proceso de introducción de valores para interactuar dentro de la sociedad, reconociendo normas de comportamiento y figuras de autoridad-, establecemos relaciones de comunicación con lo demás. Primero con la familia al identificarnos con el grupo y aprender sus valores, posteriormente nos identificamos con los otros a través de esos valores y rechazamos a los que no los comparten. Esta aceptación o rechazo de valores produce estímulos de comportamiento.

La comunicación funciona a través de sus agentes intermediarios, por ello aceptamos mejor un mensaje sí la persona que tiene esta función nos produce confianza, pues de esta manera podemos compartir valores comunes que propician la existencia del grupo al cual pertenecemos.

El estudio de la comunicación es complejo y pensar que sólo se delimita a una conversación entre una o más personas resulta absurda la idea, ya que lo que busca todo proceso de comunicación es el acatamiento de la conducta encerrada en el mensaje, por ello se necesitan una serie de teorías para comprender éste fenómeno.

Autores de diferentes disciplinas relacionadas a las ciencias sociales han realizado una gama de estudios para entender los distintos niveles de comunicación. A estos estudios se les conoce como posturas del conocimiento en el estudio de la comunicación y ayudan a: explicar y entender los sucesos

sociales a través del método científico, las ciencias interpretativas y el razonamiento.

❖ **Postura Empírico Analítica**

Al investigar se requiere de un método y técnicas que nos permitan encontrar respuestas a las interrogantes formuladas sobre el objeto de estudio, la visión empírica nos permite conocer los problemas sociales a través de un enfoque científico, así como darle explicación a sus causas y construir medidas para solucionar el problema.

Por ello, los simpatizantes de esta corriente piensan que sólo es objeto de la ciencia lo que puede ser conocido a través del método científico, es decir todo aquello que se pueda demostrar por medio del conocimiento científico.

“Las ciencias empírico analíticas tienen un interés de conocimiento dirigido al éxito. Esto significa básicamente que este conocimiento tiene una utilidad y que pretende comprobar sus hipótesis de trabajo. Sus primeras fuentes se encuentran en el descubrimiento del método científico aplicado a las ciencias naturales[...] mientras que el conocimiento se fundamenta en la observación sistemática de las cosas; en la medición y examen de las características del fenómeno; en la construcción de leyes que expliquen el movimiento universal y en la búsqueda de predecir el desarrollo y resultado futuro de un evento”.³⁰

Se considera a la comunicación como algo racional y técnico para obtener resultados generalmente monetarios y de mejora en la producción y utilidad. Busca obtener éxito en la relación medios-fines mediante el conocimiento instrumental.

³⁰Lumbreras Castro, Jorge A. Posturas del conocimiento en el estudio de la Comunicación. México, SUA, FCP y S-UNAM. P. 33.

En resumen, sus criterios de verdad propuestos por el Dr. Jorge Lumbreras³¹ son:

1. Parten de una concepción en donde sólo es objeto de la ciencia aquello que puede estudiarse y analizarse con base en el método científico.
2. Asumen que sus aseveraciones al fundarse en el método científico son ciertas, generales y aplican para todos los casos.
3. Parten de un concepto lineal del tiempo y de la historia.
4. Aseveran que la historia muestra un sólo curso y una relación unívoca con la historia.
5. Consideran que la ciencia permitirá perfeccionar la vida social, iniciando por el dominio de la naturaleza.
6. Muestran una tendencia hacia la utilidad del conocimiento, esto es, por el saber que sirve para hacer las cosas y resolver problemas, de ahí que se le denomine conocimiento instrumental.
7. Han formado parte esencial del desarrollo de Occidente, esta manera de conocer se liga al desarrollo del capitalismo, al propio concepto de civilización Occidental y a la idea del progreso.
8. Sostienen que es objeto de la ciencia todo lo que puede descomponerse en sus elementos y someterse al examen de verificación.
9. Afirman que el método científico, el conocimiento científico y el estatus de científicidad de las diferentes ramas del conocimiento son productos de la razón, entendiéndose que la razón tiene su fundamento en el conocimiento racional, objetivo y verificable de las cosas.

❖ **Postura Fenomenológica, Hermenéutica y Lingüística**

Es la postura en donde las ciencias humanas son un lugar apto para mostrar la parcialidad de la explicación causal.³² En estas ciencias, el mundo de lo humano es significación y debe ser interpretado. Englobándose en universos de sentido e interpretando el por qué de las cosas. El estudio del lenguaje es lo más importante al convertirse en signo, símbolo, imaginario

³¹ *Ibíd.*. P:35.

³² *Ibíd.*.P:45.

colectivo, identidad, etcétera. Su máximo exponente es Max Weber, quien afirma que el actor social realiza acciones con un sentido referido hacia los otros. Es decir, las personas realizan acciones racionales e irracionales, en las cuales mezclan intereses, valores, subjetividad y tradiciones.

Sus criterios de verdad³³ son:

1. El hombre es un ser espiritual cuyo conocimiento exige de ciencias espirituales.
2. El mundo del hombre es un mundo intencionado, esto es, un mundo del sentido.
3. El lenguaje es la condensación de una totalidad que permite acceder el conocimiento que una persona o un colectivo tienen de su hacer y de su estar en el mundo.
4. La comprensión de los actos humanos supone el conocimiento de la complejidad cultural, histórica y social de lo humano.
5. Las ciencias del espíritu son las ciencias de lo humano y de la condición de humanidad.
6. El lenguaje manifiesta el devenir de la criatura humana en un tiempo y una historia paradójica, compleja y dialéctica.
7. Las verdades siempre una pretensión, el conocimiento es una interpretación del mundo y el mundo es representación.
8. Lo cierto y lo falso pueden ser pensados como accidentes en la indeterminación dialéctica de lo humano.
9. Somos lo que hablamos, somos el silencio y somos la presencia de todas las ausencias que habitan en nuestra memoria.
10. Comprender es interpretar la manifestación de un hacer, un decir y un pensar en cada caso y sólo en ese caso.

³³Véase en Lumbreras Castro. P:50.

❖ **Dialéctica o Sistemática de la acción**

La postura sistémica de la acción estudia el idealismo, materialismo histórico y dialéctico así como la idea del devenir. El cambio es degeneración y el conocimiento es la liberación de las personas oprimidas por el sistema. Sus bases son las teorías marxistas sobre la igualdad de clases y se respalda con las disciplinas: economía política y el psicoanálisis.

No pretende ser un conocimiento sistemático e instrumental utilitario, ni un conocimiento que ayude a la interpretación, sino su único fin es transformar el mundo. Entre sus representantes podemos encontrar a San Agustín, Platón y Carlos Marx entre otros.

Critica al sistema capitalista por: fomentar el consumo masivo de bienes, callar la crítica, crear necesidades artificiales y por producir estilos de vida ficticios que enajenan a la gente y le destruyen el espíritu. Además de la apropiación del arte al considerarlo como una mercancía más del sistema.

Theodoro Adorno creía que el arte debía ser reflexivo, crítico, subversivo y cuestionador de la realidad, por ello critica al arte contemporáneo al ser todo lo opuesto: acrítico, masivo y pretende fines económicos y mercantiles. Este autor postula el concepto de industria cultural, que a su vez genera lo que se conoce como cultura de masas, en donde lo más importantes es el consumo.

Sus criterios de verdad³⁴ son:

1. Emancipación o liberación humana.
2. Visión del mundo en que detrás de la evidencia y de lo cotidiano se ocultan una serie de relaciones sociales que dan cuenta del estado alienado del sujeto y de la sociedad.
3. Búsqueda permanente de vías y prácticas de liberación que permita al sujeto histórico transformar su realidad.

³⁴Ibíd., p:60.

4. Se teje la construcción concreto-abstracto-concreto.

Con base en cada una de las definiciones de las tres posturas del conocimiento me atrevo a decir que el estudio del tema "Identidad cultural y efectos comunicativos de la música pop en los jóvenes del Distrito Federal a través de los clubes de fans" esta encaminado dentro de la postura del conocimiento "Empírico Analítica", ya que a partir del funcionalismo empiezan las diferentes teorías acerca de la sociedad y la comunicación en particular.

Además, en este conocimiento el investigador busca comprobar sus hipótesis mostrando los procedimientos empleados para llegar a tal o cual conclusión. Aquí el conocimiento se fundamenta en la observación sistemática de las cosas, en la medición y examen de las características del fenómeno y en la búsqueda de predecir el desarrollo y resultado futuro de un evento.

Sin embargo, los temas desarrollados abarcan el psicoanálisis y la industria cultural, temas estudiados por la postura "sistemática de la acción" en donde se crítica al sistema actual por construir una industria exclusivamente para el ocio en la cual la música es llamada producto mercantil y es utilizada como un aparato ideológico para la enajenación de las masas.

La industria cultural genera estructuras organizativas y establece practicas de trabajo para crear productos identificables, artículos de consumo y propiedades intelectuales. La cultura de masas originada por esta industria carece de individualidad y originalidad.

Por ello, éste trabajo de investigación se ubica también en esta postura al exponer la apropiación de la música por la industria cultural y la enajenación que ha logrado mantener en los jóvenes durante tantos años.

1.3 CULTURA DE MASAS Y COMUNICACIÓN COLECTIVA

Antes de definir el concepto de cultura de masas, es necesario mencionar el significado de industria cultural. Cuando los grupos dominantes observan que la cultura puede servir como un producto mercantil empiezan a producir cultura a través de los medios de comunicación o de sus diferentes multinacionales del ocio.

“Todas las sociedades clasistas tienen élites productoras de bienes culturales, cuya producción poco a poco llega a ser patrimonio de la humanidad entera [...] Las clases dominantes y los aparatos ideológicos de Estado promueven y difunden en primer lugar sus propios modelos y valores culturales”.³⁵

Los encargados de crear una cultura de masas son los medios de comunicación electrónicos, éstos tienen mayor alcance en toda la población y sirven a los intereses de los grupos minoritarios –dominantes-, ya que tienden a difundir su ideología a las clases bajas, en forma de productos culturales. En pocas palabras, la industria cultural se encarga de montar estructuras organizativas e instituir prácticas de trabajo para crear productos identificables, artículos de consumo y productos intelectuales.

“Los productos culturales pueden ser producidos en forma masiva por minorías que disponen de vastos aparatos tecnológicos y que toman decisiones en cuanto al contenido, calidad y dirección de sus productos, en función de sus intereses y de los de sus mandantes. El poder de estos medios es evidente: difunden hábitos, costumbres, mercancías y opiniones, canciones y modelos de identificación, códigos culturales e ideológicos”.³⁶

³⁵Véase. Rodolfo Stavenhagen, *La cultura popular y la creación intelectual*, en Adolfo Colombres. La Cultura Popular. P:25.

³⁶Véase. Mario Margulis, *La cultura popular*, en Adolfo Colombres. La Cultura Popular. P: 43.

Con una cultura de entretenimiento se tiene como resultado a un público idiotizado por los productos culturales e incapaces de pensar o analizar los problemas sociales.

“Las industrias culturales, si ven a la cultura sólo como un “sector mercantil”, corren el riesgo de reducir al pueblo o a la masa a un estado de pura receptividad o de pasividad. La comunicación no funciona sino en un sólo sentido y tiende a sustituir a la educación por la manipulación”.³⁷

La cultura de masas, es decir, para las masas es un proceso unilateral de difusión en la cual las clases populares se convierten en receptores pasivos de un producto acabado.

“La cultura de masas o *mass media* como tiende a generalizarse- es aquella producida o reproducida por medios técnicos, pensada para ser dirigida a un público considerable en cantidad; caracteriza, además, el desarrollo cultural propio del capitalismo de este siglo. Por lo tanto, es un nuevo objeto para los estudios literarios o culturales, y se produce como consecuencia de la división entre alta y baja cultura”.³⁸

Conforme los medios de comunicación difunden los nuevos productos culturales de la clase dominante y los de abajo los aceptan e incluyen en su vida cotidiana esa ideología cultural, la cultura dominante se transforma en la cultura de masas para que sus productos lleguen a más sectores de la población y puedan mantener a ésta homogénea.

“La cultura dominante se ha transformado rápidamente en cultura de masas. Sus productos llegan a todas las clases sociales y en gran parte son comunes a muchos países. La cultura de masas homogeneiza, borra diferencias, genera hábitos, modas y opiniones comunes. Es consumida por todos

³⁷ Víctor Hell. Op. Cit. p: 140.

³⁸ Ana María Zubieta Op. Cit. p: 117.

los grupos sociales y es sobre todo: una cultura para el consumo. La cultura de masas viene de arriba hacia abajo: puede ser preparada por artífices profesionales, hábiles manipuladores, con los ingredientes que convengan. Responde a las necesidades del sistema”.³⁹

Las masas son incapaces de crear su propia cultura, así que consumen productos culturales fabricados para sentirse parte de una. Por ello, continuamente quedan en la mejor disposición de consumir una cultura impuesta por la élite (burguesa) y sin darse cuenta creen que es una expresión autónoma propia.

“La cultura de masas se referirá a productos culturales manufacturados exclusivamente para el mercado de masas. Las características asociadas, no intrínsecas a la definición, son la estandarización del producto y la conducta masificada en su utilización”.⁴⁰

Por otro lado, “la cultura burguesa identifica en la cultura de masas una “subcultura” con la que nada la une, sin advertir que las matrices de la cultura de masas siguen siendo las de la cultura ‘superior’”.⁴¹

A la cultura de masas se le ha otorgado múltiples estrategias de poder, entre las cuales se encuentra: reproducir y estandarizar una versión de la realidad; así como la re-producción de las necesidades del sistema capitalista en el terreno de lo simbólico en el espacio del ocio y del esparcimiento.

“Los medios de comunicación constituyen una industria creciente y cambiante que da empleo, produce bienes y servicios y alimenta industrias afines; también forman una institución en sí mismos, al desarrollar sus propias reglas y normas, que vinculan la institución a la sociedad y a otras

³⁹Véase. Mario Margulis, La cultura popular, en Adolfo Colombes. La Cultura Popular. P:42-43.

⁴⁰Apud, Wilensky, H. L. Mass Society and Mass Culture: interdependence or Independence?, citado por Dennis McQuail. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. p:61.

⁴¹Humberto Eco. Apocalípticos e Integrados. P:42.

instituciones sociales. La institución de los medios de comunicación, a su vez, está regulada por la sociedad”.⁴²

Los medios de comunicación son los principales interesados en crear una industria cultural que la masa digiera fácilmente. Por ello, la esencia de la comunicación masiva tiene carácter industrial y por consiguiente de mercancía.

“[...]Los medios de comunicación de masas se han inspirado en algunas corrientes de la cultura popular las han adaptado a las condiciones de la vida urbana, para proporcionar ciertas formas de cultura, especialmente de ficción y música[...].”⁴³

La función principal de los medios de comunicación ha sido la masificación de un modelo de utilización de tiempo libre. En donde sus contenidos han girado alrededor de la llamada cultura de masas que se define fundamentalmente por ser una “cultura del ocio”.

“[...] los medios de comunicación de masas contribuyen decisiva y rápidamente a hacer desaparecer la cultura oral, tradicional, propia de una región, mecanizando, uniformando y estereotipando sensaciones y expresiones musicales preparadas de antemano, con fórmulas casi siempre foráneas, creadas ex profeso y en serie”.⁴⁴

En la cultura de masas el *kitsch* es muy importante, ya que es una mercancía de alto consumo. Pero, ¿Qué es? Según, Francisco Gómez Jara, Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el *kitsch* es un término alemán utilizado para definir los mensajes que envía este tipo de cultura para las masas, como es el arte, los anuncios comerciales “estrellas” deportivas, cinematográficas, musicales, entre otras.

⁴²Manuel Castells. La Era de la Información: La Sociedad Red. p:21.

⁴³Dennis McQuail. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. p: 62.

⁴⁴Isabel Aretz. América Latina en su música. p.286.

“El kitsch es elaborado en serie, en cadena, en cantidades industriales, donde se elimina la mano de obra del artesano y el artista, para cada obra. Su función no es cultivar al individuo sino introducirlo en la sociedad de consumo”.⁴⁵

El *kitsch* es un producto para toda la gente conformista que este dispuesta a consumir modelos de vida fabricados por los medios de comunicación. Tal mercancía “cultural” les concede el prestigio de ser “como todo el mundo”.

La industria cultural y su producto cultura de masas muestra la ideología del sistema y las operaciones que se espera lleve a cabo esa “cultura” respecto de los sujetos: someter, guiar, producir deseos y suprimir todo tipo de resistencia, es decir que el sujeto sea manipulable para consumir todo lo que la cultura produzca.

La manipulación se entiende como una negociación en la cual el “espectador” recibe entretenimiento a cambio de perder su condición activa, convirtiéndose en un consumidor pasivo al no participar en la producción de esa cultura del ocio transmitida por los medios sino que, precisamente, queda excluido de ella y de los medios de producción capitalista.

Por otra parte, la cultura popular y la cultura de masas son semejantes; la única diferencia es que esta última está constituida por los productos culturales que surgen del cine, la radio, la televisión y la prensa, a quienes asigna un papel preponderante en la constitución de la identidad de la sociedad.

“La cultura de masas, en cambio, es producida de forma industrial –en equipos especializados, cuyas operaciones están reguladas y cuyos integrantes son en principio impersonales y por tanto sustituible- destinada al consumo masivo a través de un aparato de distribución muy complejo, tanto en lo técnico como en lo administrativo: literatura de entretenimiento, comic, publicidad, prensa amarilla, música popular, cine y televisión a este esquema”.⁴⁶

⁴⁵ Francisco Gómez Jara. Sociología. P: 275.

⁴⁶ Luis Britto. Op. Cit p: 35.

El siguiente cuadro de McQuail, compara de manera descriptiva la cultura de masas, alta cultura y cultura popular.

Comparación de cultura de masas, alta cultura y cultura popular.⁴⁷

Punto de Comparación	Alta Cultura	Cultura de Masas	Cultura Popular
Grado y tipo de institucionalización.	Reconocida, protegida y promovida por la organización formal.	Abandonada a los medios de comunicación y al mercado	Originalmente descuidada. Ahora a menudo oficialmente protegida.
Tipo de organización de la producción	No organizada, original, única para un mercado especializado	Producida por la masa para el mercado de masas, utilizando tecnología de maneras planificadas y originales	Reproducida según el patrón, diseños manuales tradicionales. No es esencial el mercado
Contenido y Significado	Ambiguo, perturbador e intemporal	Superficial, sin ambigüedad, placentero, universal, pero perecedero	No consciente del significado y el objetivo, sea claro u oscuro. Decorativo y ritualista. No universal, pero persiste en el tiempo
Audiencia	Relativamente pequeña, de individuos adiestrados o educados, conocedores.	Cada uno, en principio, heterogéneo, orientado al consumo.	Todos miembros de la misma cultura, pero, por ello mismo, limitada.
Objetivo	Ampliación / profundización de la experiencia. Satisfacción intelectual. Prestigio	Gratificación inmediata, diversión	Continuidad, costumbre, solidaridad /integración.

⁴⁷ Dennis McQuail. Op. cit. p:63

“La noción de cultura de masas, que surgió de la sociedad de masas, fue la expresión directa del sistema de medios de comunicación masiva que resultó del control ejercido por los gobiernos y los oligopolios empresariales sobre la nueva tecnología electrónica de comunicación”.⁴⁸

La cultura de masas no es más que otra forma en la que los grupos dominantes quieren someter al individuo común a sus dominios. Sólo que esta vez no es por la fuerza sino por medio del entretenimiento y los diversos mensajes repetidos a través de los medios de comunicación, los cuales cumplen con la tarea de volvernos susceptible ante sus productos, convirtiéndonos en consumidores convulsivos de una cultura a la cual no pertenecemos.

⁴⁸ Manuel Castells. Op. Cit. p: 344.

2. IDENTIDAD CULTURAL Y EFECTOS COMUNICATIVOS

El ser humano en numerosas ocasiones ha tenido la necesidad de buscar el reconocimiento frente a los demás individuos, al mismo tiempo que reconoce a cada una de las personas de su grupo social.

Hablar de la palabra identidad en la actualidad es de uso común; sin embargo, su estudio resulta complejo al categorizar elementos de la cultura y de distintas disciplinas del área de las ciencias sociales.

Diversos especialistas la han abordado en todas sus formas, por lo que sus definiciones varían según el uso y enfoque de cada disciplina. En este sentido, he retomado al investigador Gilberto Giménez Montiel, quien a través de sus estudios ha establecido los lineamientos más coherentes para una teoría de las identidades sociales y José Manuel Valenzuela Arce, quien ha trabajado sobre los elementos conceptuales que la caracterizan.

Un acercamiento al significado de la identidad, es el propuesto en el libro *Sociología de la Identidades* en el cual se establece que la identidad:

“Es un proceso de construcción simbólica de identificación-diferenciación que se realiza sobre un marco de referencia: territorio, clase, etnia, cultura, sexo, edad [...] Se trata de un proceso identificador a través del cual las colectividades crean distinciones, establecen jerarquías y reglas de inclusión y exclusión”.⁴⁹

Pero el concepto no la define en su totalidad, aunque aporta sus características primordiales. Así que para complementarla, Gilberto Giménez señala que “la identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales individuales o colectivos demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado”.⁵⁰

⁴⁹ Aquiles Chihu Amparán. *Sociología de la Identidad*. p: 5 y 246.

⁵⁰ Gilberto Giménez. *Materiales para una teoría de las Identidades Sociales* en José Manuel Valenzuela Arce. *Decadencia y Auge de las Identidades*. P:58.

Otros autores la definen como la concepción de quiénes somos a partir del contexto social, ya que somos en función de otros y esto es válido tanto en lo personal como en el ámbito de los grupos sociales más amplios.

Es decir, el sujeto se auto-define de acuerdo a la relación social con los otros participantes de su grupo, a lo que corresponde, a su vez, el reconocimiento y la aprobación de los otros sujetos. En suma, “la identidad de un actor social emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción social, la cual frecuentemente implica relación desigual y, por ende, luchas y contradicciones”.⁵¹

Un individuo no puede presumir de una identidad, aun teniendo características únicas que lo logran distinguir de los demás miembros del grupo, hasta que éstos lo reconozcan como individuo en el proceso de socialización.

“[...] no basta que las personas se perciban como distintas bajo algún aspecto; también tienen que ser percibidas y reconocidas como tales. Toda identidad (individual o colectiva) requiere la sanción del reconocimiento social para que exista social y públicamente”.⁵²

La identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente.⁵³ Además, en el proceso de construcción de la identidad de cada persona, se le da mayor prioridad a la cultura ante otros elementos de su vida diaria, ya que ésta lo definirá como individuo y miembro de un grupo social. Porque:

“La identidad es la resultante de las experiencias históricas compartidas y de los eventos que nos enfrentan al “otro”, a otras culturas, otras ideologías y otras concepciones del mundo”.⁵⁴

⁵¹ Gilberto Giménez. *Materiales para una teoría de las Identidades Sociales*, Op. Cit., p:50.

⁵² Melucci, Alberto. *Identità e azione Collettiva*, en L. Balbo et al. *Complessità sociale e identità*. P:151.

⁵³ Manuel Castells. *La Era de la Información: El Poder de la Identidad*. p: 60.

⁵⁴ Enrique Alducin. Op. Cit. p: 112.

La construcción de las identidades implica materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva, las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas.

Y éstas a su vez se convierten en fuentes de sentido para los propios sujetos y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de identificación. Aunque las identidades pueden originarse en las instituciones dominantes, sólo se convierten en tales sí los actores sociales las interiorizan y construyen su sentido en torno a esta apropiación.

“La identidad reside en una coherencia interna puramente formal y siempre transitoria de un sujeto histórico de consistencia evanescente; una coherencia que se afirma mientras dura el juego dialéctico de la consolidación y el cuestionamiento, de la cristalización y la disolución de sí misma”.⁵⁵

Una cualidad de la identidad es la ubicación, es decir el individuo se establece dentro del sistema social y éste lo ubica socialmente. Sin embargo, ésta no sólo corresponde a los individuos, pues todo grupo se le ha otorgado una identidad que corresponde a su definición social, misma que permite colocarlo dentro del conjunto social.

Por consiguiente, el estudio de la identidad se sitúa en dos planos: el de la individualidad (identificación y diferenciación entre el sujeto y la colectividad); y el de la colectividad, donde existe la identificación y diferenciación del grupo frente a la sociedad general.

La identidad individual es “una distinguibilidad cualitativa y específica basada en tres series de factores discriminantes: una red de pertenencias sociales, una serie de atributos (rasgos psicológicos o de personalidad) y una narrativa personal (biografía).”⁵⁶ Mientras que la identidad colectiva se define como “entidades relacionales [...] constituidas por individuos vinculados entre sí por un común sentimiento de pertenencia, lo que implica [...] compartir un

⁵⁵ Bolívar Echeverría. *Definición de la Cultura*, p: 170.

⁵⁶ Gilberto Giménez. *Materiales para una teoría de las identidades sociales*, Op.Cit., p: 58.

núcleo de símbolos y representaciones sociales y, por lo mismo, una orientación común a la acción”.⁵⁷

Es dentro de la sociedad en conjunto con la interacción social, donde los individuos se convierten en personas al reproducir su propia identidad, la cual da por resultado la interacción social en su vida cotidiana.

Valenzuela Arce, plantea que “las identidades se construyen y reconstruyen en la interacción social, lo cual da lugar a la acreditación o modificación de ésta. A su vez, al modificarse suscitan cambios en los contextos de los que forman parte”.⁵⁸ Es decir, la identidad es construida en la reciprocidad existente entre individual y lo social, ambas situadas en un contexto histórico y simbólico.

“Para analizar el proceso de construcción de la identidad de un grupo social cualquiera es necesario partir de sus prácticas concretas, en el entendido de que éstas se encuentran sujetas a las relaciones de poder entre los grupos hegemónicos y subalternos”.⁵⁹

Según Castells, el ascenso de la sociedad cuestiona los procesos de construcción de la identidad durante ese período, a tal grado de inducir nuevas formas de cambio social. Esto se debe a las bases fundamentales de la sociedad red, las cuales son: la separación sistemática de lo local y lo global para la mayoría de los individuos y grupos sociales.

“La exclusión y el marginamiento social dan lugar a la creación de símbolos de identidad y de protesta; que la sociedad marginante advierte el proceso y asume para sí el papel de creadora, o de modificadora y universalizadora de estos símbolos, a fin de invertir su significación y anularlos; y que, así, el sector marginado se encuentra, a fin de cuentas, tan

⁵⁷ *Ibíd.* P: 59-60.

⁵⁸ Vania Salles y José Manuel Valenzuela Arce. En muchos lugares todos los días: vírgenes, santos y niños Dios: mística y religiosidad popular en Xochimilco, México, El Colegio de México, 1997. p: 57.

⁵⁹ María Ana Portal Ariosa, “El mito como síntesis de la identidad cultural”, en *Alteridades*, Anuario de Antropología, México, UAM, 1989. p: 123.

desprovisto de identidad y de fuerzas para modificar su situación como al principio”.⁶⁰

La comunicación es vital en la definición y creación de la identidad, porque “se encuentra en el centro y sentido mismo de los procesos de modernización y de las transformaciones sociales contemporáneas”.⁶¹ Los individuos se comunican transmitiendo sus percepciones del mundo y de ellos mismos para sentirse aceptados dentro del grupo social y no ser excluidos.

2.1 IDENTIDADES COLECTIVAS

La identidad es la percepción colectiva de un grupo más o menos homogéneo en oposición a quienes han sido excluidos de éste en función del reconocimiento de caracteres, marcas y rasgos compartidos que también funcionan como signos y como memoria colectiva común.

La identidad colectiva es resultado de la interacción del individuo con otros dentro de un mismo grupo, por consiguiente se ha planteado:

“La identidad es una de las condiciones de existencia de cualquier grupo social, a menos que pueda ser concebido como un grupo enteramente aislado –en que, además, no existe heterogeneidad-, lo cual resulta imposible. La constitución de cualquier colectividad presupone, por lo tanto, la elaboración de su (s) diferencia (s) con respecto de otras colectividades que le resultan significativas”.⁶²

El contraste existente en la interacción social dentro de un grupo es importante para la construcción de una identidad colectiva, dado que en su proceso de formación se articula en torno a la autoconcepción del grupo, es decir, “en torno al ‘nosotros’; “a la idea que la sociedad tiene sobre sí misma y

⁶⁰ Luis Britto, Op. Cit. p: 47.

⁶¹ Raúl Bejar y Héctor Rosales (Coords.). la Identidad Nacional Mexicana como problema político y cultural. P: 54.

⁶² Salvador Maldonado Aranda. El derecho a la diferencia de las identidades étnicas y el Estado Nacional. En Alteridades, Año 4, Volumen 1, Núm. 7, UAMI. México, 1994. p: 56.

en torno a sus *condiciones-límites-bordes* de tipo étnico, organizativo, militar, territorial, idiomático, histórico, que varían en el proceso de evolución de las sociedades”.⁶³

El estudio de la identidad cultural ha sido dividido en dos clases: la identidad colectiva en las sociedades tradicionales, y la identidad colectiva desarrollada en sociedades modernas. A partir de ésta clasificación se establece que en las sociedades tradicionales sus elementos característicos de su identidad corresponden a un conjunto de “ataduras primordiales”,⁶⁴ como son la etnia, la sangre, el lenguaje y el territorio.

“El grupo está plenamente integrado en el sistema más amplio, su identidad depende en esencia de un conjunto de símbolos grupales genéricamente definidos como étnicos: elementos tan variados como el color, la lengua, un origen común o una serie de prácticas, objetos o creencias culturales compartidos”⁶⁵.

Dichas ataduras se mantienen a través de diversos procesos de comunicación e intercambio, produciendo de éste modo, un sentimiento solidario de unidad, lo cual, conlleva a una conciencia de unidad ligada a quienes lo experimentan, a tal grado que éste vínculo supera cualquier otra diferencia, permitiendo con ello la exclusión de todos aquellos individuos que no comparte tales ataduras ‘primordiales’.

Mientras tanto las sociedades modernas edifican su identidad con base en procesos de invención selectiva de la tradición, estableciendo así enlaces entre su pasado y futuro.

Sin embargo, ambas categorías señalan que en las sociedades tradicionales siempre permanecen iguales, lo cual se contradice con la perspectiva de la identidad evolutiva.

⁶³Josef Berriain. *La construcción de la Identidad colectiva en las sociedades modernas*, en Josef Berriain y Patxi Lanceros (comp.). *Identidades Culturales*. P:17.

⁶⁴Véase, Son E. Shils en *Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties*. *British journal of sociology*, 1957. p:130-145.

⁶⁵Jonathan Friedman. *Identidad Cultural y Proceso Global*. p:140.

“La lengua, los usos y costumbres, los dioses comunes, las tradiciones históricas o legendarias que de ahí se derivan, y otras diversas características por el estilo, se encuentran en dosis variables en la definición de todas las identidades colectivas, desde la comunidad más “primitiva hasta la más nacionalista de las naciones, porque se trata de rasgos que describen un discurso social común”.⁶⁶

La diferenciación entre cultura y política es el principal elemento para la construcción de la identidad en una sociedad moderna, ya que de ello deriva un prototipo de identidad dual, la cual envuelve al ciudadano de un estado nacional. Sólo el individuo expresa su lealtad hacia los procedimientos de inclusión social y a miembros de una entidad cultural, en donde exterioriza su aprobación a ciertos valores culturales.

De tal manera, la identidad dual es una constante en todas las naciones actuales, dentro de las cuales pueden existir una diversidad de naciones o de grupos étnicos inmigrados. La inestabilidad de estas dos caras de la identidad moderna suele conducir a conflictos sociales, en donde los grupos excluidos buscan su reconocimiento frente a los “otros”.

Por otra parte, cabe mencionar que tanto la identidad nacional como la cultural representan dos de las formas de identidad colectiva más notorias y que han sido incluidas en los estudios identitarios. Sin embargo, estas no son las únicas ni las más significativas, pues coexisten con otras formas de identidades colectivas como lo son: las étnicas, las de género, las familiares, las corporativas, entre muchas otras.

“La construcción de la identidad colectiva delimita un aspecto sustancial de la existencia de toda sociedad y su finalidad es la cohesión social a través de la forma de vida de los grupos, mientras que la identidad nacional es la construcción preconcebida por un grupo en el poder, el cual obedece al interés particularmente político de un proyecto de nación”.⁶⁷

⁶⁶José Manuel Valenzuela Arce. *Identidades Culturales: comunidades imaginarias y contingentes*, en Valenzuela Arce (coord.), *Decadencia y Auge de las identidades*. P: 102.

⁶⁷Véase “La invención de la Nación como una expresión de la identidad colectiva moderna”, en Beriain. “La construcción de la identidad colectiva en las sociedades modernas” Op. Cit. p:23-29.

2.2 IDENTIDAD CULTURAL

Estados Unidos estudia por vez primera el concepto de identidad cultural al emplearla como una herramienta para solucionar los problemas de integración de los inmigrantes y de las relaciones interraciales; mientras que en otras naciones es utilizada como el dispositivo de análisis de los nuevos movimientos sociales, de los particularismos regionales y de los etnonacionalismos.

La identidad cultural apareció como un elemento de categorización de distinción social entre el “nosotros” y el “ellos” (los otros), basada siempre en la diferencia cultural; es decir, es una forma de identidad colectiva que se estructura y sostiene sobre la integración del individuo a un grupo y la comunicación recíproca existente en cada uno de sus integrantes dentro de un marco de referencia simbólica, lo cual le distingue frente a otros grupos sociales.

El fenómeno social que posee el estudio de la identidad cultural es de carácter universal, al involucrar a todos los grupos humanos tanto pasados, actuales y futuros, por el simple hecho de ser el componente de cohesión en la construcción de la vida diaria.

El hombre al experimentar nuevos acontecimientos cada día de su vida siente la necesidad de pertenecer a algo, por ello es a través de la identidad cultural donde surge el principio del sentimiento de identificación y pertenencia con un grupo en particular. La integración del individuo con el resto del grupo logra expresar la diferencia con los otros, al mismo tiempo que se unifica más la solidaridad dentro del grupo.

Por ello, la esencia de su objetivo se centra en favorecer el razonamiento de la unidad sociocultural para unificar socialmente al grupo, dándole propiedades de auto identificación, en cuya acción se deriva la propiedad de exclusión de quienes no comparten las mismas características y experiencias con el grupo. Aunque, las diferencias identitarias conllevan a la coexistencia de una sociedad.

“Las identidades culturales se establecen mediante redes simbólicas de sentimiento, pensamiento y prácticas culturales comunes que posibilitan la asignación de sentido a las acciones sociales, y con ello las identidades se reconstruye o recrean. Estas redes, que incluyen mitos fundadores (actos que remiten a un pasado común), conforman mojones culturales que permiten la continuidad y el reconocimiento diacrónico del grupo”.⁶⁸

En este sentido, la identidad cultural es quien brinda de poder a los sujetos para construir referentes en la defensa de territorio, en el ordenamiento de sus conflictos y establece los modos legítimos de vivir en él para diferenciarse de los otros.

Las identidades no se definen y entienden a partir de si mismas, ya que se construyen a partir de las diferencias entre los excluidos, es decir, los grupos que no comparten los mismos elementos de identificación.

“Las identificaciones incorporan referentes reales e imaginarios, verdaderos o inventados, donde juegan un papel importante los mitos fundacionales y aquellos que participan en la conformación del sentido de pertenencia, sin embargo, debe tenerse presente que la “validación” del mito no se ubica en su veracidad, sino en su adopción colectiva y su funcionalidad social”.⁶⁹

En toda sociedad es inherente a su existencia la autoimagen colectiva de una representación cultural que define al ‘nosotros’, por ende “el imaginario cultural se constituye en la base y fundamento de las identidades culturales, porque es a través de él que se crean autoimágenes sociales que dotan de sentido y referencia, así como de una forma de orientación ideológica compartida con otras personas”.⁷⁰

⁶⁸José Manuel Valenzuela Arce. *Las Identidades culturales*. Op. Cit., p.35.

⁶⁹Ibíd. P.:38.

⁷⁰Véase Celso Sánchez Capdequi, “Imaginario cultural e identidades colectivas”, en Beriain, Josexto, Op. Cit. PP.: 125-152.

“Una sociedad no está constituida tan sólo por la masa de individuos que la componen, por el territorio que ocupan, por las cosas que utilizan, por los actos que realizan, sino, ante todo, por la idea que tiene sobre si misma”.⁷¹

La identidad constituye un hecho simbólico total, construido en y por el discurso social común, porque sólo puede ser efecto de representaciones y creencias condicionadas de manera social e histórica y supone un percibirse y un ser percibido que existe sobretodo en virtud del reconocimiento de otros.

Algunos autores señalan que ha disminuido la importancia de los elementos primordiales de la identidad, ya que hoy en día el individuo vale más por lo que tiene (bienes materiales) que por lo que es.

“Nos vamos alejando de la época en que las identidades se definían por esencias históricas: ahora se configuran más bien en el consumo, dependen de lo que uno posee o es capaz de llegar a apropiarse. Las transformaciones constantes en las tecnologías de producción, en el diseño de los objetos, en la comunicación más extensiva e intensiva entre sociedades, y de lo que esto genera en la ampliación de deseos y expectativas, vuelven inestables las identidades fijadas en repertorios de bienes excluidos de una comunidad étnica o nacional”.⁷²

Sin embargo, autores como Eric Hobsbawn señala que los vínculos primordiales no han desaparecido, al depender de ellos la concepción de la identidad y su desenvolvimiento histórico y social.

“Las identidades culturales se definen en el interreconocimiento y no en el mantenimiento o abandono de vestuario, objetos u otros elementos de cultura objetivada, pues la función de éstos

⁷¹Véase, Josetxo Beriain, op. cit. p: 13.

⁷²Néstor García Canclini. Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. P:15.

como referentes de la identificación colectiva sólo depende del sentido simbólico que el grupo les otorgue”.⁷³

En este sentido, la identidad no es un proceso aislado del contexto histórico, todo lo contrario, ya que toda diferencia es producida socialmente y es portadora de sentido simbólico e histórico.

A continuación se mencionaran los elementos fundamentales de la identidad cultural, según los autores especializados en el tema.

❖ TERRITORIO

El territorio es un componente básico, principalmente en el tipo de identidades culturales de origen tradicional, al no representar sólo un espacio físico, sino un referente de pertenencia.

“En la historia de las sociedades humanas la cultura siempre estuvo, de alguna manera, enraizada en el medio físico que la contenía. A tribu, la ciudad-estado, la civilización. La nación, son áreas geográficas con fronteras bien delimitadas. Dentro de ellas se manifiestan las identidades culturales de cada pueblo. Se instaura así la existencia de un <nosotros>, fuente permanente de referencia, que se contrapone a un <ellos> situado fuera de sus fronteras. El espacio se torna el lugar de materialización de las culturas”⁷⁴.

Sin embargo, es importante cuando hay una identidad situacional, es decir, en una comunidad o poblado pequeño en donde su apropiación sea esencial para vivir.

⁷³Véase Mancilla, H. “Identidades colectivas y proceso de modernización: los indígenas, el Estado y los cambios contemporáneos en el caso boliviano”, en: Estudios Políticos. Revista de Ciencia Política. México, Núm. 29, FCPyS/UNAM. Enero-Abril, 2002, p. 26.

⁷⁴Renato Ortiz. “Globalización/Mundialización” en: Altamirano. Términos críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires, Paidós, 2002.

❖ RELIGIÓN

La religión es un elemento que da sentido a la vida del ser humano, al ser un referente de pertenencia cuya práctica sirve para construirse una identidad e integrarse a un grupo social.

“Amigos y enemigos quedaban definidos desde la pertenencia a una comunidad o fe religiosa. La religión estructuraba un modo de ver la realidad y el mundo, transmitía y señalaba un imaginario social, un modo de estructurarse la sociedad y el mundo [...] Desde la religión se sabía donde estaban los <puntos cardinales> de la vida social: las autoridades y jerarquías, las personas y grupos importantes y valiosos y los no tanto; las cuestiones por las que una persona se tenía que afanar o abandonar por fútiles y peligrosas. La religión era, en definitiva, uno de los lugares sociales importantes para la definición de personas y grupos.”⁷⁵

La religión y sus prácticas representan a procesos simbólicos que participan como productores y reproductores de sentidos sociales, porque sus acciones se centran en un contexto espacio-temporal con estructuras de significación, además de sustentarse en bases materiales.

❖ PRÁCTICAS RITUALES

El ritual es un sistema de prácticas que forman parte de la estructura social y posee un valor simbólico para quienes participan en él. Tal sistema de prácticas mantiene e incrementa la cohesión entre los individuos al mismo tiempo brinda el reconocimiento social a acontecimientos personales significativos; por consiguiente, “el ritual produce seguridad ontológica, sentido del orden y de identidad, tanto en una dimensión colectiva como personal”.⁷⁶

La relación existente entre identidad cultural y el ritual, se centra en las prácticas rituales en donde la sociedad autoconcibe su pertenencia a un grupo.

⁷⁵José M. Mardones. *La identidad religiosa en la modernidad actual*, en Beriain, Josetxo, Op. Cit., 45.

⁷⁶Antonio Ariño Villarroya, *Tiempo, Identidad Y Ritual*, en Beriain, Josetxo. Op. Cit. P: 153-176.

Así el ritual proporciona una comprensión del mundo, lo cual le da al hombre los principios de coexistencia del “nosotros” con los “otros”.

❖ TRADICIÓN.

La tradición es uno de los vínculos comunitarios originada en la memoria histórica correspondiente a la idea de un pasado común compartido, y se arraiga a la identidad de un grupo o comunidad formando de éste modo parte del pensamiento habitual.

Las tradiciones son creadas por las mismas comunidades o por grupos que quieren formar una memoria colectiva, para reproducir su historia que sustenta a su propia comunidad, de la cual se mantiene un sentimiento arraigado del sentimiento de unidad y fraternidad de grupo.

“Tradiciones, conservadas o inventadas, componen un cuadro sincrético que sirve de basamento a la historia que autoidentifica a la sociedad moderna como comunidad, porque la memoria se vive como recuerdo de la fraternidad del grupo comunitario. De aquí que la tradición no sólo protege la comunidad y es, a su vez, expresión de ésta, sino que es el dosel de los aspectos básicos a partir de los que el grupo se nombra a sí mismo”.⁷⁷

❖ FESTIVIDADES

Las fiestas se han caracterizado por formar parte de la expresión cultural de un pueblo y se definen como un fenómeno antropológico de carácter universal y que debe ser entendido como una extensión de la experiencia humana.

Una de sus características es la delimitación de territorio cuando una unidad socio-geográfica requiere establecer un símbolo cultural a través del cual se perpetúe y reproduzca como colectividad.

⁷⁷Véase: “Comunidad y Tradición”, en : Gurrutxaga Abad, Ander. *El vínculo comunitario en la modernidad tardía: de la tradición a la identidad privada*; en Beriain. Op. Cit., P:73.

❖ LENGUAJE Y PARENTESCO

En cualquier cultura el lenguaje ha representado un elemento distintivo de la identidad cultural porque no sólo es un sistema de comunicación, sino que en él se depositan códigos de permanencia e identificación.

“El lenguaje exhibe por si mismo un aura de primordialidad o una connotación ancestral que lo enlaza con el mito de los orígenes, con la vida y con la muerte. Y en algunas de sus concreciones, como la poesía y el canto, llega a actualizar en forma a la vez sensible y extremadamente emotiva la comunión entre los miembros del grupo”.⁷⁸

Otro elemento significativo es el parentesco en el sentido de pertenencia grupal. Dado que ésta se adquiere a través del núcleo familiar, la cual es la instancia primordial en donde el individuo adquiere su primera identidad, además de ser la estructura mental de interpretación de todas las formas de comunidad: “la familia es un grupo básico de identidad en cuyo seno el individuo interioriza una tradición cultural, un lenguaje, una religión y un sistema de valores y de estatus”.⁷⁹

Por último, la identidad cultural es la integración de las diversas formas de producción y transmisión de los sentidos simbólicos que caracterizan a un grupo social que a su vez les permite reconocerse y ser reconocidos por otros.

⁷⁸Cfr. En Gilberto Giménez, *Paradigmas de Identidad*, Op. Cit., P: 53.

⁷⁹Ibíd., p: 54.

3. LA MÚSICA DESDE SUS ORIGENES.

Todos los seres humanos en cualquier etapa de su vida han vivido acompañados de la música, ésta es tan importante que verse privado de ella sería como un castigo inhumano. Pero, ¿cuál fue la causa de la creación de dicho arte? Antes de mencionar su origen se tiene que conocer la raíz epistemológica de la palabra música, la cual se dice que viene del latín *musīca* aunque, también se menciona que el vocablo griego “musiki”^{*} fue quien dio nombre a éste arte.

Tanto en las culturas antiguas como en las modernas la música continuamente ha estado presente y su producción se manifiesta como una de las actividades fundamentales del ser humano. A pesar de ser esencial en la humanidad todavía no se sabe con exactitud su origen, pues existen varias teorías sobre su creación que parte de lo religioso a lo común como son los sonidos que la madre naturaleza nos regala.

Por ello, la música es tan antigua como la humanidad misma. Aún antes de la existencia del hombre, la naturaleza ya poseía sus singulares expresiones melódicas y armónicas, por ejemplo: el canto de las aves, los silbidos del viento, el rumor de las aguas y los sonidos de diversos animales que los hacía notar frente a otros para continuar viviendo.

Los primeros instrumentos musicales construidos por el hombre fueron hechos con base en la estructura melódica de los sonidos naturales. Conforme el tiempo transcurría los fue mejorando hasta que por obra de la evolución, su inteligencia alcanzó el grado máximo de desarrollo y madurez, logrando con ello la afinación de su sensibilidad. A partir de ese momento la música se convirtió en todo un arte.

En nuestra vida cotidiana convivimos con la naturaleza y muchas veces disfrutamos del canto de los pájaros mientras caminamos por un parque o cuando estamos en quietud. El canto de algunas aves suele ser muy armonioso y un deleite para nuestros oídos, por ello se considera al canto de estos animales como los precursores de la música. Sin embargo, la

^{*}Vocablo griego que significa todas las artes de las nueve musas. Véase en Menuhin, Yehudi; Curtis W. Davis. *La Música del Hombre*. P: 39.

combinación de tonalidades resulta ser muy laboriosa lo cual dificulta su imitación.

“Los sonidos más <musicales> de la fauna son los que apreciamos en el canto de los pájaros. En sus cantos, los pájaros utilizan tantos ruidos como tonos; pero la proporción de tonos definido es a menudo tan elevada que muchas personas califican este tipo de canto como <<música>>”.⁸⁰

El canto de los pájaros desarrolla diversas funciones, una de ellas es el elemento identificador del pájaro, así como el resguardo de su territorio actuando como advertencia para sus rivales. Charles Darwin en su teoría del origen del hombre, menciona que el canto de las aves tiene su origen en la invitación sexual, afirmando con esto que la música había precedido al habla al surgir como fruto de los reclamos para el apareamiento.

“Parece bastante más probable que los progenitores del hombre, tanto machos como hembras, intentaran atraerse mutuamente con notas musicales y con el ritmo, y no que tuvieran el poder de expresar el amor que sentían mediante el lenguaje articulado. El orador apasionado, el bardo o el músico no imaginaban que gracias a la diversidad de sus entonaciones y cadencias logran evocar las emociones más intensas, utilizando los mismos medios con los cuales, en una época muy remota, sus ancestros medio humanos encendían sus ardientes pasiones durante el cortejo o el enfrentamiento”.⁸¹

Charles Hartshorne, ornitólogo y filósofo norteamericano, afirma que el canto de los pájaros presenta variaciones de altura y de ritmo, por ello se asemeja a la música generada por los humanos.

“El canto de los pájaros se asemeja a la música humana tanto en los patrones sonoros como en el arreglo. El canto ilustra la

⁸⁰ Anthony Storr. La música y la Mente. p: 20.

⁸¹ Charles Darwin. El origen del hombre. p: 119.

unión estética entre la irregularidad caótica y la regularidad monótona”.⁸²

Pero, Claude Lévi-Strauss rechaza esta teoría, al señalar que la música ocupa una categoría especial al compararla con las otras artes, además cree que los primeros hombres tenían otras preocupaciones como la preservación de su comunidad y no le daba ninguna importancia al canto de las aves.

“[...]Aunque los ornitólogos y estudiosos aprecien por igual la musicalidad de los sonidos producidos por las aves, no vale la pena discutirla gratuita e improbable hipótesis de la existencia de una relación genética entre el canto de los pájaros y la música”.⁸³

Mientras que Stravinsky* señala que algunos sonidos de la naturaleza, como el murmullo del viento deslizándose entre cada hoja de los árboles, el movimiento del agua en un arroyo o el canto de un pájaro, no evocan la música, sino que son música en sí. Puesto que, “los elementos tonales se transforman en música sólo en virtud de su organización y que tal organización presupones un acto humano consciente”.⁸⁴

Otra teoría existente relaciona el desarrollo de la música con el balbuceo de los niños. Durante el primer año de vida de un bebé su balbuceo incluye tonos así como aproximaciones a las palabras, por ello tanto la música como el lenguaje no pueden considerarse por separado, ya que, el primer instrumento musical que se ha considerado en la historia de la música es la voz humana.

“[...]Las primeras manifestaciones del habla se produjeron a raíz de las pasiones y no de las necesidades humanas, puesto que las pasiones unían a los hombres, mientras que las necesidades impulsaban al ser humano a buscar la satisfacción

⁸²Charles Hartshorne. *Born to sing*. p: 56.

⁸³Claude Lévi-Strauss. *Lo crudo y lo cocido*. p: 19.

* Ígor Stravinski (1882-1971) compositor ruso, sus obras reflejan las corrientes más importantes de la música del siglo XX. Por ello es una de las figuras más influyentes de la música de ese siglo.

⁸⁴Igor Stravinski. *Poética musical*. p: 23-24.

individual. <<No fueron el hombre ni la sed, sino el amor, el odio, la lástima y la furia los causantes de las primeras expresiones lingüísticas del hombre>>”.⁸⁵

Se considera a la música como el arte más antiguo de la humanidad. Ésta inicia con la voz y con la inmensa necesidad del ser humano para establecer contacto con los demás. Sin embargo, en términos científicos el habla se localiza en el hemisferio izquierdo del cerebro, lugar en donde se encuentra la facultad de la lógica; mientras que la música se desarrolla primero en el hemisferio derecho, el lugar de las emociones. Ambas, dependen del oído e implican la interacción del sentimiento y la lógica.

“En los primitivos seres humanos la música fue una simple expansión fisiológica. Con gritos, graves o agudos, musicaban, digámoslo así, sus danzas rituales, su plegaria a los dioses; o bien, su canto salvaje lo utilizaban como rudimentaria manifestación anímica.”⁸⁶

El origen de la música tal vez sea un misterio, pero desde sus orígenes, parece haberse convertido en un elemento esencial dentro de la interacción social. Porque todo sistema musical se funda sobre una serie de conceptos que explican la música de las sociedades en general, definiéndola e integrándola a la vida de todos los hombres.

El hombre primitivo ya empleaba instrumentos musicales elaborados con elementos naturales: piedras, barro, metales, huesos de animales, piel, entre otros materiales. Su música era tocada en sus ceremonias y rituales. Aunque se tienen datos de los primeros instrumentos musicales aún se desconoce su origen. Por ello en algunas teorías sobre la música se piensa que ésta fue concebida como un regalo de los dioses.

“El hombre primitivo [...] No pudo concebir la naturaleza de la música sino como un regalo de los dioses. Se ha descrito el

⁸⁵Maurice Cranston. *Jean Jacques*; citado por Anthony Storr en *La música y la Mente*. p: 30-31.

⁸⁶Fortino López Robles. *Educación Musical*. P:37.

proceso de esta donación en forma pintoresca. Por eso, casi todos los pueblos de la tierra crearon sus fábulas y leyendas, y las han transmitido a través de los siglos”.⁸⁷

En la antigua Grecia los griegos honraban a Hermes como el donante de la música, según su mitología éste con el caparazón de una tortuga y cuerdas hechas del intestino de un buey construyó el primer instrumento musical: el arpa.

“El pequeño Hermes, hermano de Apolo, mató a una tortuga, sujetó a su caparazón cuerdas fabricadas con las tripas de un buey que robó a su hermano, y luego ofreció el nuevo instrumento a Apolo para apaciguarlo. Apolo y su lira se convirtieron en credo y drama del estado ciudadano”.⁸⁸

En un primer instante, en Grecia -mil años antes de Cristo- se consideraba a la música poseedora de un poder milagroso cuyo efecto mágico no podía sustraerse de la naturaleza muerta, ni de la viva; su origen por muchos años fue inexplicable. Pero, al desarrollarse la conciencia del hombre éste se da cuenta del poder de la misma y la manipula de acuerdo a sus fines.

La música “[...] fue la expresión del espíritu colectivo, religioso y patriótico de aquel pueblo, comienza a convertirse en una vocación profesional; y sirve, a partir de entonces, como emulación deportiva, como medio para alcanzar el éxito, con todos los perfiles de un arte libre”.⁸⁹

Durante el Renacimiento se produjo el conocimiento de un arte más estético, el cual contaba con armonía, consonancia y ritmo. Esto enaltecía a la música por ser una manifestación de los sentimientos que vivía en la espiritualidad de cada pueblo.

En occidente, éste arte se consideraba puramente melódico, armonioso y ligeramente expresivo, mientras que en África, gran parte de Asia y en varios pueblos orientales, predomina la música esencialmente rítmica de tipo primitivo.

⁸⁷Friedrich Herzfeld. Tú y la Música: Una Introducción para los Aficionados al Arte Musical. PP: 1-2.

⁸⁸Menuhin, Yehudi; Curtis W. Davis. La Música del Hombre. P: 38.

⁸⁹Fortino López Robles. Op. Cit. P:41.

En China se tienen los datos más antiguos sobre la aparición de la música en las primeras sociedades, esto es tres mil años antes de Cristo, y su importancia se centra en la unificación de la familia hasta la sociedad misma.

“Los chinos consideraban que la música era un elemento para gobernar el corazón del pueblo. En China se afirma que cuando hay música en el hogar, hay afecto entre padre e hijo y que cuando la música se ejecuta en público, existe armonía entre la gente”.⁹⁰

La Biblia contiene una serie de versículos dedicados a la música, en tales fragmentos se trata de explicar su origen o al menos una de los tantos usos que se le puede dar. Por ejemplo en varios *salmos** vienen pequeños fragmentos de oraciones a Dios, mencionando al canto como parte fundamental para venerarlo. Tales versículos están representados por las palabras del Rey David, los cuales mencionan que:

“Para ti mi alabanza en la asamblea, mis votos cumpliré delante de los que le temen”. (Salmo 22:25)

“Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios; muchos verán esto, y temerán, y confiarán en el SEÑOR”. (Salmo 40:5)⁹¹

En éste fragmento sustraídos de la Biblia, describe perfectamente la importancia de la música, en la religión, así como su repercusión en la historia de la humanidad. Además, en otro de los apartados se menciona que la música acompañó a Dios cuando creó al universo.

Pero ¿Qué es la música? En la cultura occidental los diccionarios suelen definirla como un arte al trata la combinación de sonidos en un espacio de

⁹⁰ Menuhin, Yehudi; Curtis W. Davis. Op. Cit. P: 30.

* Salmos viene del latín *psalmus* que significa 'canción', en la Biblia es el libro del Antiguo Testamento, con 150 himnos o poemas también denominado Salterio. El nombre hebreo del libro es *Tehili* (Alabanzas o Cánticos de Alabanza). Los Salmos es el primer libro de los Hagiográficos, la tercera parte del canon hebreo. En las versiones cristianas de la Biblia, se encuentra entre los libros de Job y Proverbios. Véase en Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004

⁹¹ La Biblia. Salmo. p: 1210,1227.

tiempo con el fin de producir un artificio poseedor de una belleza atractiva. Lo importante en su uso es la continuidad de una lógica interna que muestra una estructura inteligible, además de requerir un talento especial por parte de su creador.

“La música es el movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo, es decir, es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente.”⁹²

La creación musical es una actividad compartida por todas las culturas de las diferentes sociedades. A menudo constituye una parte integral en las ceremonias religiosas y de las celebraciones tanto públicas como privadas. También se asocia a las actividades que abarcan desde los juegos infantiles hasta la guerra.

“Todos nuestros ritos exigen su propia música: el nacimiento, el matrimonio, la muerte, la siembra y la cosecha, el cambio de las estaciones, la llegada de la primavera y la fertilidad, las penalidades de las enfermedades y también la recuperación de la salud”.⁹³

Al desarrollar el hombre la agricultura, posteriormente la construcción de viviendas, la música se vinculó con el trabajo, generando una identidad colectiva dentro de una población.

“[...] la música es un sistema de comunicación que abarca sonidos estructurados, y producidos por miembros de una comunidad cuando se comunican con otros miembros”⁹⁴

⁹²Randel, Don y otros. Diccionario Harvard de la música. Madrid: Alianza Editorial, 1997, p:10.

⁹³Menuhin, Yehudi. Op. Cit. PP: 5-6.

⁹⁴Anthony Seeger. Styles of Musical Ethnography. PP:343-46.

La música es representativa porque agudiza nuestra percepción del mundo exterior y lo imita. Está formada por proposiciones, por lo que expone teorías sobre el mundo, transmitiendo así información de la misma manera que el lenguaje.

Dentro de sus aplicaciones utilitarias se encuentra: la canción de cuna cuyo objetivo es el arrullo de los niños, mientras que los himnos y cánticos engrandecen la experiencia del culto. También se ha empleado para entretener a audiencias pasivas que la escuchan por placer. Y con su estrecha relación con los sentimientos no se le considera como un simple sistema de sonido sino como un elemento de expresión.

“[...] La música es usada en determinadas situaciones, pero es obvio que puede cumplir también funciones más profundas: sí, por ejemplo, analizamos un canto de amor podemos descubrir su función relacionada con los problemas de la continuidad de la especie y de la reproducción biológica[...]Por lo tanto, la función concierne las razones del empleo de la música en una particular situación y más específicamente el fin general que se espera realizar”.⁹⁵

En Occidente es posible distinguir tres estratos básicos musicales.⁹⁶ El primero lo forma la música artística, compuesta e interpretada por profesionales y que en sus orígenes estaba bajo el control de la burguesía y del aparato religioso; el segundo, la música folclórica compartida por los pueblo quienes la transmiten de forma oral; y el tercero, la música popular, interpretada por profesionales, difundida por los medios de comunicación y consumida por el público urbano masivo.

Algunas personas creen que la música es un simple sonido sin ningún sentido, pero la realidad es otra, la música es un lenguaje que sirve para comunicar mensajes, expresar pensamientos y transmitir ideas.

La música parece ser un lenguaje espiritual que nuestra mente natural no logra entender, pero los mensajes transmitidos a través de ella si son

⁹⁵ Alan Merriam. Antropología della musica. P:213.

⁹⁶ Véase en: La música y la mente de Anthony Storr.

percibidos claramente en nuestro interior, por eso nuestro cuerpo reaccionan ante su sonido aun en contra de nuestra voluntad natural.

Sin embargo, a pesar de estar ligada con nuestros más íntimos sentimientos y pensamientos, en la actualidad la música es controlada por grupos minoritarios que llevan las riendas de los nuevos sistemas económicos en el mundo, lo cual ha provocado que su invención y distribución sea controlado. Por ello, la música se le ha considerado un producto cultural de control ideológico, cuyo objetivo es llegar a las masas para entretenerlas y no para producir ideales.

3.1 TENDENCIAS MUSICALES ANTES DEL POP

Antes de mencionar los estilos musicales precedentes al pop, es preciso definir la palabra género, cuyo fin es clasificar a la música de acuerdo a sus ritmos, intérpretes y hasta época, aunque también limita su significado al encasillar cierto ritmo en un sólo género musical. Keith Negus define al género como “la manera en que las categorías y los sistemas de clasificación musicales condicionan la música que podríamos tocar y escuchar, mediando entre la experiencia de la música y su organización formal con la industria del ocio”.⁹⁷

El concepto de género se encuentra ligado a la tradición literaria, en donde desde un principio se le concibió como producto de las actitudes fundamentales con las que el artista enfrentaba su realidad y los sucesos culturales.

En la música el género organiza tanto el proceso de creación como el proceso de consumo, ya que al ubicar una canción de un género la situamos en un terreno donde es posible la comparación con otros ritmos.

“Un nuevo ‘mundo de géneros’ se construye primero, y luego se articula, a través de complejas interacciones de músicos, oyentes e ideologías mediadoras, y este proceso es mucho más confuso que el proceso mercantil que le sigue, cuando

⁹⁷Keith Negus. Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales. p: 19.

toda la industria empieza a darle sentido a los nuevos sonidos y mercados y a explotar el mundo del género y los discursos del género en las rutinas ordinarias del marketing de masas”.⁹⁸

El género musical enmarca la situación comunicativa, construye un destinatario ideal y se construye como modelo de producción. La clasificación en géneros musicales⁹⁹ se suele realizar según los siguientes criterios:

1. Características melódicas, armónicas y rítmicas
2. Instrumentación típica
3. Lugar geográfico donde se desarrolla principalmente
4. Origen histórico y sociocultural
5. Estructura de las obras (canciones, movimientos, etcétera.)
6. Normas y técnicas de composición e interpretación
7. Medios y métodos de difusión.

Existen diversos géneros musicales, algunos ya se han perdido con el tiempo, otros han evolucionado o han servido de cimientos para la creación de otras categorías musicales, como es el caso del *blues* y el *jazz* que ayudaron a darle vida al *rock and roll* y a otros ritmos actuales.

A continuación se mencionarán las características e historia de los géneros que han ayudado a la creación del *rock and roll* y posteriormente a la música pop. Con el descubrimiento de la música como arte han aparecido una infinidad de corrientes musicales que parten desde la música tradicional originaria de los pueblos antiguos, música clásica a la electrónica.

Sin embargo, los ritmos de cada género musical son similares, puesto que la música evoluciona a través del tiempo y las sinfonías se mezclan para originar una nueva.

⁹⁸Simon, Frith. *Performing rites*. P:88.

⁹⁹Véase en http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_latino.

3.1.1 BLUES

El *blues** fue una creación de los esclavos negros procedentes de África quienes adaptaron el ritmo y lo heredaron al desarrollo de la música Americana. El ritmo permutó durante el transcurso de los años hasta formar las bases del rock and roll.

Cada día, los esclavos eran obligados a realizar jornadas largas de trabajo y forzados a brindarle servicio durante toda su vida al hombre blanco. Al verse humillados y despojados de cualquier derecho, no encontraron otra manera de manifestar sus penas que la música, la cual los acompañaba en el campo y en cualquier otra actividad que se les asignara.

Los esclavos estaban acostumbrados a bailar y cantar, para ellos la música era su escape de la realidad y el vínculo a sus otras actividades como las fiestas y las ceremonias religiosas.

La tremenda carga de sentimientos que llevaban consigo, procedente de sus ancestros sumada a su condición esclava, los convertía en sentidas muestras de infortunio. Esos cantos de trabajo se convirtieron en los conocidos espirituales*.

“El blues proviene de los campos de trabajo y es un lamento repetido sobre una sucinta base musical en la que, a veces, la instrumentación ni siquiera existía o consistía en un monótono golpear de pie contra el suelo marcando el ritmo, su contenido es básicamente social y sexual. Tiene dos variantes claramente identificadas: el blues urbano, interpretado por voces femeninas acompañadas de piano; y el blues rural, interpretado por hombres acompañados de un banjo o guitarra”.¹⁰⁰

*La palabra *blues* significa tristeza y melancolía, la genuina atmósfera que matiza estas canciones es de profundo pesar, aunque su composición esta llena de aguda ironía y riquísimo humor.

*Los Spirituales es música religiosa, la cual da voz a la existencia humana; son cantos gritados acompañados por un posible baile africano dentro de una iglesia.

¹⁰⁰Jordi Sierra i Fibra. La Era Rock (1953-2003). P: 18.

Se originó en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Entre los antiguos cantantes de este estilo estaban Blind Lemon Jefferson y Leadbelly (Huddie Ledbetter), Little Brother Montgomery.

Durante la Primera Guerra Mundial muchos cantantes negros emigraron a las grandes ciudades, principalmente a Chicago, en donde por vez primera éste ritmo hace su entrada al campo de la música popular. Los *blues* "urbanos" clásicos evolucionaron durante las décadas de 1920 y de 1930 en las voces de Ma. Rainey, Bessie Smith, entre otras.

Poco a poco el *blues* invadía todos los rincones de los Estados Unidos, pero es en el transcurso de la Segunda Guerra, cuando se propaga en las áreas urbanas de las ciudades del norte. Los músicos emigrantes tocaban su música en cualquier evento social que iba desde las fiestas hasta los días de campo. El *blues* se convirtió en todo un fenómeno al representar la identidad y el sentimiento de un pueblo y al proponer un nuevo ritmo sonoro.

3.1.2 JAZZ

Tras haber concluido la Primera Guerra Mundial, países enteros se encontraban devastados, hombres y mujeres surgiendo del desastre con el único propósito de reconstruir su vida.

Europa musicalmente se encontraba revitalizada con lo clásico, en donde Arnold Schoenberg e Igor Stravinsky innovaban el género. Entre tanto, Estados Unidos estaba desarrollando de manera silenciosa un idioma musical, denominado jazz.

El *jazz* es una mezcla de ritmos de todas partes del mundo, esto se debió a la alta demanda de esclavos negros africanos en Europa y América. "Esta nueva música se desarrolló a partir de una variedad multicolor de tradiciones musicales traídas al Nuevo Mundo en parte desde el África y en parte de Europa [...] lo que convirtió al nuevo continente en un gran caldero étnico, el cual procreó una música compuesta de elementos rítmicos, formales, sonoros y expresivos africanos, prácticas rítmicas y armónicas europeas".¹⁰¹

¹⁰¹ Gunther, Schuller. El Jazz sus Raíces y su Desarrollo. P: 15.

Al *jazz* se le atribuye el papel de ser la música negra del siglo XX, basando su estructura de improvisación, para evolucionar después hacia nuevas formas más vanguardistas. “Lo que hace el jazz es aportar ritmo a la música negra y romper el mimetismo del templo clásico en torno a las piezas y canciones”.¹⁰²

Fue en Nueva Orleans donde el *jazz* obtuvo identidad. Primero nació el ragtime pianístico fundamental del cual se pasó al swing, y este estableció el puente directo hasta al *jazz*.

Sus características principales son el ritmo sincopado* y la alternancia de los tiempos, acompañado en todo momento de un balanceo que produce tensión emocional y la libertad de improvisación. “En su origen recogió formas musicales tales como los espirituales y el *godspell* (música religiosa: *God-Dios, spell-letras*)”.¹⁰³

Éste género había sido el canal de innovación por excelencia y sus grandes orquestas la representación más evidente de lo popular. Sin embargo, la guerra trajo consigo el desmantelamiento de las orquestas cuando sus músicos tuvieron que incorporarse a las filas del ejército estadounidense y el *jazz* perdió por falta de combatividad y efectos, puesto que ocupar una orquesta en vivo era más caro que presentar a un solista con unos cuantos músicos.

Con estos sucesos la figura de Frank Sinatra se convirtió en la estrella del momento. El ejemplo Sinatra arrastró a dos clases de solistas: los llamados *latin lovers* y los cantantes de orquesta que lo imitaron. Al término de la guerra los cantantes románticos se habían apoderado del gusto popular.

Sin embargo, había otro sector de la música que preparaba la llegada de *rock and roll*, este grupo tenía su formación musical en la auténtica música tradicional y popular americana, cuyas raíces provenían de los pioneros y emigrantes de siglo XIX y primeros años del XX

El *jazz* es la música negra instrumental más conocida de los Estados Unidos, su innovación da nueva vida al ritmo, en un principio se presenta como

¹⁰²Jordi Sierra i Fibra. Op. Cit. P: 19.

*Dicho de una nota: Que se halla entre dos o más de menos valor, pero que juntas valen tanto como ella. Toda sucesión de notas sincopadas toma un movimiento contrario al orden natural, es decir, va a contratiempo. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004

¹⁰³Jordi Sierra i Fibra. Op. Cit. P: 19.

riada y se hace sentir, su ritmo es una característica inconfundible de la nueva era.

3.1.3 RHYTHM & BLUES

Para 1945 había finalizado la Segunda Guerra Mundial, y parecía que con ella los políticos resolvían lo que no habían sabido concluir en la primera. Europa retomaba la búsqueda de su nueva identidad al mismo tiempo Estados Unidos, se autonabraba paladín de la libertad frente al nuevo peligro que para entonces ya representaba el consumismo.

La juventud de Estados Unidos se definía como la generación posbélica, la cual estaba dispuesta a sembrar la semilla del inconformismo. Los hijos de los que habían combatido para forjar un “mundo mejor” repudiaban sus acciones y sin perder más el tiempo se sumergieron en una búsqueda continua de su identidad.

“Los jóvenes norteamericanos, a los efectos de los intereses de la colectividad industrial de la modernidad eran, hacia 1960, un mercado definido por rasgos específicos. Sus integrantes, nacidos hacia la postguerra, pisarían el umbral de una precoz adolescencia a finales de los sesenta”.¹⁰⁴

A comienzos de los cuarentas el blues rural y el ritmo promovido por el *swing* de las grandes bandas jazzísticas comenzaron a encontrarse y fusionarse. El resultado fue conocido como *rhythm & blues*, *blues* con ritmo.

“Era una música de baile que hacían los músicos negros en los barrios industriales de las grandes ciudades. Una música que hermanaba el sentimiento del blues rural, el lamento de los descendientes esclavos, con las necesidades rítmicas de una población joven y urbana”.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Luis Britto García. Op. Cit p: 53

¹⁰⁵ José Ramón Pardo. La música contada con sencillez, P: 13.

La guerra trajo consigo que tanto negros como blancos compartieran por un momento sus experiencias tanto musicales como sentimentales, aunque sólo fuera en combate. Al regresar a casa todo siguió como antes, no obstante ambos grupos sintieron curiosidad por sus ritmos (los blancos por el nuevo *blues* y los negros por el *country* y *western*) y los mezclaron al grado de adaptarlos como propios.

Los grandes consorcios vieron en el *rhythm & blues* un excelente negocio y empezaron adaptar *covers* de las canciones originales, las cuales no podían ser difundidas por sus intérpretes de color. Las canciones de *rhythm & blues* eran consideradas *race music* (música racial). Las letras eran fuertes, explícitas para la época, con un sinfín de connotaciones eróticas y sexuales.

Alan Freed siendo *disc-jockey* fue el único que dirigió el interés del público blanco hacia el *rhythm & blues* en sus versiones originales. “Lo que hizo Freed en sus programas fue dar la oportunidad al público de conocer la versión original de las canciones que muchas veces eran éxito en las voces de los blancos, porque la peor lacra para los creadores en aquellos días eran los *covers*, es decir, las copias blancas de las grandes canciones de los negros”.¹⁰⁶

En los primeros años cincuenta había dos directrices claras. Por un lado se hacía una música de consumo, fácil y hecha por blancos, ubicada exclusivamente en Nueva York y Los Ángeles para ser utilizada en Broadway (teatro) y Hollywood (cine). Por otro existía una música negra luchando por su espacio y conquistando adeptos a grandes pasos.

En 1954 el gran cantante negro por excelencia era Nat King Cole, y Fats Domino, el primer superventas del *rhythm & blues*. Antes de que Elvis apareciera.

3.1.4 ROCK AND ROLL

El *rock and roll* fue un híbrido, una suma de todos los géneros populares en aquellos días, aunque “la ecuación más utilizada para definirlo fuera la clásica *country & western* + *rhythm & blues* = rock and roll (es decir, música

¹⁰⁶Jordi Sierra i Fibra. Op. Cit. P: 24.

blanca más música negra)".¹⁰⁷ La historia del *rock and roll* se gesta durante años y arranca definitivamente entre 1954 y 1955.

El *rock and roll* fue la primera música mixta, híbrida, mestiza y multirracial. Por ello se convirtió en un lenguaje universal que expresaba los sentimientos de los muchos jóvenes que encontraron en él un nuevo estilo de vida, una identidad propia.

Para una proyección más original el *rock and roll* se sirvió de la guitarra eléctrica y del sintetizador. Ambos instrumentos fueron de suma ayuda para germinar la nueva música y marcar una época con la revolución tecnológica que en ese tiempo representaban.

“El *rock and roll* fue libertad, y la libertad crea miedos en la historia (...) El *rock* es subversivo, no porque parezca autorizar el sexo, la droga y otras emociones fáciles, sino porque anima a la gente a juzgar por su cuenta los tabúes de la sociedad”.¹⁰⁸

Con la música popular se creaba una nueva forma de vida en la que los jóvenes desarrollaban un papel mucho más activo y superior a otros tiempos. Jordi Sierra en su libro *La era Rock*, menciona que:

“El poder adquisitivo de los menores se convirtió en un referente, un reclamo. Consumían, luego existían. Por ahí empezó el gran cambio social. ropa, bebidas, hamburguesas, ocio. Sinatra había sido el primer gran ídolo musical, pero Elvis provocó un sentimiento de identificación absoluto”.¹⁰⁹

El *rock and roll* fue asimismo un rito, y eso revela la más genuina condición tribal del ser humano. El ritmo apareció como una contracultura, la cual fortalecía la idea de romper las normas de conductas impuestas por la sociedad. Cualquier chico miraba a sus padres y veía en ellos el futuro que no deseaban.

¹⁰⁷ *Ibíd.*. P: 21.

¹⁰⁸ *Ibíd.* p: 31.

¹⁰⁹ Véase en Jordi Sierra i Fabra. *La Era Rock (1953-2003)*. p: 32.

Elvis fue el rey, pero los grandes creadores del *rock and roll* fueron Chuck Berry, Little Richard y Jerry Lee Lewis, junto con Carl Perkins y Gene Vicenty.

Cuando el *rock and roll* puso de manifiesto el poder adquisitivo de la juventud y se convirtió en un gran fenómeno de masas, los grandes consorcios de la industria del entretenimiento se movieron en múltiples direcciones. Primero, buscar nuevos Elvis. Segundo, crear más alternativas de consumo. Tercero, intentar domesticar la peligrosidad del movimiento.

En 1959 la magia quedó barrida por el vacío y la oscuridad que extinguió las luces y la fantasía de aquel nuevo mundo. Y según Jordi Sierra i Fabra¹¹⁰ son tres los factores que alimentaron el hundimiento del *rock and roll*: la desaparición de los grandes, el adiós de Elvis Presley (se retiró para realizar su servicio militar) y el escándalo payola (las grandes transnacionales en contra de los locutores *disc-jockeys* de las estaciones y cantantes que promocionaban el *rock and roll*).

En 1960 el *rock and roll* abre una nueva brecha en un contexto en donde el triunfo de John Fitzgerald Kennedy en las elecciones norteamericanas parecía predecir un futuro lleno de esperanza.

En la segunda generación del rock, esta fue difusa y poco coherente, aunque tuvo referentes puntuales que la dignificaron, como el *California Sound*, cuyo grupo representativo fueron los *Beach boys*.

A comienzos de los años sesenta en Europa se estaba dando un nuevo movimiento cultural denominado la Generación Beat, la cual fue la primera generación que se enfrentó a los problemas más graves -causados por el poder político de las primeras potencias- buscando respuestas o, por lo menos, hicieron notar su existencia.

El grupo más importante del movimiento beat son Los Beatles (1964) (combinación de las palabras Beat que significa golpe y Beetle, escarabajo) este grupo originario de Liverpool marcó una época en la cual estableció un lenguaje único con la juventud.

Los Beatles tuvieron al mundo en la palma de sus manos puesto que se beneficiaron del auge de los *mass media*, pero que todo el planeta se

¹¹⁰ Confróntese en Jordi Sierra i Fabra. p: 39.

identificara con su música, no es sólo el producto de ese fenómeno de comunicación. Su música trascendió fronteras gracias a sonidos innovadores, letras capaces de describir los sentimientos de los jóvenes y una vestimenta fresca así como melenas largas.

En 1966 su madurez empieza a manifestarse no sólo en los aportes tecnológicos de sus grabaciones, sino en sus ideas y sus conceptos creativos, de forma que el giro fue absoluto.

Los Beatles evolucionaron la música del nuevo siglo, no sólo su ritmo creó identidad, si no que su rotundo éxito acompañado por los medios de comunicación masiva abrieron camino a nuevos interpretes, creados por los mismos medios.

3.1.5 POP

Lo que desencadenaron los Beatles en el mundo engrandeció de lleno la música y el concepto pop. Pero éste grupo no fundó el pop, la raíz del movimiento como concepto global y forma de arte masiva a todos los niveles se debe a la búsqueda continua de nuevos campos de expresión por parte de una generación posbélica. Sin olvidar el desarrollo acelerado de los medios de comunicación de masas. La palabra pop es la reducción de “popular” y el movimiento representa la consumación del arte en todas sus corrientes a escala de masas.

Anteriormente sólo podían apreciar el arte un número selecto de personas provenientes de la aristocracia o burguesía. Con la Segunda Guerra Mundial esto cambia permanentemente al convertirse los *mass media* en un aparato difusor y portavoz de lo popular.

El mundo pop es el mundo de lo popular convertido en arte y forma de vida de la segunda mitad del siglo XX. La sociedad de masas crearía su propia cultura y generaría su propio estilo de vida. En arte, el *pop art* es la recreación de lo cotidiano convertido en modelo natural. En cuanto a música, las canciones difundidas por los medios de comunicación son temas de dos o tres minutos con letras que hablan de lo cotidiano.

“El pop fue el resultado visual y estético del cambio iniciado por la generación de la posguerra. El cambio influye en el ser humano y el ser humano genera más cambio. El desarrollo de la nueva sociedad nacida a mitad de los años cincuenta y consolidada en los sesenta fue el disparadero de los medios de comunicación de masas”.¹¹¹

Dentro de la masificación surgieron símbolos forjados por el consumismo. En música tales símbolos fueron las estrellas capaces de mover masas y vender millones de discos durante años, nombres como Elvis Presley o Beatles significaba dinero para los empresarios y objetos de invaluable valor sentimental para los miles de seguidores.

“El pop fue la subcultura de consumo por excelencia de los países desarrollados de la modernidad[...] estilos de consumo impuestos por su sistema productivo, y las vendieron como categoría universal [...] Se apropió de los símbolos de identidad, los universalizó hasta que perdieron su significado, y concluyó invirtiéndolos. Apoderándose del jeans del trabajador manual, de la música del negro, de los deseos de los sectores reprimidos sexualmente, de la irracionalidad del alienado y de la droga del desclasado, los promovió con las técnicas gráficas de la publicidad y del comic, los difundió con los métodos del mercadeo industrial y los asimiló como glorificaciones de la masificación del consumo”.¹¹²

Según José Ramón Pardo, “la música popular es el conjunto de géneros y estilos musicales que, a diferencia de la música folclórica, no se identifican con naciones o etnias específicas”.¹¹³

¹¹¹ *Ibíd.*, p:78.

¹¹² Luis Britto. *Op. Cit.* P: 58.

¹¹³ Pardo, José Ramón. La discoteca ideal de la música pop. P: 55.

“La adopción forzada de una cultura, de un lenguaje, de una región, de costumbres extranjeras, representan un lavado de cerebro colectivo equivalente a un genocidio cultural”.¹¹⁴

Por su sencillez y corta duración, no suele requerir de conocimientos musicales muy elevados. Se comercializa a través de vías muy específicas y se difunden gracias a los medios de comunicación de masas, dichos medios de comunicación son los instrumentos difusores de una cultura elaborada por la industria para satisfacer los intereses de los hombres de negocios.

“[...] para que los medios de comunicación de masas sean verdaderamente útiles, es necesario tomar de antemano una decisión íntima y comprender perfectamente cuales son las ideas sustanciales, las ideas básicas que se han de propagar. De otra manera, se llega a lo que sucede actualmente en ciertos países altamente evolucionados en los que la radio y la industria del disco destruyen el gusto latente del público musical, difundiendo una música pop de calidad muy mediocre”.¹¹⁵

Este tipo de música se vende principalmente en forma impresa (partituras y cancioneros), grabaciones (discos, cintas, películas) y emisiones (radio, televisión, sistemas de megafonía); por ello es fácil su reproducción.

Al contrario de la música popular, la música folclórica suele difundirse de forma no comercial, es decir, por tradición oral, en tanto que la música clásica generalmente la interpretan músicos profesionales y está sometida a otros criterios de mercado.

“El uso de la materia prima musical se diversifican por muchos caminos que trazan los grupos de dominación para la explotación de las grandes masas, por estos caminos se mueven los recursos mercantiles que absorben y penetran la producción musical”.¹¹⁶

¹¹⁴Aretz, Isabel. Op. Cit. P: 287.

¹¹⁵Ibíd. P: 290.

¹¹⁶Aretz, Isabel. Op. Cit. p: 79.

El auge de este género cambió su función dentro de la vida cotidiana. La música en el hogar, que antiguamente era la diversión de una elite, se convirtió en algo habitual de la vida doméstica de la clase media.

Los textos de las canciones reflejaron los temas fundamentales de la sociedad, retratando la esperanza, la desesperación, el humor, la frustración, la nostalgia pero sobre todo el amor.

“La letra de la música, identifica a la música con el operario, el burócrata, el joven, etc., no obstante esta identificación categórica pretende reflejar como son las relaciones estructurales vigentes en la sociedad.”¹¹⁷

A medida que las ciudades consumían a las áreas rurales en cuanto a población, los estilos de la música popular sirvieron como portadores de valores culturales y como señas de identidad.

Los medios de comunicación del siglo XX facilitaron la mezcla de elementos entre los estilos popular, folclórico y clásico, al mismo tiempo que la música viajaba libremente de una parte del mundo a otra.

El género pop es el resultado de la unión de todos los estilos musicales, por ello es un híbrido, su mezcla rítmica lo hace un negocio lucrativo y manipulable por pequeños grupos que llevan las riendas del mercado discográfico; esto a veces o casi siempre desvaloriza su mensaje cultural.

Hasta la llegada de los Beatles, que se produjo en 1964, la música pop vivió momentos de indecisión frente a la gran variedad de géneros por no tener una referencia en que fijarse, como había ocurrido anteriormente con el *rock and roll*, los creadores inventaron cosas nuevas, cuyo objetivo principal era llamar la atención de las masas.

En esa época predominaron tres tendencias que se referían más a tipos de formación que a estilos musicales. La primera, fue la incorporación de cantantes adolescentes*, porque la industria del disco y la música eran

¹¹⁷ *Ibíd.* p:135

*El nuevo estilo musical se bautizo como *teenager music* o *high school music*, el cual trataba los problemas de los jóvenes adolescentes en el colegio, como el amor imposible, la amistad y el trato con los profesores y padres. Posteriormente, este nuevo movimiento musical es bautizado como Pop.

conscientes de haber encontrado una nueva mina de oro al convertirse estos cantantes en imán de consumo para el público juvenil, por ello tenían que crear productos para ellos.

Cantantes como Paúl Anka, Neil Sedake, las Connie Francis y Brenda Lee desfilaban por los escenarios convirtiéndose en ídolos juveniles por su corta edad y aspecto, ya que estos dos factores les facilitaban la identidad con su público.

Otro de los estilos predominantes fue el de los grupos vocales, quienes basaban las armonías y todos los adornos en efectos vocales que casi siempre contenían onomatopeyas por lo regular exageradas.

Cuando el *rock and roll* se sumergía en un gran bache, los pensadores de los sellos discográficos que buscaban su continuidad se dividieron en dos corrientes. Los que pensaban en hacer más música para jóvenes y los que consideraban a los ritmos bailables como una salida.

Al terminar la década de los sesentas, el mundo de la música pop parecía receptivo para aceptar cualquier nueva propuesta original, que permitiera a los artistas y aficionados descontaminarse del pop británico de la década. Así nacieron la música *heavy* y triunfaron los cantautores.

Para 1970 se tenía un equipo especial conformado por escritores, músicos y cantantes quienes trabajaban arduamente cada vez que a los productores se les ocurría la idea de un nuevo cantante o grupo en la categoría *Teen Idol*.

La manufacturación musical por parte de los productores discográficos originó la presencia de la música chicle o *Bubblegum*, la cual era la prolongación de las canciones *high school*, sencillas y extremadamente comerciales. Grupos como Los Archies (banda virtual sacada de un comic), o Los Monkees, son quienes pusieron canciones como “Simon says”, y “Last Train to Clarksville” en el gusto del público, convirtiéndose en uno de los representantes de este género musical.

El pop se engorda de otros géneros y nuevos estilos musicales. La mezcla da origen a nuevos ritmos sin perder el concepto *pop* al no cambiar las letras sencillas, comerciales y de un sólo uso. Por aquella época surge el *soul* y *country pop*. Uno de los grupos sobresalientes del soul son Los Jackson 5 quienes popularizaron el *Bubblegum Soul*.

Hacia el año de 1975, los productores discográficos se dan cuenta que han descuidado el mercado de los centros de entretenimiento “discotecas”, donde las personas pueden beber una copa y bailar durante toda la noche con su pareja. Por ello utilizaron lo nuevo de la tecnología y crearon la música disco, lanzando a su primer representante: Gloria Gaynor con su primer sencillo “Never can say goodbye” producido por Meco Monardo. Al mismo tiempo, Giorgio Moroder lanza a Donna Summer con “Love to love you, baby”, Summer tiene la capacidad de contrastar su voz con los ritmos de los sintetizadores.

“Estas dos cantantes y estos dos productores pusieron las bases del disco *sound* o *sonido discoteca*. El mundo empezó a convulsionarse, las discotecas se llenaban de estos sonidos exactos y monótonos, que algunos denominaron como un “piñón fijo” pero que resultaban imprescindibles para la finalidad con que habían sido concebidos: bailar en las discotecas”.¹¹⁸

El ritmo invadió a la pantalla grande y con la película “Fiebre de sábado por la noche” (cinta que batió todos los récords de taquilla existentes), se miró hacia un nuevo mercado: el cine, el cual integraría en su banda sonora cada una de las canciones de los artistas de moda y los no vigentes.

En los primeros años de 1980, los nuevos instrumentos electrónicos desplazaron a los viejos, aquellos que le dieron origen a la primera música juvenil: el rock and roll. Con el nuevo avance electrónico en la música nace el techno pop. Esta década no sólo regaló nuevos ritmos a las masas si no también dio a conocer a las grandes estrellas del pop como Michael Jackson y Madonna.

En 1981 inicia transmisiones MTV, canal de televisión dedicado a la música, en donde el televidente puede ver los videoclips de sus cantantes favoritos las 24 horas del día. Éste canal fue cómplice de la masificación ochentera de la música pop. Aún en la actualidad, es el canal más importante para los seguidores de la música comercial.

¹¹⁸ José Ramón Pardo. Op. Cit. P:50.

El fenómeno que propicia el género pop en la década de los 80's es la apropiación que hacen las mujeres de éste, desde la primera presentación de Tina Turner a partir de 1984 y la llegada de Madonna y Whitney Houston a la música, hizo que se formara un frente común de grandes voces femeninas, las cuales encontraron en la música pop un elemento de expresión, en donde podían hablar de un amor frustrado hasta la sexualidad misma con todas sus implicaciones.

A principios, mediados y finales de la década de los 90's los productores discográficos habían tenido una nueva visión, en crear nuevos grupos denominados *boy bands*. En 1992, en Orlando Florida, debutan los Backstreet Boys el éxito obtenido en los primeros meses es impresionante, cuatro años más tarde N'Sync hace su primera aparición en un canal de televisión, en el mismo lugar que los Backstreet.

En 1998 las bandas y solistas prefabricados son dueños del mercado mundial. En este mismo escenario Britney Spears hace su debut, su material discográfico la coloca en los primeros lugares de popularidad tanto en radio, televisión y prensa. Los medios de comunicación al ver el rotundo éxito de la joven adolescente la nombran "Princesa del Pop", como aspirante a arrebatarle el cetro de "Reina" a Madonna.

La nueva invasión adolescente es toda una realidad: Britney Spears, Los Backstreet Boys y N'Sync obtienen ventas millonarias de sus discos. Otros nombres aumentan la lista: Christina Aguilera, Mandy Moore, Jessica Simpson, Avril Lavigne, Hilary Duff, entre otras.

Hacia el 2000, Lou Pearlman enojado por haber sido despedido como manager de las bandas mas famosas de los últimos tiempos, Backstreet Boys y N'Sync, decide mostrar el largo proceso para crear una maquina de dinero y produce el programa de televisión Making The Band. Siguiendo el mismo ejemplo otros empresarios hacen su versión femenina de éste concepto y surge PopStars.

Mientras en España, se estrena el reality show "Operación Triunfo", laboratorio mediático donde se cocinan las nuevas estrellas de la música pop. Los grandes consorcios televisivos del mundo entero vieron una nueva mina de oro y compraron el concepto para hacerlo más local. Países como: Alemania, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Francia, Estados Unidos, Grecia, entre muchos

otros tuvieron su propio show. México no se quedó a tras y en ese mismo año empezaron las audiciones en todo el país tanto para Operación Triunfo patrocinado por Televisa, como para la Academia de Tv Azteca.

Pero ¿Qué es el Pop? ¿Nos Beneficia? Mario Villagran, reportero de la revista *Switch*, menciona en su artículo “La Muerte del Pop” que el pop es el control moral e ideológico de una generación mediante modelos de imitación tanto estéticos como éticos.¹¹⁹

Sus exponentes son creados por gente que trabaja en la industria musical, estos productores visionarios reúnen a un grupo de jóvenes o solistas, atractivos físicamente o con alguna gracia que les asegure la atracción con el público; contrata a maestros de canto y coreógrafos para que les enseñen a entonar y a moverse en el escenario, luego llaman algún compositor de moda de éste género y le pide que escriba canciones alegres y pegajosas todas con una misma temática: el amor, finalmente le pone un nombre novedoso, el cual es promovido constantemente por grandes campañas de publicidad.

Con esta “fórmula” muchos solistas y grupos se han lanzado a la conquista de un mercado juvenil que asegura las ganancias exorbitantes para todas aquellas personas o empresas que han invertido su valioso dinero en la creación de una nueva banda.

“A pesar de que el pop no constituye una propuesta realmente autónoma, ya que toma y mezcla elementos de otros géneros musicales, este movimiento ha dejado a su paso auténticos modelos de imagen y conducta que han marcado épocas, además de imponer un pegajoso no sé qué que la juventud ha encontrado irresistible”.¹²⁰

La música popular comercial se desarrolla casi en su totalidad dentro de los criterios marcados por las compañías discográficas. Esto se percibe en la constante repetición de ritmos, ideas, y títulos, además de una inclinación hacia los modelos extranjeros.

¹¹⁹ Mario Villagran. “La Muerte del Pop ¿Y quién mato al pop? Investigaciones sobre la triste muerte que nos marcó...”.En *SWITCH*, México, No 90, 10 de Mayo de 2006, P: 38.

¹²⁰ Rodrigo Cosío, “la imagen de una década. New wave, canciones para la pantalla.” En *ERES*, México, No. 253, 1º de Enero 1999, P: 65.

Los medios de comunicación nos impone la cultura en todas sus formas, así lo vemos en la música, la cual en el caso de México es una imitación del modelo musical estadounidense, situación que influye en la formación del gusto popular, modificando la creatividad musical del pueblo y por supuesto el modelo de vida.

Frecuentemente, los avances de la música pop se produce de forma casual, la tecnología avanza y con ello el surgimiento de nuevos ritmos que se mezclan con éste género, originando un nuevo estilo que el público aceptara sin resistencia alguna.

Sin embargo, “en la música pop se produce cada siete u ocho años un movimiento de reacción frente a los consagrados y un intento de volver a las raíces, a lo auténtico, a las esencias de la música pop, desposeyéndolas de las inevitables adherencias que quedan tras una larga y apacible travesía por los mares del éxito”.¹²¹

La música pop sólo podría beneficiar sí el público lo tomara como un medio de entretenimiento más y no como una foma de vida. Porque al imitar la moda impuesta por el artista, el público pierde autonomía e identidad.

3.2 LA MÚSICA POP EN MÉXICO: UN RECORRIDO HISTÓRICO **A PARTIR DE LOS TEENS TOPS A TIMBIRICHE.**

La década de los cincuenta se caracterizaba desde el punto de vista económico por un lento crecimiento del producto nacional. Los años de 1957 y 1958 habían sido muy malos para el bolsillo de los mexicanos. Se había vuelto imprescindible una redefinición de la política económica capaz de estimular el crecimiento de la economía, y para ello había que contar con un movimiento obrero disciplinado, y en general, con organizaciones de masas controladas satisfactoriamente por la maquinaria política.

La meta inicial del nuevo gobierno fue fortalecer el aparato político para ejecutar una nueva estrategia de desarrollo, posteriormente se popularizaría con el nombre de estabilizador, en consecuencia, fue la destrucción de todo

¹²¹José Ramón Pardo. La música contada con sencillez, PP: 72-73.

movimiento de clase; era la condición de cualquier política en busca de una reactivación económica.

Durante el desarrollo estabilizador se intensificó la desigualdad entre los distintos sectores de la clase trabajadora. Las luchas proletarias de 1958-59 no afectaron a los mecanismos de control establecidos sobre el movimiento obrero. Por su parte, el licenciado Adolfo López Mateos estimuló así una política de mejoramiento salarial, sobre todo dentro del sector industrial y en las empresas del estado.

En su mandato, el gobierno de López Mateos solucionó los conflictos que se fueron dando en el sexenio anterior. En su período gubernamental se destacó la forma en que el Estado recuperó el control político que había perdido momentáneamente, y le había hecho tambalearse durante un breve lapso.

Con respecto a la música del momento, la moda musical se regía por lo romántico: boleros y los tríos. El compositor del momento, José Alfredo Jiménez, se inspiró en esos años dando algunas de sus mejores composiciones: “Pa’ todo el año”, “La media vuelta” y “Amanecí en tus brazos” estaban en la boca de todo el público. Mientras que Lola Beltrán y Juan Mendoza “El Tariácuri” eran los favoritos del pueblo. Javier Solís realiza sus primeras presentaciones convirtiéndose en el nuevo ídolo del bolero ranchero. Mientras que la Sonora Santanera toca un ritmo mas caribeño.

El *rock and roll* estadounidense invadió cada rincón del mundo con su ritmo y su imagen social, aunque el factor económico que lo caracterizaba distorsionó su ideología, exportando para el mundo sólo su rol comercial.

Entre los años 1955 y 1956 el *rock and roll* expande su territorio y llega a México. La juventud mexicana feliz por la nueva música, adopta el ritmo y se lo apropia, pero sólo acoge el comercialismo, dejando a un lado el carácter rebelde que sus interpretes originales se esmeraron en darle.

La música que llega a México tiene su limitante porque es producida en su idioma original reduciendo con ello el número de seguidores a jóvenes ricos con conocimiento del inglés.

Algunos años más tarde, estudiantes universitarios crean sus propias bandas de rock. “Apoyadas en imposibles traducciones o adaptaciones del texto norteamericano, las canciones de los grupos mexicanos se fueron

colocando en los primeros lugares de ventas de discos. Lo infantil de la letra era tan sólo equivalente a lo elemental de los arreglos”.¹²²

En 1957 de un concurso televisivo de aficionados salieron Toño de la Villa y Los Locos del Ritmo, quienes fueron los primeros en ponerse un nombre en español, en cantar *rock and roll* y en componer sus propias canciones entre las cuales se encuentra “Yo no soy un rebelde” rola acogida por los jóvenes de la época como himno. Otras bandas célebres de la época fueron los *Teen Tops* y los Rebeldes del Rock, ambas cantaban las adaptaciones de las versiones estadounidense.

“Estos tres grupos tuvieron un enorme éxito: “el nuevo ritmo” en español se hallaba confeccionado a la medida de los muchos chavitos mexicanos, ya que en México también prendió fuerte entre los de secundaria y preparatoria. Los más grandes, universitarios y politécnicos, lo veían como colonialismo cultural, infiltración imperialista o simple estupidez”.¹²³

Otros grupos fueron *Los Crazy Boys*, *Los Black Jeans*, *Los Boppers*, *Los Gibson Boys*, *Los Viking Boys*, *Los Hooligans*, *Los Sonámbulos*, *Los Jokers* y Los Hermanos Carrión. La mayoría tuvo éxito en ventas, gracias a la frescura y autenticidad que proyectaban, pero sobre todo por cantar en español, lo cual ayudó a reforzar la identidad con sus seguidores.

Tanto en Estados Unidos como en México, el rocanrol fue satanizado. Y en esa época intolerante, en donde la represión era el único medio para someter toda aquella persona que estuviera insatisfecha con el sistema, el ser joven fue presa de la persecución.

Por ello la juventud mexicana se identificaba con la nueva música, y con los personajes de películas quienes construyeron el arquetipo de héroe en un contexto contracultural, en donde éstos no estaban de acuerdo con el sistema ni la vida que se les había impuesto seguir. James Dean “Rebelde sin causa”

¹²²Yolanda, Moreno Rivas. *Historia de la Música Popular Mexicana*. P:258.

¹²³José, Agustín. *La contracultura en México: La Historia y el Significado de los Rebeldes Sin Causa, Los Jipitecas, Los Punks y Las Bandas*. P: 34.

fue el medio de cuestionamiento sobre el rígido modelo autoritario de la familia de la clase media mexicana.

El éxito rotundo de las agrupaciones rocanroleras alarmó al sistema, el cual tendría que hacer todo lo que estuviera a su alcance para contrarrestar el fenómeno musical. Sin embargo, los grupos no generaba ningún peligro, dado que no conocían la base del rock and roll, por ende su único objetivo era ser estrella y enriquecerse.

Las empresas dedicadas al espectáculo y sobre todo a la música le sacaron jugó al nuevo movimiento musical, a su vez ofrecían contratos millonarios a los interpretes para que actuaran en una película, se presentaran en distintos escenarios o grabaran discos.

Pero, “desde el momento en que empezaron a grabar en las grandes empresas [...], los directores artísticos procedieron a someter a los rocanroleros a camisas de fuerza: rechazaban las canciones que consideraban “explosivas” y les proponían otras más inocuas; también se empeñaron en desdibujar todo rasgo propio y en convertirlos en copias patéticas de los artistas famosos de los Estados Unidos”.¹²⁴

Varios grupos se desintegraron cuando las voces principales obtuvieron diferentes ofertas de solistas. “Todos ellos fueron controlados férreamente y la industria les dictó qué piezas cantar, les supervisó el vestuario, les impuso coreografías convencionales y en general les diseñó una “imagen anodina de nenes decentes, aunque algunos de éstos se reventaran a gusto en privado”.¹²⁵

Con el éxito de los solistas: Enrique Guzmán (Teen Tops); César Costa (Black Jeans); Johnny Laboriel (Rebeldes del Rock); Angélica María, entre otros, los grupos de rock fueron obligados a quedarse en las sombras. Sólo sobrevivieron Los Locos del Ritmo, pero con la muerte inesperada de su vocalista Toño de la Villa, el grupo tardó en reponerse.

En los años sesentas ocurrieron una serie de acontecimientos políticos-sociales, los cuales reafirmaron la crisis y el futuro incierto de México. Entre los acontecimientos más importantes se encuentran: La nacionalización de la energía eléctrica; El decreto de Ley minera, la cual señala que las concesiones sólo las podrán tener las empresas de capital mayoritariamente nacional; El

¹²⁴ *Ibíd.* P: 39.

¹²⁵ *Ibíd.* PP: 39-40.

gobierno ignora la importancia del campo para el desarrollo nacional y le provoca una crisis total, por ello la migración de las personas a la ciudad se da con mayor fluidez. Para 1961 en plena inauguración de la Televisión a color, inicia una recesión económica junto con diversos problemas sociales. En 1964 surgen graves conflictos obreros y campesinos en los estados de Guerrero, Yucatán y Baja California.

Bajo el sexenio del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, el sistema económico se encuentra en crisis social. Su gobierno autoritario controló los movimientos sociales, intelectuales y la opinión pública a través de la violencia. En tanto, toda persona residente de éste país no dormía a causa de su temor al comunismo y a los estudiantes. Díaz Ordaz decide otorgarle la ciudadanía a los jóvenes a partir de los 18 años, sólo así podía enjuiciarlos.

En 1968 el país se encuentra enfiestado con la celebración de los XIX Juegos Olímpicos; mientras el ejército ataca a estudiantes concentrados en la Plaza de las Tres Culturas, el resultado fue la peor masacre de la historia en México.

Para esas fechas la situación del rock mejoró un poco, con la aparición de los cafés cantantes y de nuevos grupos procedentes de provincia, especialmente de la frontera norte, los cuales dieron otro sentido al *rock and roll* y a sus seguidores, quienes no buscaban su identidad en la música comercial dirigido por los solistas románticos, sino en un rock más libre.

Para 1970 el grupo *Three Souls in my Miend* logró instalarse en el gusto del público juvenil al tocar rolas más nacionalizadas, es decir composiciones más apegadas a la realidad que cada uno de sus seguidores vivía. En la música comercial Armando Manzanero quien años atrás había sido el compositor más romántico de la época, logra ser solista y colocarse con éxito en el gusto del público como el cantautor romántico más importantes de esos años. En tanto José José iniciaba su carrera con una popularidad extraordinaria.

En esa década el ex secretario de Gobernación, Luis Echeverría, es elegido presidente, en su sexenio no hay ningún cambio; sigue la crisis económica y va en aumento, el aparato de control es el mismo que su antecesor, pero ahora en extremo. La corrupción y el tráfico de influencias caracterizan a su gobierno.

Luis Echeverría invierte en el cine y apoya a su hermano Rodolfo. La temática de las películas varía al producirse cine experimental, sin embargo, el cine de ficheras y albures acapara el mercado.

Los jóvenes tienen un momento de júbilo en el Festival de Avándaro en donde pudieron compartir su gusto por el rock y el repudió hacia el presidente y la sociedad. Aunque el festival fue organizado por jóvenes ricos ajenos al rock urbano tuvo gran éxito y aceptación en el público. En la población pobre surgen entre la juventud los chavos bandas, los punks entre otras tribus urbanas. Tenían su propia moda, al vestir pantalones de mezclilla, tenis y playeras estampadas con el rostro de sus ídolos musicales o héroes. Movimientos feministas y homosexuales se consolidaron a fines de década.

En cuanto a la música popular, entre 1976 y 1982 destacó Lupita D'Álessio mejor conocida como la "leona dormida", fue quien a través de sus canciones manifestó el cambio de ideas en las mujeres las cuales ya no eran abnegadas y sufridas, sino que ahora criticaban el machismo y el placer insuficiente que sus amantes les daba. Verónica Castro y Lucía Méndez se estrenaron también como cantantes, pero su popularidad rebasó el éxito de la D'Álessio.

Juan Gabriel era el cantautor favorito del momento; Entre tanto, un nuevo ritmo proveniente de Nueva York "la salsa" sedujo a los mexicanos guapachosos quien sin esperar más bailaron la nueva música.

Por esos tiempos se daba la libertad de culto y numerosos grupos religiosos se instalaron en el país y con ello se perdió el respeto a los símbolos patrios, al prohibir cantar el himno o saludar la bandera.

El cambio de sexenio fue más drástico con relación a lo económico y social, la política del Lic. José López Portillo no guiaba a ningún lado el progreso del país al contrario lo estancaba más. A principios de los 80's los mexicanos tuvieron que resignarse a la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), además de sufrir la escasez de alimentos al tener olvidado el campo.

A pesar de jurar que defendería al peso mexicano como un perro, la devaluación siguió su camino y el dólar cada día se cotizaba. El desempleo se agravó junto con la sobrepoblación en la ciudad.

A mediados de los ochentas, el rock mexicano se había consolidado al rebasar la marginalidad, convirtiéndose en la música de los chicos de la clase media. Ricos y pobres unificados por un mismo idioma: el rock.

Esto incitó al consorcio Televisa a inventar la campaña “rock en tu idioma” a favor del rock en español. Sin embargo, la oportunidad no fue para los mexicanos, dado que importó bandas de España y Argentina, como Soda Stereo, Hombres G, Enanitos Verdes, Héroes del Silencio, entre muchos otros. No obstante, con su nueva campaña, produjo y promovió hasta el cansancio a sus estrellas, las cuales captaban las reglas del juego sin rebuznar: Timbiriche, Menudo, Flans, Fandango, entre otros. Dieron de nuevo una imagen comercial al rock, el cual se consolidó con Garibaldi, Thalía, Calo, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi.

Televisa le ha dado mayor prioridad al espectáculo, al entretenimiento y a la música, así que desde los años 70's ha ido produciendo programas de este género con un gran éxito, porque el público acepta la fábrica de sueños que esta empresa impone.

En 1982 el Lic. Miguel de la Madrid es electo presidente y hereda todos los problemas del sexenio anterior, la crisis se agrava y la deuda externa acaba con los sueños de cada uno de los mexicanos de mejorar su vida. El progreso es un mito nunca llega, y la migración hacia el otro lado de la frontera crece conforme pasan los días, meses y años.

El panorama era desolador, con la nacionalización de la banca, el desempleo, el excesivo precio de la gasolina y la canasta básica, orillaron a la clase marginada a buscar otro rumbo, en tanto la delincuencia aumentó en todas las zonas del país.

Por si fuera poco, un terremoto sacudió el 19 de Septiembre de 1985 la Ciudad de México, la cual quedó completamente destruida. Pero, el terrible suceso unificó más al país y los mexicanos se apoyaron unos a otros en todo momento.

La reconstrucción de la Ciudad tardó algunos años, y los mexicanos caídos en desgracia poco a poco surgieron de los escombros e iniciaron una nueva vida en medio de tanta crisis.

Ya en 1988 México se preparaba para las nuevas elecciones, los mexicanos creían tener a un buen candidato de izquierda el cual solucionaría

todo lo que los demás presidentes provocaron y no solucionaron. Pero, se llevaron una amarga sorpresa, al declararse ganador al otro candidato, quien supuestamente obtuvo la mayoría de los votos.

El fraude electoral fue tan evidente que los medios no lo pudieron cubrir. El Licenciado Carlos Salinas fue nombrado presidente de México, mientras que el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se conformaba con los resultados.

En ese año nuevos grupos vocal-coreográficos acaparan el mercado juvenil: La Onda Vaselina, Magneto y Microchips conquistan los corazones de la chaviza mexicana.

Salinas de Gortari siguió el proyecto neoliberal de su antecesor y privatizó todo lo que pudo. Para disminuir el impacto de la devaluación al menos visualmente, le quito los ceros al peso y saco de circulación las viejas monedas, supuestamente esto ayudaría a manejar mejor las sumas y las restas.

A lo largo del sexenio la inseguridad incremento en todo el país, pero especialmente en la Ciudad de México. El narcotráfico se fortaleció y pronto se empezó hablar de narcopoder. Los asesinatos no podían faltar en éste sexenio del horror y a cada momento las notas de gente desaparecida o masacrada ocupaban las primeras planas de los periódicos así como de los noticieros tanto de la radio como de la televisión.

Salinas incluyó a México en el Tratado de Libre Comercio (TLC) a pesar de la oposición de grupos indígenas, intelectuales y la opinión pública. Con tal acción sumergió al país en un hoyo sin fondo. Mientras que Televisa seguía ejerciendo su poder manipulador en el público, aunque ahora tenía competencia, Tv Azteca, al vender el Presidente las instalaciones de la televisión estatal.

Por aquellas fechas, un eclipse solar obscureció por unos minutos la Ciudad de México, tal fenómeno natural deleito al pueblo mexicano. Años más tarde, un grupo guerrillero surgido en la Selva Lacandona, Ejército de Liberación Nacional (EZLN), dio voz a la población indígena quien había estado en el olvido durante años.

En la música popular la gran novedad era la onda grupera, una fusión de música norteña y tropical, de repente varios grupos musicales conquistaron al gran público, en especial Bronco, Los Bukis, Los Temerarios, la Banda

Machos y a fines de sexenio, El Mexicano, quien impuso el baile de la quebradita. Éste género tuvo y tiene sus propios espacios, que antes se les había negado, ahora se producen programas especiales tanto de televisión como de radio para su difusión.

En la onda ranchera Juan Gabriel es el rey, Vicente Fernández el galán macho y su Hijo Alejandro Fernández el potrillo. Las baladas seguían dominadas por Luis Miguel y su nueva competencia Cristian Castro. Mientras, Gloria Trevi continuaba con su éxito en el rock nacional, también destacaban: Alejandra Guzmán (cuyos padres son el rocanrolero de los sesentas Enrique Guzmán y la actriz Silvia Pinal), Thalía, Maná y Magneto. Otro Rollo inicia transmisiones, es el programa juvenil con mayor audiencia y su conductor Adal Ramones se convertía en el ídolo de los jóvenes.

El rock mexicano era tocado por Caifanes, Santa Sabina y Maldita Vecindad. Otros grupos importantes fueron Real de Catorce, Tex Tex, Fobia, Amantes de Lola. Aunque la novedad fue que durante el sexenio se permitió a los viejos rocanroleros extranjeros dar conciertos en México, así que miles de fans vieron a los Rolling Stones, Paul McCartney, Bob Dylan y muchos más. Las perforaciones estaban de moda y los percing adornaban el rostro y cuerpo de los jóvenes y no tan jóvenes.

Momentos de angustia se vivía cuando el Presidente y su gabinete no sabía como resolver el asunto del EZLN, la opinión pública nombraba al mandatario de incompetente. Por su parte éste se preparaba para elegir a su sucesor. Luis Donaldo Colosio fue el dedazo, pero su mala actitud ante el gobierno le costo la vida. Su muerte junto con la de José Francisco Ruiz Massieu desestabilizaron al país provocando con ello la salida de capital extranjero.

Ernesto Zedillo Ponce de León es el candidato a Presidente por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que el Partido de Acción Nacional (PAN) con Diego Fernández de Cevallos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con Cuauhtémoc Cárdenas perdían las elecciones.

Zedillo heredó una terrible crisis económica, la cual inundo al país por años. La devaluación del peso, el desempleo y la fuga de capital perjudicaron a millones de mexicanos quienes perdieron todo en esa época, unos optaron por dedicarse al comercio informal, otros a la delincuencia y los más afectados a

desear el sueño americano e irse para el otro lado. Gracias al mandatario el peso se devaluó un cien por ciento frente al dólar.

Por vez primera, se dan elecciones para elegir Jefe de Gobierno en el Distrito Federal y el ganador es Cuauhtémoc Cárdenas. Su gobierno es atacado constantemente por los medios quienes lo condenan por el aumento de la delincuencia y el asesinato del conductor Paco Stanley, quien presuntamente tenía nexos con el narcotráfico.

El programa Otro Rollo tiene éxito rotundo en televisión y record de audiencia, se le ha considerado el mejor programa juvenil, asimismo a su conductor Adal Ramones se le ha considerado un líder de opinión.

Otro Rollo es el único programa hecho para los jóvenes, cuya prioridad es la música y mantener la conexión artista-fan. Durante sus transmisiones fue plataforma para varios grupos prefabricados de Teen Pop, los cuales surgieron a fines de 1995. Grupos como: Mercurio sustituto de Magneto, Jeans, Tierra Cero, Ragazzi, Kabah, entre muchos otros movieron a los adolescentes, quienes tenían pocas opciones de entretenimiento musical anteriormente.

Bandas de Estados Unidos e Inglaterra llegaron a México con su música romántica, Los Backstreet Boys, N'SYNC, Las Spice Girls y Britney Spears se convierten en modelos a seguir tanto de hombres como de mujeres.

A unos meses para que llegue el año 2000, México sigue en crisis y en espera de las nuevas elecciones presidenciales, cuyos candidatos iniciaron campaña dos años antes, presentándose en cualquier programa de televisión y gastaban lo que el país no tenía en propaganda y publicidad.

Por arte de magia la mayoría de los grupos que se habían formado durante la década de los noventas, desaparecieron sin dar alguna explicación a su público o se desintegraron para lanzarse como solistas o actores.

Al inicio del milenio sólo sobrevivieron: Jeans con su constante cambio de integrantes y Kabah, quienes empezaron a tener una mejor proyección artística.

En abril de 1999 los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se organizan para expresar su inconformismo ante las acciones del Rector Francisco Barnés de Castro y toman las instalaciones del Colegio de Ciencia y Humanidades Plantel Sur, posteriormente la universidad es tomada en su totalidad durante nueve meses.

Por fin llegó el cambio y el PAN arrasó con los votos al tener de candidato a Vicente Fox Quezada, quien promete solucionar en un dos por tres el conflicto indígena, agrario y todo movimiento de diferente índole que se le pusiera enfrente.

Vicente Fox durante su campaña electoral, prometió hasta el cansancio hacer mejoras y todas sus promesas quedaron en el aire porque el país continuó cayendo en un hoyo sin fondo. A pesar de sus acciones y malas decisiones, los representantes de los países primer mundistas amaban al mandatario y decían que México tenía al presidente que merecía.

A un año de su mandato, el 11 de septiembre del 2001 un ataque terrorista derribó el World Trade Center (Las Torres Gemelas) de Estados Unidos, la acción conmocionó al mundo y le dio un buen pretexto a George W. Bush para atacar a Irak y derrocar el régimen de Saddam Husayn.

Bush le pidió apoyo a México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero Fox se negó, su actuación ante el país vecino dio como resultado la negativa constante ante una ley migratoria entre otros problemas.

La televisión mientras tanto vuelve hacer de las suyas y lanza al aire una telenovela juvenil, cuya temática es proyectar los problemas que tienen los jóvenes de clase acomodada (juniors) en el colegio, en el amor y con su familia. La historia lleva el nombre de Rebelde y consigue el mejor rating en poco tiempo de trasmisión. Su éxito se mantiene por casi dos años, mismo tiempo que sus protagonistas forman su propio grupo musical llamado RBD.

RBD conquista los corazones de jóvenes mexicanos, latinoamericanos y del mundo entero, su imagen es fresca y sus canciones muy acertadas al describir la problemática que viven los adolescentes en su vida real. Es un grupo fabricado directamente de la televisión cuyos representantes han sabido colocar su producto en el mercado.

En el 2006 vuelve a ganar las elecciones el PAN, su oponente del PRD los acusa de fraude electoral. Felipe Calderón llega a la presidencia en medio de inconformismo e inestabilidad social.

Cada uno de los integrantes de Kabah decide seguir su propio camino, para ello anticipan su desintegración a sus fans con una serie de conciertos, los cuales han tenido un lleno total.

El furor que dejó Timbiriche es muy grande, a tal grado que sus creadores consideran la idea de realizar un reality show para formar una nueva banda con las mismas características de esta agrupación.

La Nueva Banda es el producto de este programa, sus integrantes son siete jóvenes entre los 16 y 20 años, cuyo sueño siempre fue aparecer en televisión y cantar en público. A pesar de haber sido elegidos cuidadosamente por los expertos en música, no han logrado superar el suelo y tal parece que se espera una desintegración.

Felipe Calderón no ha logrado estabilizar al país, su gobierno se ha señalado de autoritario al tener el apoyo del ejército al igual que Salinas. En sus primeros años de Presidente Calderón enfrenta una aguda crisis energética, económica, ambiental y alimenticia mundial.

Actualmente RBD ha declarado su desintegración, sus fans entristecidos han salido a la calle a oponerse a la desintegración. Sin embargo, cada uno de los integrantes tiene proyectos individuales los cuales prefieren realizar que seguir en el grupo.

3.2.1 TIMBIRICHE EL INICIO DE UN GRAN NEGOCIO (Ver anexo 1)

En 1980 surgieron grupos integrados por jóvenes adolescentes quienes bailaban una curiosa coreografía al son de sus canciones. Las empresas privadas de comunicación en México habían hecho a un lado el mercado de los adolescentes y al ver el fenómeno que provocó el grupo puertorriqueño Menudo, no se hicieron esperar las audiciones a niños actores, hijos de artistas y productores de Televisa, para formar una banda musical.

Timbiriche fue el nuevo proyecto de Televisa y surgió en 1982. Su primera presentación oficial fue en el programa “Hoy Mismo” con Guillermo Ochoa, posteriormente se realizó una emisión especial para su presentación a los medios de comunicación y por supuesto al público, en tal programa la presencia de Miguel Bosé no podía faltar, al convertirse en padrino oficial del grupo. Raúl Velasco apoya al grupo presentándolo a nivel internacional en su programa “Siempre en Domingo”. Velasco anteriormente había quedado complacido con Menudo, al “explicar a su numeroso auditorio que el rock

retornaba en su forma limpia gracias a los formidables y vivaracho chicos".¹²⁶ A partir de Menudo en México se empiezan a formar los primeros club de fans con la fina supervisión de Raúl Velasco.

Alix Bauer, Benny Ibarra, Diego Schoening, Mariana Garza, Paulina Rubio y Sasha Sokol fueron los primeros integrantes de la banda infantil su edad de cada uno iba de los diez a los once años, unos meses más tarde Erick Rubin es incluido en el proyecto.

Su primer disco titulado "Timbiriche" tiene un gran alcance en ventas, debido a su éxito el grupo se ve en la necesidad de grabar otro disco para tener un amplio repertorio en sus conciertos. Tanto letra original como covers son incluidos en el álbum logrando una aceptación impresionante en los jóvenes de su misma edad.

Tales chicos admiradores de la banda, hacían todo lo posible por parecerse a ellos, compraban ropa que ellos vestían y de cierta manera su comportamiento también mutó.

Los años pasaron y los niños crecieron junto con sus seguidores. Ahora su música también tenía que cambiar y dejó de ser el grupo infantil para convertirse en ídolos juveniles. Para 1985 el grupo graba un disco con un sonido más fresco más juvenil y versátil. "Timbiriche Rock Show" es lanzado al mercado y de inmediato se coloca en los primeros lugares de popularidad. "Con este disco marcan definitivamente su transición de grupo infantil a la pubertad, con letras más contundentes y maduras, una imagen más de adolescentes y enfocándose más al público de su edad, los cuales reflejan los problemas y vivencias de chavos quinceañeros".¹²⁷

A partir de ese año Timbiriche sufrió una serie de transformaciones tanto musicales como de integrantes. Ahora ya no se tocaban instrumentos, sino el grupo se guiaba por pistas pregrabadas.

Cada uno de los integrantes originales regreso a los escenarios convertidos en solistas, pero no superaron el fenómeno que fue Timbiriche y sus carreras se convirtieron en verdaderos fracasos.

¹²⁶ Víctor Roura. Apuntes de Rock. P: 99.

¹²⁷ Jorge Magaña, Miguel Ángel Castillo, "Timbiriche, La Historia, En ERES, México, No. 251, Año XI, 1º de Diciembre de 1998, P: 70.

En 1999, los integrantes originales deciden seguir la moda de los reencuentros impuesta por los ex Menudos. Timbiriche se encuentra con su público dando una serie de conciertos y produciendo un nuevo material, el cual incluye sus mejores éxitos en vivo y tres nuevas canciones.

Años más tarde, en el 2008 con el pretexto de celebrar sus 25 años de carrera, seis de los siete integrantes originales decide reunirse de nuevo para dar una serie de conciertos y lanzar al mercado un nuevo disco que esta lejos de resultar innovador.

Timbiriche fue el primer grupo infantil en México, ya que anteriormente la música infantil era producida y cantada por adultos. Su éxito logró imponer la música en español ante la de inglés. Pero, no hay que olvidar que sí tuvo fama durante muchos años no fue por lo que ofrecía, sino por la gran inversión en publicidad que tenía detrás, después de todo era producto de la mercadotecnia.

3.2.2 **1990 GRUPOS VOCAL-COREOGRÁFICOS**

A lo largo de la década de los noventas, México ha tenido sus propios grupos juveniles, quienes tienen la característica de cantar y bailar complicadas coreografías. La mayoría de estos grupos considerados en la categoría de Teen Pop tienen en común el manager y el compositor musical.

Cada lanzamiento musical fue aceptado por los jóvenes porque proponían una imagen propia e imponían moda. Los chicos cantantes eran agradables con su público, por lo que los fans los querían incondicionalmente.

Sin embargo, nada es para siempre al menos en esta carrera, ya que para consolidarse como grupo pop deben de pasar mínimo cinco años de carrera, sí llegan a desaparecer antes es porque su propuesta fue sólo comercial y no representaban ninguna alternativa.

“Los nuevos románticos, como se les ha dado en llamar a los que gustan del otro rock (música comercial), viven tranquilamente. Se rigen bajo las leyes de la constitución

televisiva, viven en otra onda, observando el mundo tras la música, no a través de la música”.¹²⁸

Esta música pop comercial está efectuada por cantantes que son manipulados por directores artísticos, no tienen voz ni voto en la elección de sus canciones, tal vez ni a ellos mismos les agrada lo que cantan, hacen todo lo que a los ejecutivos les conviene; su vestimenta es de acuerdo a las circunstancias y su imagen es la perfecta representación de modelos prefabricados.

A continuación describiré cada uno de los grupos que tuvieron mayor fama en la década de los noventas y que en mi opinión fueron los más importantes.

M A G N E T O

(Ver anexo 2)

Cuando el concepto de grupos infantiles y juveniles estaban en su mejor apogeo, a un joven llamado Antonio Berumen se le ocurrió la idea de formar un grupo adolescente integrado por cinco chico de clase media acomodada. Su creación fue Magneto, quien inició con integrantes diferentes a los que posteriormente se conocieron. Su primer LP fue un cover “Déjalo que gire” de un tema de Michael Jackson, la canción sonó en todos los rincones de la República Mexicana, Latinoamérica y parte de Estados Unidos.

Sin embargo, la saturación de grupos vocal-coreográficos en el mercado musical, obstaculizo el éxito del nuevo grupo. Pasaron los años y Magneto tenía un constante cambió de integrantes, poco a poco conquistaba el mercado y el corazón de las admiradoras.

Fue hasta 1989 con su disco “40 Grados” que logro altas ventas en México y Centroamérica. Un año más tarde -ya con integrantes estables-, graban su nuevo disco, el cual incluye el cover "Vuela, Vuela," en la voz de Alan. "Vuela, Vuela," es su primer sencillo y durante 14 semanas en 20 países ocupa los primeros lugares de popularidad.

¹²⁸ Víctor Roura. Op. Cit. P: 102.

Alan, Elías, Alex, Mauri y Charlie se convirtieron en los jóvenes más perseguidos y afamados por los medios de comunicación y las admiradoras. Magneto se ha consolidado como grupo pop a tal grado que el nombre es sinónimo de éxito y dinero.

La estrategia que utilizó la disquera y su manager fue el uso de los covers, los cuales eran aceptados por su público al no conocer los temas originales.

La informalidad en la vestimenta de los cinco chicos llevó a la moda del uso de bermudas, sudaderas, pañoletas, tenis entre otros accesorios. Y su popularidad orilla a los productores cinematográficos a escribirles una historia. “Cambiando el Destino” fue su primer y único trabajo de actuación recibido con júbilo por todas las fans. No ganó premio alguno, sólo el reconocimiento por ser el primer grupo mexicano de música pop en hacer una película. Posteriormente, su nuevo álbum con la música del film rebaso cualquier perspectiva y número de las listas de popularidad.

En 1994 Charlie, el chico más cotizado del grupo sale de éste para seguir su carrera de solista. Magneto cumple 10 años de carrera artística y los festeja dando un concierto en el Auditorio Nacional.

Su disco titulado “Tu Libertad” vuelve a romper record en ventas, ganando discos de oro y platino. Dos años más tarde, el rumor que había surgido sobre su desintegración se hace realidad al declararlo los chicos en una rueda de prensa.

La gira del adiós empieza a principios de año y en 1996 dan su último concierto en La Plaza de Toros México. Magneto cerró un capítulo en la historia de la música pop en México y a pesar de haber desaparecido hace muchos años, hay fans que los siguen recordando.

En la actualidad, algunos de sus integrantes se han vuelto actores en las novelas de Televisa. Aunque quisieron seguir una carrera de solista le fue imposible conseguir el éxito que alguna vez tuvieron con Magneto.

En el año 2000 Toño Berumen decide retomar el concepto y el nombre de Magneto para formar un nuevo grupo. Sin embargo, a pesar de la gran inversión en publicidad que le hizo, el grupo no generaba ganancia alguna.

Berumen decide cambiar el nombre a M5 (**ver anexo 3**) y no quita el dedo del reglón al presentarlos en todos los eventos musicales. Aun así, no

causan expectación alguna, hasta que un día en una presentación en el “Teletón” de Guatemala, uno de los integrantes tiene un terrible accidente al cortarle la elipse de un helicóptero los dedos de la mano izquierda. Éste suceso ayudó a que al grupo se le abrieran las puertas y fuera reconocido como tal.

LA ONDA VASELINA-OV7

(Ver anexo 4)

En 1989 la actriz y productora Julissa tuvo la idea de crear un grupo infantil cuyas características eran que cantara y bailara canciones de los sesentas. El grupo llamado “La Onda Vaselina” se integró por cinco niñas y cinco niños. Su primer disco titulado con su mismo nombre, incluyó los temas “Que buen reventón”, “Días de escuela”, entre otros covers.

Años más tarde el grupo siguió con su mismo concepto, sin embargo, sus integrantes ya eran chicos de 16 años y ya no les interesaba seguir con su etapa infantil. Fue hasta 1994 cuando decidieron aventurarse en otro concepto más juvenil, más pop. Pero, su cambio fue rechazado por su público, dejando al grupo en la tablita con su disquera, la cual ya no quería promocionarlos porque no generaban ganancias.

Tres años más tarde alcanzaron su sueño, con el lanzamiento de un nuevo material discográfico titulado “Entrega total” y con su primer sencillo “Mírame a los ojos”, el grupo recuperó el lugar que había perdido, logrando los primeros lugares de popularidad. De aquí nacieron los primeros grandes éxitos, como “Un pie tras otro pie” y “Te quiero tanto”, éste último fue el tema de la telenovela “Traviesa” protagonizada por Michelle Vieth.

En 1999 Ari, Mariana, Érika, Lidia, Óscar, M’Balía y Daniel logran el éxito que habían deseado y celebran sus primeros 10 años de vida con un concierto en el Auditorio Nacional.

Después de una década con la dirección de su manager Julissa, el grupo decide abandonarla y tomar un nuevo rumbo. El concepto siguió siendo de siete jóvenes, pero ahora se reintegra Kalimba, quien anteriormente había sido parte del grupo en su época de banda grupera. La Onda Vaselina desapareció pero quedó OV7.

Ya para el año 2000, OV7 había grabado su primer material, cual sirvió de trampolín para darse a conocer internacionalmente. CD00, su primera producción coloca a la agrupación como el grupo pop más importante del momento.

Con una apariencia más juvenil en su vestuario e imagen, canciones mas relacionadas con la juventud y coreografías excitantes, los siete chavos se han vuelto un modelo a seguir de la juventud mexicana.

Cada canción que lanzaban en la radio era éxito rotundo, y su fama crecía cada día más. Sus fans incrementaron y con ello su moda, hubo una identidad total en los jóvenes.

En 2003 el grupo anuncia su desintegración porque creen que el ciclo terminó y que vendrán cosas mejores para ellos por separado. La despedida no se hizo esperar y la gira del adiós fue el cierre de una época, pero no sólo para ellos, sino fue también para la música pop, quien en un dos por tres había perdido todos sus grupos vocal-coreográficos.

M E R C U R I O

(Ver anexo 5)

La música pop ha tenido a lo largo de su historia diversos interpretes, pero pocos de ellos realmente han trascendido musicalmente y dejado recuerdos y nostalgia en sus seguidores. Uno de los interpretes de música Pop que ha trascendido en nuestro país ha sido el grupo Mercurio.

Mercurio inició a principios de 1995 teniendo fuertes críticas de la prensa que los clasificó como un grupo de plástico que sustituiría al grupo Magneto, sin embargo el tiempo y el mismo grupo se encargaron de demostrar lo contrario en cada uno de sus éxitos.

En sus inicios abrieron conciertos de las estaciones de radio de música pop y hasta participaron en el videoclip “Me enamoro de ti” de Fey, la solista más cotizada del momento.

Poncho, Héctor, Dany, Alex y Andrés y posteriormente Rodrigo lanzaron al mercado su primer disco titulado “Para ti”, el primer sencillo “Enamoradísimo” cantada por Alex, tuvo de inmediato la aceptación del público, pero fue con “A

la Puerta de la Escuela” cuando lograron el reconocimiento del medio musical y de las fans.

El atractivo físico de cada uno de los integrantes enamoró a muchas adolescentes y antes de que cumplieran un año, cada uno tenía su propio club de fans. En su vestuario no podían faltar los pantalones de mezclilla, pañoletas, lentes de colores, tenis marca convers, chamarras de colores entre otros accesorios.

En cualquier lugar en donde se presentaban había lleno total y provocaban trifulcas entre los fans que no tenían la fortuna de verlos cantar en vivo.

Su primer disco titulado Para ti, obtuvo su primer disco de oro. Con “Chicas Chic” las puertas del mercado internacional se les abrieron, obteniendo numerosos reconocimientos. Mientras que su tercer disco “Tiempo De Vivir”, demostró una maduración de voz y un cambio de imagen más seria ganándose con ello el reconocimiento y la aceptación de la prensa. Con las ganancias de sus discos realizaron acciones altruistas que beneficiaron a un gran número de niños en situación de calle principalmente.

Su éxito no tenía fronteras y hasta la compañía televisiva *Disney Channel*, le propuso actuar en una serie y película. Los proyectos se daban en todo momento, pero jamás se concretaron.

Toño Berumen, que profesa la religión católica, con el grupo Mercurio entre otros cantantes le dedicaron una canción “El Pescador” al Papa en su visita a México el 22 de enero de 1999; dicho tema permaneció durante meses en las listas de popularidad.

A fines de ese mismo año, varios rumores de la salida de tres de sus integrantes rodearon al grupo, mismos que se negaron en su momento. Días más tarde, sorpresivamente, Poncho, Dany y Héctor, ya no aparecían en las portadas de las revistas ni en los conciertos.

Con nuevos integrantes Mike, Elías, Adrián, y los viejos Alex y Rodrigo, Mercurio fue desapareciendo poco a poco de los escenarios y sin dar alguna declaración de una posible desintegración, cada uno de ellos continuó un camino diferente.

J E A N S

(Ver anexo 6)

En 1995 la hermana menor de Alex en ese entonces integrante de Mercurio, decide formar una agrupación de chicas. Patricia Sirvent junto con otras niñas forman el grupo Jeans.

Las niñas adolescentes se identificaron con el concepto de éste cuarteto y empezaron a escuchar sus canciones que describían las vivencias, inquietudes e intereses características de la etapa.

Paty, Angie, Tabatha y Litzy fueron apadrinadas por los mismos mercurios, dado que el padre de los Sirvent se asoció con Antonio Berumen. Jeans durante su trayectoria sufrió una serie de cambios en sus integrantes ya que ninguna duraba más de un disco.

En el 2006 el grupo se vio envuelto en un gran escándalo al unirse todas las ex integrantes para declarar que el señor Alejandro Sirvent no manejaba bien al grupo y que a todas ellas les había provocado un trauma psicológico al hacerles notar a cada momento su supuesto sobrepeso cuando estaban en la agrupación.

Pero no ocurrió nada y Jeans siguió adelante, ahora con tres integrantes. Dos años más tarde deciden terminar de una vez con el grupo y con un concierto en el Teatro Metropolitan con las localidades agotadas las chicas se despiden de sus de fans.

Jeans siempre se caracterizó por estar a la vanguardia en moda, su propuesta en vestuario era innovador y muy juvenil, por ello continuamente su televisora las premiaba por proyectar una imagen fresca y juvenil.

K A B A H

(Ver anexo 7)

Seis jóvenes con ganas de triunfar en el mundo del espectáculo, deciden entrar al concurso que la empresa licorera Barcardi y Televisa realizaban cada año para encontrar a los nuevos valores musicales.

Es en 1992 cuando Federica, André, María José, René, Daniela y Sergio ganan en la categoría de mejor concepto de grupo pop y un contrato con Luis de Llano como manager.

Kabah siempre fue criticado por la prensa por su insuficiente calidad vocal y tenían razón, realmente les costaba cantar en vivo. Sin embargo, duraron mucho tiempo en el gusto del público por su propuesta innovadora tanto en coreografías, música, canciones, y vestuario.

Fue un grupo que no sólo dedicaban sus canciones al amor, sino que también se preocupaban por denunciar los problemas sociales del momento. En el 2005 deciden separarse a pesar de haber logrado el éxito que tanto añoraron durante sus 10 años de carrera artística.

3.2.3 EL FIN DE UNA DÉCADA

A pesar de tener las jóvenes diferentes alternativas de grupos musicales, éstos fueron desapareciendo poco a poco. Cada grupo se desintegró porque sus integrantes decidieron continuar solos una carrera como solistas o simplemente para tener una vida normal ajena al medio del espectáculo.

La desaparición de todos los grupos de los noventa dejó un enorme hueco que por algunos años nadie llenó. El público estaba hambriento de otro concepto musical igual a las anteriores generaciones, pero ninguna daba el ancho para despertar su interés.

La década de los noventa fue una etapa en donde se vivió una crisis económica y cada uno de los mexicanos hacían todo lo posible por salir de ella y continuar con su vida que años atrás les habían arrebatado.

En esa época de crisis, la juventud que no seguía los ideales revolucionarios, continuaron sometidos a la cultura de masas dictaminada por la televisión quien sin perder tiempo lanzaba al mercado sus grupos prefabricados para hechizar a la juventud.

Y lo lograron, porque muchos jóvenes que en ese tiempo fueron fans adolescentes, recuerdan con nostalgia los momentos vividos con sus grupos favoritos en vez de recordar los sucesos históricos que marcaron la historia del país.

Otros grupos y solistas no menos importantes que los ya mencionados, fueron: Fey, Linda, Tierra Cero, Ragazzi, Uff y Kairo (**Ver anexo 7**) entre otros que no trascendieron.

Fey una chica con apenas 17 años al iniciar su carrera musical, fue un trampolín para la identificación cultural entre los jóvenes. Su vestuario y accesorios utilizados en cada una de sus presentaciones llenaron los aparadores de las tiendas de ropa más populares del momento. Las fans locas por parecerse a su artista consumían ropa al por mayor.

El suceso obligó a la cantante a confeccionar su propia ropa y a venderla ella misma. Cada vez que proponía una nueva línea de ropa ésta venía acompañada de un disco nuevo, el cual se agotaba en las primeras semanas de su lanzamiento.

La moda que dejó fueron los pantalones de cuadros encampanados, mascaradas en los brazos, donas para el cabello en las muñecas de las manos y el corte de cabello en capas.

Linda (**Ver anexo 7**) se presentó por segunda ocasión en el programa 'Siempre en Domingo' a los 14 años, anteriormente había participado en el concurso "Juguemos a Cantar". Su primer sencillo fue "Gira que gira" que se colocó de inmediato en el gusto de las niñas las cuales la tarareaban en los salones de clases. La moda que impuso fueron las mochilitas con una carita feliz amarilla, así como los nudos en los cabellos y una vestimenta más *hippie*.

Tierra Cero, Kairo y Ragazzi pertenecieron al mismo manager que Magneto y Mercurio. La diferencia de estos tres grupos fueron las edades de cada uno de sus integrantes y las letras de sus canciones. Fuera de esto no proponía algo nuevo. Por ello, no consiguieron el éxito que tuvieron los otros grupos.

3.2.3 RBD, INICIO DE UNA NUEVA GENERACIÓN (Ver anexo 8)

En el 2004 la novela más esperada del momento “Rebelde” hace su debut a mediados de año y con ello da a conocer a un nuevo grupo musical llamado “RBD”, el cual esta integrado por actores y jóvenes cantantes. Aunque supuestamente era un proyecto poco ambicioso y temporal, se convirtió en todo un fenómeno musical al tener admiradores de a montón, quienes pusieron en los primeros lugares del top ten las canciones del grupo.

Integrado por: Anahí, Dulce, Maite, Alfonso, Cristián, y Christopher; chicos que no habían conseguido consagrarse en el mundo del espectáculo, deciden aventurarse a cantar (sólo Anahí y Dulce Maria habían tenido experiencia en canto). Su sorpresa fue que la realidad superó a la ficción y RBD se convirtió en el grupo más importante del pop en español, no sólo en México, sino en toda América, Europa y parte de Asia.

Su disco debut “Rebelde”, desprendió grandes éxitos en México: “Rebelde”, “Solo Quédate En Silencio”, “Sálvame” y “Un Poco De Tu Amor”. Además de que pronto se convirtió en Disco de Oro, consecutivamente se le otorgó el disco de Platino y recientemente adquirió el Disco de Diamante por más de 500,000 copias vendidas en México.

Al ver el increíble éxito de la agrupación su creador, no pierde más el tiempo y lo hace grabar su segundo material, el cual supera las ventas del disco anterior.

RBD es sinónimo de éxito y de dinero, desde que empezó no ha logrado otra cosa que mantenerse en el gusto del público juvenil. Él cual desde el primer momento que escuchó la canción “Soy Rebelde”, se identificó con la letra y con sus intérpretes.

También influyó la controversia que Cristián Chávez generó al declararse homosexual y los trastornos alimenticios de Anahí. Mientras que Dulce María declaraba a todos los medios de comunicación su parentesco con Frida Kahlo quien no le heredo bienes materiales sino un supuesto talento de escritora y pintora. Dichos talentos no tardaron en explotarse al escribir la joven un diario con poemas de su propia inspiración acompañados de un garabato.

La publicación se vendió como pan caliente a tal grado que la editorial imprimió más ejemplares.

A pesar de continuar con un éxito rotundo, al igual que las otras agrupaciones, los chicos de RBD han decidido separarse para continuar sus propios proyectos, los cuales sobran por el simple hecho de ser un RBD.

Sus seguidores inconformes con la noticia han hecho todo lo posible por persuadir a sus ídolos, hasta convocaron una marcha en contra de la desintegración del grupo, dicha marcha se llevó a cabo en el mes de agosto de 2008 con la asistencia de cientos de fanático.

4. ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL SOBRE LA MÚSICA POP Y SUS FACTORES COMUNICATIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS JÓVENES.

La música pop tiene sus raíces en el *rock and roll* el primer movimiento musical hecho por jóvenes para los jóvenes. El público juvenil estadounidense no tardó mucho tiempo en identificarse con el nuevo ritmo y en apropiárselo poco a poco. A tal grado que los adultos consideraron al rock como una epidemia que iba acabando con la conciencia de sus jóvenes, así que decidieron terminar de raíz con el asunto.

Sin embargo, la música no sólo le interesó al joven para expresarse ante las “infamias” de los adultos sino que su éxito en tan poco tiempo captó la atención de la industria musical, la cual lo consideró como un fructífero negocio.

Sin esperar más, los empresarios y las casas discográficas empezaron a buscar a los nuevos talentos quienes, con ayuda de grandes campañas de publicidad, saturarían el mercado con su imagen, discos y noticias de su vida, entre otras cosas. Haciendo a un lado las bases del rock and roll, la música invadió al mundo en un abrir y cerrar de ojos.

Años más tarde el *rock and roll* llega a México, país considerado plataforma musical de América Latina, como un producto más de consumo. Por supuesto que los jóvenes consumieron sólo el elemento mercantil que la industria cultural había traído del país vecino y no su esencia de rebeldía.

Aun así, el *rock and roll* intensificó la relación del joven con el adulto y por supuesto con el Estado quien presumía su autoritarismo en todo momento. Los jóvenes adoptaron el comportamiento de los rocanroleros representados en películas cuyo objetivo era mostrar al chico rebelde que rompía reglas y no respetaba ni a su madre.

Al llegar a los setentas el rock and roll sufrió una ruptura por lo que se dividió en un rock más urbano seguido por gente de clase media baja y un rock alternativo aprobado por el estado y los encargados de la industria cultural en México.

En esos años los integrantes de los grupos que anteriormente habían iniciado con el boom del nuevo ritmo ya habían crecido, sus canciones eran

más románticas y dirigidas hacía un público más adulto. Ya no se trataban los problemas de los adolescentes en las escuelas ni sus amores mal correspondidos. Ahora el escenario había cambiado y la manera de abordar el tema del amor.

Una vez más el mercado infantil y juvenil estaba descuidado. Hasta que un grupo proveniente de Puerto Rico llamado Menudo propicio un nuevo negocio y concepto al presentar a seis adolescentes entre los 12 y 16 años cantando y bailando elaboradas coreografías.

El éxito no se hizo esperar y con ello jóvenes en masa alocadas por cada uno de los integrantes auguraba un próspero negocio. A partir de ese momento, la televisora privada de ese tiempo, Televisa, ya tenía nuevos proyectos musicales para lanzar a todos los rincones de la República Mexicana.

La música pop ya convertida en todo un mercado sólido invadió todos los medios de comunicación, las nuevas *Popstars* aparecieron en todas las portadas de las revistas juveniles, las cuales daban (aun en la actualidad lo siguen haciendo) consejos de belleza a sus lectoras para verse igualitas a sus nuevos ídolos en el caso de que fuera del mismo sexo, de no ser así, la publicación “regalaba” algunos tips para conquistar a la inalcanzable estrella.

Constantemente los jóvenes se encuentran en contacto con los mensajes de los *mass medias*, los cuales invitan al público a apropiarse de una nueva identidad “supuestamente exitosa” para tener un status quo en una sociedad que tanto los rechaza.

Durante la adolescencia el ser humano esta más concentrado en encontrar una identidad propia que en vivir la vida. Su familia, amigos y colegio le ayudan a construirse una. Sin embargo, no le satisface por completo. Buscando continuamente elementos fuera de su círculo social descubre en los ídolos juveniles una forma de ser.

Se apropia de objetos, símbolos y de alguno que otro ritual de su cantante favorito para construirse una identidad más aceptada. Copia actitudes porque de cierta forma desea cambiar su personalidad para igualar la de su ídolo.

El individuo continuamente busca aceptación y hace todo lo posible por lograr su objetivo, éste problema de identidad es retomado por la industria cultural la cual impone estereotipos de comportamiento con la seguridad de que serán imitados sin ninguna objeción.

Los medios de difusión masiva han generado nuevas culturas siempre en función al mercado mundial. El conocimiento de otras culturas ayudan a las grandes empresas transnacionales a comunicarse y hacer un buen negocio.

Por ello pertenecer a un grupo, sociedad o colectividad con el mismo bagaje cultural es parte de la identidad cultural. Los individuos pertenecientes a un grupo comparten un sólo objetivo y excluyen a otros que no comparten su misma experiencia.

El género pop genera una identidad cultural al lanzar cantantes atractivos con un estilo novedoso en su vestimenta y en compartir el mismo lenguaje comunicativo que su público.

Uno de los factores que ha mantenido al pop en la vanguardia musical es la apropiación de otros géneros musicales. El cantante puede combinar diferentes ritmos en un sólo disco sin tener el mínimo conocimiento de lo que toca o canta.

“El sentido de la música pop no está en la creación de nuevas formas musicales; está en la supresión del abismo que separa a los que crean de los que se apropian”.¹²⁹

Otro es la frescura que proyectan cada uno de sus intérpretes, por lo general son jóvenes atractivos alrededor de los 15 a 25 años quienes siempre se paran en el escenario con un atuendo llamativo intentando imponer moda.

Las letras de cada una de las canciones llaman la atención del público juvenil al retratar anécdotas con los amigos o posibles amores, sucesos repetitivos en cada una de las melodías, sólo cambia el cantante y el ritmo.

El factor más importante es su relación con los medios de comunicación, los cuales sirven a los constructores de identidad como un conducto de

¹²⁹ Fortino López Robles. *Educación Musical*. P: 36.

distribución: fabrican la necesidad y destacan la importancia de estar a la moda ofreciendo en todo momento opciones de vestimenta para lograrlo.

Anteriormente el pop presumía ser la voz de los jóvenes, sin embargo es un elemento más de la cultura de masas, la cual no tiene la mínima intención de crear conciencia en su público frente a los sucesos mundiales, sino su creación se limita sólo al entretenimiento y a las grandes cantidades de dinero que generan sus artistas de “plástico”.

4.1 FACTORES COMUNICATIVOS DE LA MÚSICA POP QUE INFLUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE UN GRUPO.

Continuamente el ser humano busca una identidad que lo diferencie del resto de sus semejantes al mismo tiempo que le proporcione la aceptación frente al grupo social al cual quiere pertenecer.

El individuo influenciado por la música pop construye una identidad con base en los integrantes de un grupo vocal-coreográfico, se aprende todas sus canciones creyendo que son la perfecta descripción de su vida, copia las actitudes de sus ídolos del mismo sexo o se sienten atraídas por el cantante del sexo opuesto.

Busca toda la información posible de sus ídolos musicales, pero al encontrarse sola (o), no disfruta por completo su admiración. Las cosas cambian cuando se encuentra con otras personas con los mismos gustos musicales que comparten sus experiencias tanto individuales como grupales.

Cuando escuché la canción “Gira que Gira” de inmediato me identifiqué con la letra, dado que en ese tiempo yo cursaba la secundaria y me gustaba un chico de otro salón. Tal pareciera que la canción yo la hubiese escrito ¡Me encanto! Así que de inmediato busque información de la cantante y descubrí que teníamos la misma edad, además su ropa estaba padrisima. No sé como, pero yo quería ser como ella. En la misma escuela, mis compañeras también se sentían identificadas con “Linda”, por ello formamos un grupo en el cual hablábamos de ella e intercambiábamos información de su vida personal al igual que las letras de sus canciones. (Carla P. C. 24 años, ama de casa).

La formación de un grupo entre jóvenes proporciona un sentimiento de pertenencia hacia un determinado sector, es el hecho de tener un amplio conocimiento sobre el medio que rodea a la música pop como poder compartir sus opiniones; hablar de los integrantes del grupo, sus discos, lo nuevo que han hecho en su vida, sus conciertos y viajes.

Todos los días los jóvenes pueden ver a sus artistas en las portadas de las diversas revistas de espectáculos que existen en el país. La televisión promociona constantemente a tal cantante, cómo vive su vida y qué haría en determinada situación.

“Siempre en Domingo”, el programa conducido por Raúl Velasco, fue el precursor de varios cantantes; uno de ellos fue Fey, una joven de 17 años con un talento impresionante. En ese tiempo yo estaba por concluir la primaria y la verdad me sentía bastante decepcionada de mi persona, dado que no tenía suerte con los chicos. En fin, vi en esa joven un modelo a seguir, su tez rubia, ojos azules, pantalones a la cadera, playeras estampadas y sus camisas de franelas amarradas en la cintura le favorecían tanto, que en tan poco tiempo se convirtió en la cantante más popular del momento. Por ello copie su moda, ¡No tuve suerte con los chicos! Pero tuve más amigas, con las cuales forme un pequeño grupo muy selecto, en donde nuestro principal tema de conversación era la trayectoria artística de la cantante, además coreábamos sus canciones y bailábamos sus atractivas coreografías. (Grissel C. R. 24 años, ama de casa).

El cantante o el grupo de moda impone una nueva forma de vivir, diseños y accesorios nuevos en su vestuario, un estilo propio que a pesar de seguir con la fórmula de los *teen idols* logra construir un lenguaje comunicativo y de identificación con su público.

“La moda permite marcar distancias y señalar nuestras diferencias con el resto de los seres que nos rodean; pero al mismo tiempo, posibilita acercarnos a ellos, identificarnos con quienes pertenecen al grupo con el que comulgamos”.¹³⁰

¹³⁰Caras y Caretas. La moda y su transitar por la historia. En: Humanidades y Ciencias Sociales. Septiembre de 2006/Año II, No. 14.

Desde un inicio la música pop va dirigida a toda persona que quiera consumir su producto. Pero la clase social alta a la cual pertenecen muchos de los intérpretes es diferente a la de su público, lo que representa una discrepancia cultural.

Sin embargo, el grupo no ve esa gran diferencia con el artista, sólo le interesa tener una conexión con ellos, tal enlace se da a partir de la necesidad de parecerse a ellos, consumiendo los productos que ellos visten u ocupan.

La pertenencia a un grupo otorga una identidad definida por las características específicas que se han creado dentro de él, las cuales pueden determinarse por la vestimenta, el vocabulario, el peinado, y algunos otros rasgos.

Formar parte de un grupo es esencial en el desarrollo emocional del niño, joven, adulto porque ayuda a socializar con otras personas, logrando un sentimiento de pertenencia, el cual les da las armas para sentirse protegidos frente a las diferentes redes sociales.

“Un grupo es un conjunto de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de la misma categoría social, que comparten alguna implicación emocional en esta definición común de sí mismos y que logran algún grado de consenso social acerca de la evaluación de su grupo y de su pertenencia a él”.¹³¹

La música pop tiene varios elementos para convertirse en la música de preferencia juvenil, pues sus cantantes son productos atractivos de la mercadotecnia y tienen el apoyo de los medios masivos de comunicación. El ritmo es agradable, fresco y contagioso, debido a su alegre sonido.

El pop tiene varios elementos para sorprender a sus audiencias y seducirlas. Constantemente se ha mencionado al inicio de este cuarto capítulo que éste género musical va acompañado por la presencia de intérpretes atractivos en los escenarios. Sin embargo, en la creación de un grupo vocal-coreográfico puede cambiar ésta variable al involucrar a hombres como a

¹³¹J.C. Turner. La identidad social y las relaciones intergrupos, en J.F. Morales y C. Huici, *Lecturas de Psicología Social*, Madrid, UNED. 1989. P:85.

mujeres poco agraciados pero con una alta calidad vocal, excelente presencia en los escenarios o con un carisma que atrae a mucho público.

Los participantes de un grupo social dedicado al seguimiento de las estrellas del pop, cada vez que apoyan a una agrupación tienen la posibilidad de encontrar en un sólo integrante del grupo la identidad que buscan o sí es el caso el que mejor les atrae físicamente.

Jeans en su segundo disco estrenaba a dos nuevas integrantes. Una de ellas era Karla una niña que sobresalía por su corta edad. Todas las chicas me caían bien, pero mi preferida siempre fue Karla porque cada vez que me la encontraba en el aeropuerto me trataba de lo lindo. El resto de las seguidoras de Jeans preferían a otras de las integrantes, porque se vestían mejor o simpatizaban más con ellas. Recuerdo que a una de mis amigas no toleraba a Paty Sirvent por ser la novia de Pedro de Ragazzi (Xochilt M. 23 años, estudiante de Diseño Gráfico).

Cada vez que veía al grupo Mercurio en Televisión, me ponía feliz porque unos de sus vocalistas: Héctor Ugarte, me encantaba. Al chico de apenas 17 años en las revistas siempre lo describían como al mercurio romántico, tierno y amoroso. Yo siempre buscaba en los chicos esa descripción, así que al conocer a Héctor en persona no pude detenerme y le di un fuerte abrazo acompañado de un beso en la mejilla. Él súper lindo agradeció mis atenciones diciéndome linda, muñequita, preciosa entre otros halagos ¡Ese día no dormí de la emoción! (Sara L. 27 años, Lic. en Arquitectura).

La identidad cultural de un grupo está presente cuando existe una cohesión social entre los integrantes de un grupo social, los cuales se dejan influir entre sí; comparten valores, sentimientos y héroes que la industria cultural produce.

El sentimiento de pertenencia a una cierta población, en el caso de los admiradores de la música pop, logra en el individuo construir una irrealidad, en donde el sujeto quiere pertenecer al mismo grupo social que su ídolo.

4.2 Del Fanatismo a los clubes de fans.

El fanatismo es el porvenir de cualquier movimiento y se origina cuando una minoría busca defender sus ideales sin importar el daño a otros grupos o individuos.

Los primeros fanáticos tuvieron origen en la religión, después desembocó en la política. Se fortalece con la intolerancia y la idea de la destrucción a los oponentes.

Para los fanáticos no hay límites y pueden cometer barbaridades contra otros grupos que no comparten sus ideales sin tener el menor remordimiento, ya que todas sus acciones las realizan conscientemente por el simple hecho de tener la satisfacción de estar cumpliendo con un deber sagrado. Pascal tenía razón al afirmar: “Nunca se hace el mal con tanta plenitud y tan alegremente como cuando se hace con buena conciencia”.¹³²

En muchos casos el individuo fanático llega a convertirse en un “sujeto histórico” al protagonizar las masacres más terribles de la historia, por ejemplo: las cruzadas, las primeras persecuciones a los cristianos en los tiempos de Nerón, las diferencias políticas, las guerras, la inquisición, el racismo, los sistemas de poder, entre otros muchos acontecimientos que le han dado vida a la historia del mundo occidental.

Algunos autores le atribuyen al vocablo latín “*fanum*” que significa ‘templo, lugar sagrado’ el origen de la palabra fanatismo. Sin embargo, *fanum* no describe por completo el comportamiento de los fanáticos, así que se le enriquece con otro vocablo del latín “*fanaticus*”, dicho término se le atribuye a los sacerdotes de Belona (diosa romana de la guerra), por actuar como si estuvieran poseídos.

“Los sacerdotes ya mostraban una conducta fanática al presentar: excitación corporal, furor, destructividad y pretensión de posesión divina. El término fue gradualmente ampliando su

¹³²El citado pensamiento de Pascal es el número 895 de sus “Pensées” (1669), según la edición de Brusching.

significado para atribuirse a cualquier sujeto que se creyera estar poseído por alguna divinidad”.¹³³

El primer estudio de fanatismo fue realizado por el inglés Robert Burton. En tal investigación señala las diferencias de una religión saludable frente a la demencia religiosa, en ésta última encuentra la superstición e idolatría.

John Locke* es el primer autor en usar la palabra fanatismo en el título de un libro y el primero en dar una definición más cercana a su uso actual: “Fanatismo una sustitución de la razón por la fantasía y de la religión por la superstición”.¹³⁴ Locke se refería al fanatismo como la conducta que nubla la razón de la persona, la cual comete actos catastróficos por defender su dogma.

En Francia, el primer filósofo que muestra interés en el estudio del fanatismo es Pierre Bayle, quien describe a los fanáticos como individuos “que pretenden tener parte en las aspiraciones de lo alto [...] tratan a los doctores ordinarios con aire de superioridad” y siente “una gran indignación contra todos los que no quieren tener fe en sus sueños”.¹³⁵ Caracteriza al fanático como la pretensión de inspiración celestial, el orgullo y la indignación contra sus oponentes.

En otros términos más psicológicos: “El fanatismo es un fenómeno eminentemente psicosocial, ligado a las relaciones interpersonales. El grupo, especialmente el líder que se presenta, se construye en única fuente de sanción; el grupo es quien canoniza unos determinados valores como absolutos y especifica qué enemigos deben ser destruidos”.¹³⁶

El fanatismo inducido se trata del sujeto que renuncia a sus atributos personales para abrazar incondicionalmente los del movimiento o secta. Por consiguiente ha dejado de tener ideas propias y sus intereses personales desaparecen poco a poco para adoptar las del grupo. Además su capacidad de decidir es sustituida por una obediencia ciega y fiel. No tiene obligaciones personales ni relaciones con otros seres ajenos al grupo, no acepta otra autoridad que no sea proveniente de éste.

¹³³Federico Javaloy. Introducción al fanatismo. P:54.

* John Locke (1632-1704), pensador inglés, máximo representante de la doctrina filosófica del empirismo.

¹³⁴ J. Locke. Ensayo sobre el entendimiento humano. P: 750.

¹³⁵Pierre Bayle. Dictionnaire historique et critique. P: 981.

¹³⁶ Federico Javaloy. Op. Cit. P: 106.

En la actualidad los medios de difusión masiva han generado una nueva cultura para las masas, las cuales consumen a manos llenas todos los productos que los *mass medias* difunden. Esa cultura de masas produce “un complejo de normas, de símbolos, de mitos, de imágenes y de ideales que penetran en el individuo y orientan sus instintos, sus emociones y su comportamiento”.¹³⁷

El nuevo fanatismo por los *mass medias* lo vemos regularmente ligado a la capacidad que tienen éstos para crear personajes idealizados, los cuales se convierte en ídolos absolutos del público.

“Los dioses olímpicos de la nueva cultura industrial, prosigue, a través de su doble naturaleza divina y humana, realizan la circulación permanente entre el mundo de la proyección y el de la identificación... Consiguen sueños imposibles de alcanzar para los mortales, e incitan a éstos a que realicen lo imaginario. En este sentido, los dioses olímpicos son los condensadores energéticos de la cultura de masas. Conjugando así la vida cotidiana y la olímpica, las estrellas se convierten en <modelos de cultura> en el sentido etnográfico de la palabra, es decir, en <modelo de vida>”.¹³⁸

Existen tres tipos de conducta fanática en donde la cultura de masas juega un papel desencadenante: 1) lectores de comics, 2) seguidores de las telenovelas y el cine, y 3) “fans” de los cantantes.

Me centraré en este último al ser nuestro objeto de estudio. Por consiguiente, la palabra ‘fan’ no es un término común en los diccionarios de habla hispana dado que su aparición en la lengua es reciente. Aún así la enciclopedia Salvat comunica que el vocablo ‘fan’ es abreviatura de la palabra inglesa “*fanatic*” y significa “aficionado en extremo a una cosa o admirador incondicional de una persona”.¹³⁹

¹³⁷ “La información” citado por Federico Javaloy en: Introducción al fanatismo. P:48.

¹³⁸ Edgar Morin. El espíritu del tiempo. Ensayo sobre la cultura de masas. P: 132-133.

¹³⁹ Federico Javaloy. Op. Cit. P: 70.

Solamente se incluye dentro del concepto de fanatismo a aquellos “fans” que han convertido a su ídolo en un valor absoluto al que siguen incondicionalmente y por lo tanto están dispuestos a sacrificar cualquier cosa.

El fan forma parte de un pequeño mundo, cerrado y apasionado dependiente de publicaciones de las revistas musicales dedicadas a los fans “fanzines” (fan-magazines) de los artistas a los que siguen tan obsesivamente. La relación con el ídolo contribuye a un culto que se manifiesta como un delirio violento –éxtasis, crisis de nervios- incluso llegando hasta la mutilación al arrancarse el cabello por la desesperación de verlo y tocarlo.

Los conciertos son el ritual perfecto donde el ídolo se comunica con los auténticos “fans”, al participar en un mismo evento. El entusiasmo de los “fans” ha sido precursor de varias tragedias al no detenerse ante los obstáculos que los separa de su estrella musical.

En la música pop así como en otros géneros musicales, se da constantemente el fenómeno de las “fans”, es por ello que el describir el fenómeno de un grupo musical implica no sólo trayectoria y producciones discográficas sino también sus miles de seguidores.

Cuando una persona se convierte en “fan” de un grupo o solista es porque se siente identificada con su música al revelar ésta sus vivencias. En principio le gusta físicamente alguno o todos los integrantes de un grupo, sueña con él o ellos, quiere y busca la forma de estar cerca, compra todos los discos que sean originales y si no cuenta con el dinero suficiente recurre a la piratería con tal de tener la música de su cantante favorito.

Conseguir información sobre la vida de su cantante es parte del ritual, así como ir al aeropuerto cada vez que lo exija la agenda de su ídolo y asistir a los conciertos para manifestarle su apoyo incondicional.

En los conciertos del grupo es tanta la emoción que una extraña energía se apodera de ellas y ellos, los hace gritar, brincar, cantar lo mas fuerte posible y cuando la emoción no se puede expresar llega la confusión de sentimientos y se libera el llanto.

Ir a un concierto es toda una experiencia ya que los fans están en otra dimensión donde sólo existe el artista y ellos, gritan su nombre “como si este las oyera” y por su desesperación hasta podrían desgarrarse la garganta y aun así no cerrarían la boca.

Los fans por su artista soportan todo, cada vez que anuncian una firma de autógrafos, éstos esperan por horas en el lugar y no les importa sufrir las penurias del tiempo o las groserías de los guardaespaldas, sí tan sólo los logran ver por unos segundos.

Ser un “fan” despierta sentimientos en las personas al llegarse a enamorar de alguno de los integrantes del grupo, sienten tristeza cuando les va mal, alegría cuando ellos o ellas están bien. Pero el amor se convierte en odio cuando el ídolo anuncia un noviazgo.

Siempre guarda la esperanza de que algún día conocerán al integrante que más les gusta y que éste (a) descubra el amor al verlos por primera vez. Es tanto el deseo de amarlo que llega a tener sueños eróticos donde visualiza su encuentro con el amor de su vida.

Las personas que quieren estar siempre cerca de su artista organizan “clubes de fans” los cuales tienen la función principal de apoyar al grupo en cualquier situación por muy difíciles que estas sean.

Pero estos sentimientos bajan de intensidad con el tiempo, dado que los años y las relaciones con otras personas en distintos escenarios hacen madurar al joven que algún día fue fan, provocando una visión crítica ante este espectáculo. Sin embargo, a su ídolo lo tiene presente como un bello recuerdo.

4.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LOS CLUBES DE FANS

México es un país pluricultural en donde cualquier persona tiene la libertad de elegir al grupo social que más le convenga o llene sus necesidades de identidad. En todo el territorio los jóvenes desarrollan actividades de acuerdo a su cultura e interés, esas actividades abarcan desde el entretenimiento hasta el debate político.

La Ciudad de México es uno de los espacios más poblados del mundo, que sorprende por sus contrastes, su deslumbrante miseria, su cultura y contracultura. La juventud es la principal protagonista del cambio cultural y se sumergen en tribus urbanas para encontrar una identidad cultural que les ayude a interactuar con otras personas de su mismo espacio y tiempo.

Las redes sociales son importantes para sobrevivir en la jungla del Distrito Federal, sólo en grupo se consigue el reconocimiento y evita perderse en una sociedad individualista. En donde los valores se han esfumado poco a poco, mientras que lo material consume cada vez más la esencia de las personas.

Cada vez el Distrito Federal revela su carácter de sociedad masiva, donde el individualismo es el refugio elaborado por los medios de difusión masiva al proponer falsas identidades al público para tenerlo satisfecho al menos en su imaginación.

Es evidente que los jóvenes de la gran urbe tienen un complicado panorama ante la diversidad cultural que caracteriza a la capital. Tal confusión es aprovechada por los medios de comunicación masiva, los cuales crean un amplio mercado juvenil, es decir, una plataforma de consumo inagotable para el entretenimiento. Haciendo a un lado los valores para una formación superior.

Los jóvenes influidos por los personajes de los medios intentan formar grupos para compartir la información que tienen de la cultura de masas. En la música se origina éste fenómeno a partir de los denominados “clubes de fans”, grupo de reunión social de jóvenes que aspiran un mismo objetivo: la veneración a un ídolo musical.

Las celebridades funcionan como vehículos de transporte colectivo, en donde la turba de admiradores al centrarse en un mismo ídolo siente un sentimiento de coparticipación que al mismo tiempo robustece el culto a los “héroes” de distintas maneras.

Por ello los “clubes de fans” tienen un reglamento interno propio de obligaciones y prerrogativas que son plenamente reconocidas por los miembros que se congregan bajo la defensa del “héroe”.

“Un grupo social consta de un determinado número de miembros quienes, para alcanzar un objetivo común (objetivo de grupo), se inscriben durante un período de tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo de comunicación e interacción y desarrollan un sentimiento de solidaridad (sentimiento de nosotros). Para alcanzar el objetivo de grupo y la estabilización de la identidad grupal son

necesarios un sistema de normas comunes y una distribución de tareas según una diferenciación de roles específica da cada grupo".¹⁴⁰

En un "club de fans" la regla general es la asistencia a todos los conciertos que ofrezca el grupo, se tiene que portar la credencial del club, la playera oficial del club y nunca faltar a ninguna de las reuniones que se realicen y siempre compartir información del grupo musical.

"La inspiración provocada por una celebridad no consiste nada más en apreciar y disfrutar; implica también que los admiradores comprometan su propia personalidad para comunicarse con el personaje; esto genera entusiasmo al crear una fuente de identidad personal".¹⁴¹

Mientras tanto los "héroes" alimentan psicológicamente a sus admiradores. Al tener contacto con ellos, con cada dato de información, con alguna anécdota, en fin cada momento genera un significado valioso.

Stéreo 97.7 desde que inicio sus transmisiones siempre a convocado convivencias con los cantantes de moda. En el año de 1996 organizó una con el grupo Mercurio, al saber tal información por la radio acudimos las chicas del "club de fans" 'Para ti' a las oficinas de Radio Centro para pedir nuestros pases. Al presentar la credencial oficial nos dieron sólo cinco pases dobles por lo que se rifaron las entradas entre las 50 integrantes para asistir al evento. ¡Yo fui una de las afortunadas!

El día llegó y yo estaba emocionada y nerviosa, la verdad no sabía como actuar cuando estuviera frente a ellos. Déjenme decirles que la convivencia sólo era para 50 personas, así que la posibilidad de hablar con ellos era mucha. El lugar se llenó en pocos minutos y los chicos no se hicieron esperar porque fueron puntuales.

¹⁴⁰ B. Schâfers. Introducción a la Sociología de los Grupos, Barcelona, Herder, 1984. p:26-27.

¹⁴¹ Orin Edgar Klapp. La Identidad: Problemas de masas. P: 279.

La fiesta comenzó con unas palabras de agradecimiento por parte del grupo, después cada fan se acercó a su mercurio preferido. Recuerdo que los nervios me traicionaron y varias lágrimas rodaban por mis mejillas ¡El llanto no cesaba! Mis compañeras me preguntaron la causa de mi tristeza y les mencione que me daba pena acercarme a Rodrigo para entregarle su regalo.

Una de ellas fue por él y lo llevó a mi mesa. Cuando estaba frente a mí me miró fijamente y con un abrazo muy apretado me consoló, con decirle que hasta me cantó la estrofa de una de sus canciones. ¡Que feliz fui ese día! Porque por varios minutos fui el centro de atención de los chicos, principalmente de Rodry. (Tanya J. 26 años, Lic. en Informática).

Tocar físicamente al héroe es otro recuerdo de invaluable valor. Las multitudes en varias ocasiones desean quedarse con algo más de su ídolo y cuando tienen oportunidad les llega arrancar la ropa para quedarse con ese recuerdo. Esto no lo consideran un hurto si no es la forma de expresarse como dueños y propietarios de la afamada estrella.

En un concierto de Christian Castro realizado en el Zócalo capitalino (obviamente la entrada era libre), se congregaron en el lugar ciento de personas las cuales coreaban al unísono las canciones del cantante. A tres canciones antes de finalizar el evento, una joven con lágrimas en los ojos le entregó a Christian un hermoso ramo de rosas rojas, él se quitó su saco negro (al parecer de marca italiana) y en agradecimiento le arrojó su prenda. La chica desesperada por alcanzar su regalo dio varios empujones a los otros asistentes, a pesar de sus esfuerzos no logró atraparlo por completo porque otras mujeres ya lo habían tomado por lo extremos. La lucha por la prenda causó una trifulca dado que ninguna fan quería perder la chaqueta, en ese momento se acercó el equipo de seguridad del evento y con unas tijeras en la mano dieron fin a la disputa. Las diez mujeres quedaron complacidas al llevarse un pedazo de tela, excepto la joven a la cual se lo habían arrojado ya que miraba el saco destrozado y lloraba desconsoladamente. (Adriana P. S. 27 años, Lic. en Administración Industrial).

Una de las ventajas del club de fans es la asistencia a las convivencias convocadas por las estaciones de radio o por la misma disquera, ya que como se tiene comunicación con la misma es fácil organizar reuniones para celebrar sus cumpleaños o simples reuniones promocionales. En ocasiones en esos eventos regalan algunos discos, pósters y gorras al club de fans.

Estos clubes de admiradores a pesar del inicial comercialismo que los inspiró, no llegan a ser asociaciones ordinarias, sino que se convierten en sedes de culto a las celebridades, tal idolatría es nacida del fervor y el celo de las masas.

En un puesto de periódicos encontré algo sumamente interesante. En una revista de nombre "Notas musicales" convocaban a las fans de Mercurio para ser reporteras por un día y entrevistar al grupo. Emocionada mande mi solicitud a la dirección correspondiente y en menos de un mes llamaron a mi casa para decirme que había resultado ganadora de tan generosa oportunidad. Mi primera reacción fue llorar y hasta pensé que mi suerte era para envidiarse. El día llegó y me reuní con los chicos en las oficinas de la revista. ¡Vaya que me puse nerviosa! Mi voz tartamudeaba y mi rostro estaba rojo, rojo, rojo y todavía no cruzaba palabra alguna con ninguno de los integrantes. Cuando inicié mi entrevista, no sabía ni que preguntar, mi mente era una telaraña. Ellos muy lindos como siempre me ayudaron a calmar mis nervios y cada vez que podían me hacían bromas. Ese día jamás lo voy a olvidar y a raíz de esa experiencia decidí estudiar Ciencias de la Comunicación. (Margarita J. 28 años).

La experiencia suprema de todo culto es disfrutar una relación personal con el valor que lo inspira. El valor radica en que la celebridad confirma los símbolos (retratos, recordatorios, reliquias) guardados por sus admiradoras.

Para varios personajes asociados con los medios como es el caso de Jaime Almeida, proponen tres niveles de fans: 1) Decentes quienes consumen sólo el producto artístico, 2) Acosadores los cuales sienten la necesidad de obtener toda información de su artista y de seguirlos hasta el fin del mundo y 3) Los fanáticos en el sentido estricto del término, esto en numerosas ocasiones se convierten en un peligro para el cantante y las personas a su alrededor, ya

que tienen la idea de que si el objeto de deseo no es para ellos entonces no será para nadie.

Sólo los fanáticos conocen realmente en qué consiste su comunión con las celebridades. Es algo muy importante y personal para ellos, ¡No cabe duda! Vivir persiguiendo al ídolo, formar un club de fans, desvivirse por tocarlo y extasiarse cada vez que lo ven en persona (**ver anexo 9**), todo esto nos dice que hay de por medio una recompensa psicológica, que la gente busca en sus ídolos la oportunidad de un banquete emocional.

En una fiesta organizada por el club de fans oficial de Ragazzi, se pretendía celebrar el cumpleaños de Pedro, el Ragazzi más guapo y sensual del grupo. La celebración fue en la casa de la presidenta del club, así que todos los miembros compramos globos, pastel y varios regalos. El evento iniciaría a las siete de la noche, así que teníamos tiempo de sobra para tener todo perfectamente. Pedro llegó a las nueve, la verdad creíamos que nos iba a dejar plantadas, al verlo entrar por la puerta absolutamente todas nos arrojamos a sus brazos, él siempre sonriente se disculpó por el retraso. La fiesta comenzó y todos empezamos a beber y a comer, ya entrada la media noche con unos tragos encima me acerque al él y empezamos a platicar. El resto de las chicas estaba en su onda así que nadie nos interrumpió. Entre la charla y algunas risas él me empezó a besar y yo correspondía a cada una de sus caricias. Después se fue sin despedirse. Semanas más tarde me lo encontré en el aeropuerto y me reconoció, a partir de ese momento fuimos amigos inseparable, bueno eso creía, ya que me regaló a su perro 'sansón'. Sin embargo, paso el tiempo y él ya no volvió a llamarme. De todos modos no le guardo rencor porque ese beso fue muy especial. (Sarai L. G. 24 años, Lic. en

Theodoro W. Adorno* da una descripción de las fans del pop:

“En general están intoxicadas por la fama de la cultura de masas, una fama que esta última sabe cómo manipular, lo único que pueden hacer es reunirse en clubes para adorar a las estrellas de la música y coleccionar autógrafos. Para ellas, lo más importante es la sensación de identificación sin prestar

*Th. W. Adorno máximo representante de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. Espíritu refinado y elitista; musicólogo, filósofo, crítico literario, psicólogo y sociólogo.

atención especial a su contenido [...]El entusiasmarse por algo, el tener una cosa supuestamente propia es para ellas una compensación de su miserable existencia sin formas. Así se socializa la actitud de la adolescencia, decidida a entusiasmarse por esto o por lo otro y de un día para otro, con la posibilidad siempre presta a condenar mañana como tontería lo que hoy se adora con pasión”.¹⁴²

4.3 **PSICOLOGÍA SOCIAL DE LAS MASAS**

En la actualidad no hay persona que logre escapar de los mensajes de los medios de comunicación, todo ser humano vive bombardeado de información a diario. Las personas encuentran en la televisión una gama de posibilidades de poder ser tal o cual personaje de tal telenovela, de la película de moda o hasta del comercial que ofrece tener un mejor status en la sociedad.

Las masas son movidas a través de los mensajes constantes de los medios masivos de comunicación, los cuales imponen un comportamiento que la misma sociedad necesita reforzar para que siga funcionando.

En cualquier tiempo de la historia en el mundo nos muestra que los héroes son una fuente de inspiración en la humanidad, logrando hacerla más fuerte en los momentos más difíciles.

Hoy en día hablar de héroes es hablar de personajes fabricados por los medios de difusión, los cuales han hecho olvidar a la gente la verdadera definición de héroe; concepto en donde aparentemente se le puede clasificar a Emiliano Zapata, José María Morelos entre muchos otros “héroes” de la historia de México. Sin embargo, la categorización ha cambiado y los lugares de tan nombrados personajes son ocupados por estrellas del deporte, de la música, del cine, etcétera.

Existe la necesidad de crear héroes que sean los estereotipos a seguir de las masas, personajes atiborrados de virtudes con una imagen intachable. Es así como el público adopta la identidad de los personajes de moda, les rinde culto y hasta sueñan con ser como ellos, pero resulta imposible la realización

¹⁴² Véase. Víctor Roura. Apuntes de Rock. P:121.

de tal sueño, así que se proyectan en la vida de sus ídolos para escapar de su vida diaria y aliviar un poco la frustración que siente de su realidad.

“El culto de los héroes consiste en el anhelo sentimental de la persona por salirse de sí misma, digámoslo así, estableciendo una relación imaginaria con un personaje al que admira y quiere copiar”.¹⁴³

Lo cierto es que las masas tienen un problema de identidad y en su búsqueda constante han perdido algunos valores que sus principales fuentes de identidad: familia, amigos, religión les ha otorgado. Ahora lo importante es lo material, porque entre más cosas tenga uno gozará de un estatus social y una identidad propia. Al parecer estamos atrapados en una era consumista en donde de una u otra forma no nos deja escapar.

La interacción con otros individuos es importante para fortalecer una identidad, aunque ésta sea un espejismo. Mientras el sujeto se sienta satisfecho con su identidad cultural va a funcionar en un grupo social porque tendrá seguridad en sus acciones y persona.

Aunque, sí por alguna razón cambia de opinión y sigue buscando su identidad en otras redes sociales, lo que va a lograr es la maduración de sus emociones y una identidad sólida y duradera.

¹⁴³Orín Edgar, Klapp. La Identidad: Problema de Masas. P: 276.

CONCLUSIONES

Las conclusiones derivadas de esta investigación tienen la intención de establecer las principales aportaciones al tema general de la construcción de la identidad cultural de los jóvenes a través de los clubes de fans, así como algunas reflexiones surgidas en el proceso de dicho estudio.

En primer lugar, es pertinente señalar la importancia de la cultura e identidad en la vida cotidiana, ya que ambas le brindan sentido a la vida de cada ser humano al otorgarle características únicas para compartir con otros en un proceso de socialización.

Comúnmente cada individuo vive de manera diferente su cultura de acuerdo a su percepción dentro de la sociedad en la cual ha nacido y crecido. Cada sujeto es un mundo y aunque los elementos culturales tengan la misma raíz, el individuo tiene la facultad de elegir su existencia con base en su entorno y necesidades sociales.

Aunque, esa libertad es limitada al no poder vivir como un ser ermitaño, por ello debe limitarse para encajar en un grupo social y cohesionarse con otras personas que talvez no compartan su visión del mundo.

Nuestra vida cotidiana transcurre en una interacción continua con otros individuos realizando tareas conjuntas, conversando e intercambiando opiniones contrastadas sobre algún suceso. Esto lleva al individuo a la necesidad de identificarse con otros para saber ¿Quién es? Al mismo tiempo que cubre la necesidad de diferenciarse de ellos para poder sentirse él mismo y así no ser confundido con los otros.

La interacción social es parte fundamental en la construcción de las identidades, pues es a través de ella en dónde se lleva a cabo la socialización humana, permitiendo con ello la creación de espacios a las nuevas redes sociales en las cuales los elementos culturales se comparten, refuerzan y hasta modifican.

Cada sociedad o grupo social tiene sus propios elementos culturales, los cuales los enriquece al compartirlos con otros individuos del mismo núcleo social. Poco a poco a través de dichos bienes culturales el individuo se forja

una identidad propia, la cual le sirve de escudo para defenderse de otras culturas ajenas a su sociedad o de su propia insatisfacción.

Sin embargo, la insatisfacción que en ocasiones sienten de su identidad lo condena a ser un sujeto débil cuya inseguridad en su personalidad proyecta la necesidad de recurrir y consumir falsas identidades provenientes de una industria cultural cuya hambre por vender productos de calidad dudosa los lleva a crear un mundo fuera de la realidad.

Las celebridades son el resultado de la cultura de masas y es un elemento esencial para su entretenimiento y manipulación. Estos supuestos “héroes” proyectan una identidad con valores estéticos que son acogidos por los llamados fanáticos para aliviar la inseguridad de una personalidad frustrada. A través de la figura que adopta como modelo a seguir construye un mundo idealizado en dónde pretende vivir las mismas experiencias que su ídolo.

Esto es a consecuencia de sus ansias de felicidad por un momento de frustración donde ya no le llena el mundo de la casa, de la escuela, las amistades así que lo desborda hacia un nuevo modelo de conducta cuya aceptación ya es certificada.

El sujeto inseguro es ajeno a los acontecimientos del mundo, no le interesa informarse, por ello disminuye su visión crítica a la comercialización cultural de héroes y heroínas de plástico creyéndolos de oro puro.

Por ende, las celebridades constituyen una especie de espejo en donde los admiradores ven algo que no pueden llegar a ser, es decir viven la vida del otro, celebran sus triunfos como si fueran propios y siente una desbordante admiración por cada uno de sus actos.

Su idolatría se transforma en una profunda devoción a un santo, y se parece más a un asunto religioso que de entretenimiento al recolectar fotografías e imágenes de su ídolo para colocarlas en un lugar sagrado dentro de su hogar. Los fans creen que al conservar dichas imágenes la estrella musical les va a contagiar su fama, talento y belleza, y sobre todo los acercará más a la inalcanzable celebridad.

Los “clubes de fans” utilizan al artista para socializarse con otros individuos que comparten el mismo gusto musical. Además la organización es un vehículo de emociones en donde se aprecia la propuesta artística, se idealiza a un sujeto cuyas características sorprenden y se creen fuera de éste

mundo por ello desarrolla un enamoramiento platónico junto con fantasías sexuales, en las cuales el artista y los fan están ligados estrechamente.

El fenómeno de los fans se da con mayor frecuencia en el género femenino, dado que son más sentimentales y su proceso emocional tarda en madurar. En el caso de México, la cultura tiende a ser una cultura machista en donde el hombre tiene la libertad de elegir su vida y se le expulsa del hogar para buscar su propia identidad, en cambio la mujer se queda en casa imitando la personalidad de la madre.

Por otra parte, un elemento esencial de esta investigación es el estudio de la música y su importancia en la humanidad desde sus orígenes. La música es muy versátil y existe para todos los gustos desde los más sofisticados hasta los más “corrientes”, además es capaz de transmitir y generar sentimientos.

Hoy en día su importancia se reduce al mercantilismo y la cantidad de personas que la consumen. Su significado ha cambiado de acuerdo a su uso y rango de popularidad porque la industria de la música genera la adicción de los fans por sus artistas con el fin de obtener el mayor beneficio económico. Para esto utilizan a las adolescentes que se encuentran en una edad vulnerable y manipulable por lo que representan un excelente mercado.

Hace algunos siglos la música era consumida por un grupo selecto de personas pero cuando surge la cultura de masas éste arte se universalizó por completo logrando la mezcla de ritmos y el surgimiento de nuevos interpretes.

La música pop se desarrolló en pleno siglo XX, posiblemente es el género más representativo de las formas culturales posmodernas al reciclar su propia historia. Además es expansiva en términos del mercado global y le da la bienvenida a culturas marginales y a otras culturas musicales.

Desde entonces al pop se le vinculo a lo universal, pero sobre todo a la expresión de la cultura contemporánea. Con base en esto se puede decir que el pop es la expresión exacta de la vida cotidiana al retratar en cada una de sus letras la experiencia del individuo en el mundo.

Ha dejado a su paso auténticos modelos de imagen y conducta que han marcado épocas, además de imponer un pegajoso ¿No se qué? Que la juventud ha encontrado irresistible. La industria cultural se apodera de la música y el pop es su producto mejor consumido porque su creación no

requiere de mucho conocimiento, dado que a través de los años se ha fortalecido de otros géneros al copiar sus ritmos.

El pop y los medios de comunicación tienen un vínculo muy estrecho al promocionar artistas carentes de talento con una gran campaña de publicidad, la cual no descuida ningún mercado. La proyección de las nuevas estrellas musicales son de alto impacto en el público necesitado de identidad, ya que se dejan sorprender por su nueva moda. La comunicación de masas pertenece a nuestro entorno cotidiano, sin olvidar que contribuye a definir la modernidad.

Desgraciadamente, con el avance de nuevas tecnologías y con ello el predominio de una cultura dominante cuya preocupación es la imposición de modas, formas de vida, identidades prefabricadas y patrones de conducta; la masa se ha unificado y el sujeto ha perdido su individualidad y personalidad. La importancia de la cultura dominante es el consumo y el mercantilismo de los elementos culturales a nivel de entretenimiento.

Por ello, la música es controlada por las grandes disqueras transnacionales, las cuales deciden que música debe escuchar el público y cual tiene que mantenerse en la oscuridad para que no promueva conciencia social en las personas de su entorno. Ahora resulta que la alta cultura ha tomado a la música como un aparato ideológico, al no producir intérpretes de calidad con canciones nuevas, ya que ahora reproducen los covers que en el pasado fueron exitosas.

Lo peor de todo el movimiento musical actual y la cultura de masas es que desvalorizan más nuestras tradiciones al imponer modelos de vida ajenos a nuestra cultura y al no promover nuestras raíces, al contrario las hacen a un lado como si fuera pecado saber más de ellas.

Es sorprendente como el sistema junto con la industria musical proponga medios de entretenimiento para mantener a la gente alejada de los verdaderos problemas sociales. En el recorrido histórico realizado en el tercer capítulo frecuentemente se repite la misma estrategia de los medios en lanzar nuevas estrellas para distraer al público en época de crisis.

Fue lo que ocurrió en 1994, cuando el surgimiento de los grupos vocal-coreográficos se dieron como plaga, no hubo público que se resistiera a estos nuevos cantantes. En ese mismo año surgió en el país una devastadora crisis que dejó a México sumergido en varios problemas económicos. Tal suceso no

le importó a la juventud que cursaba la secundaria y bachillerato, ya que las estrellitas musicales les pintaban otra realidad.

Lo cierto es que la relación entre ídolos y fanáticos es sorprendente al no sobrevivir el uno sin el otro. Ambos necesitan la aceptación de los otros para forjarse una personalidad mejor adaptada a la sociedad.

Los clubes de fans son una organización exclusivamente de apoyo para el artista; sin éstos la carrera artística de cualquier cantante se truncaría sin conocer el éxito. Pero, no sólo beneficia al ídolo también favorece a cada uno de sus integrantes al ofrecerles la posibilidad de conocer gente que comparte la edad, el lenguaje y el inmenso gusto por la misma música, y sobre todo obsequia ese sentimiento de pertenencia hacía un grupo.

Antes de finalizar, cabe mencionar las limitantes de ésta investigación, de las cuales la falta de fuentes bibliográficas se clasifica entre las más importantes. El principal problema es la escasez de estudios sobre música pop en México al marginarla durante años. Al considerarla un producto mercantil con intérpretes de plástico cuya trayectoria es pasajera al no dejar huella en la historia cultural de la música. No existe en México un estudio completo sobre éste género y sus cantantes mexicanos y los que existen son realizados en España y Estados Unidos. En las bibliotecas escasean los libros con datos recientes sobre música, por ello tuve que recurrir a las librerías (lugar en donde también se limitan los títulos sobre estos temas) cuyo costo de cada material es muy elevado.

Con relación a los fans fue fácil entrevistarlas al haber compartido el mismo sentimiento. Estas jóvenes ahora convertidas unas en amas de casa y otras en profesionistas, cuyos sueños es alcanzar el éxito, me regalaron sus mejores anécdotas con su ídolo musical. Por ello en agradecimiento reconstruí sus recuerdos en pequeños relatos para que los futuros lectores compartan la misma emoción, angustia y pasión que éstas jóvenes vivieron en su momento.

Finalmente, a un fan no se le debe de criticar por sus acciones, al fin y al cabo su reacción ante las estrellas musicales es el resultado de una sociedad conformista cuya importancia otorgada a los bienes materiales ante los espirituales ha provocado que el individuo este insatisfecho de su persona y busque alternativas en los medios de comunicación cuyo entretenimiento le rinde culto al ocio.

ANEXOS

ANEXOS

❖ TIMBIRICHE* Anexo 1

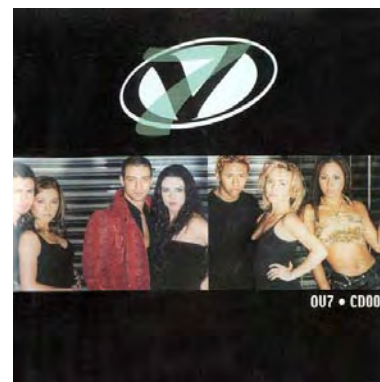
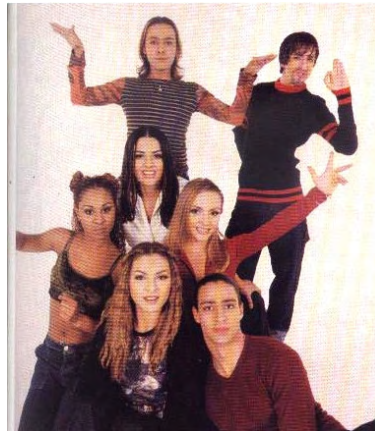

* Fotografías de Jorge Magaña y Miguel Ángel Castilla. "Timbiriche la Historia" . En ERES. México, No 251, Año: XI, 1 de Diciembre de 1998, P: 38-76.

❖ MAGNETO* Anexo 2M5* Anexo 3

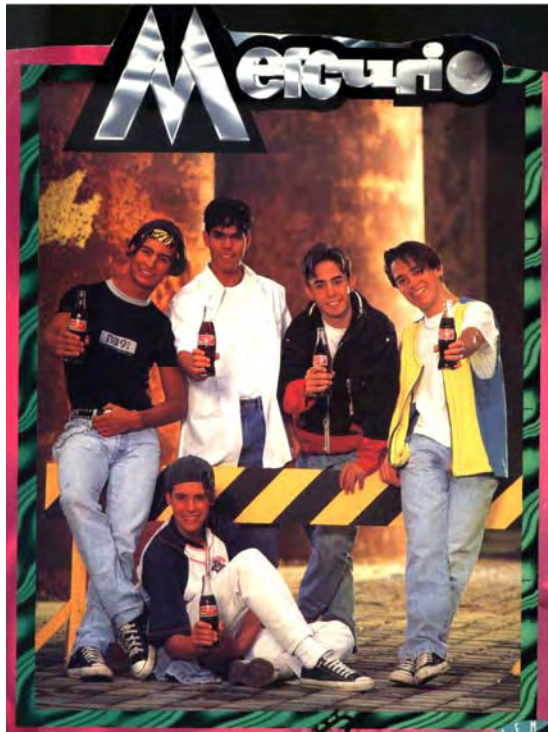
* Fotos de Alejandra Gamboa "Magneto, su historia". En: ERES, México No 96, Año: IV, 1 de Septiembre de 1992.

* <http://www.elbollo.com/pop-y-rom-nticos/66739-magneto-un-grupo-de-los-80-para-mis-brolleritas.html>

❖ LA ONDA VASELINA* /OV7. **Anexo 4**

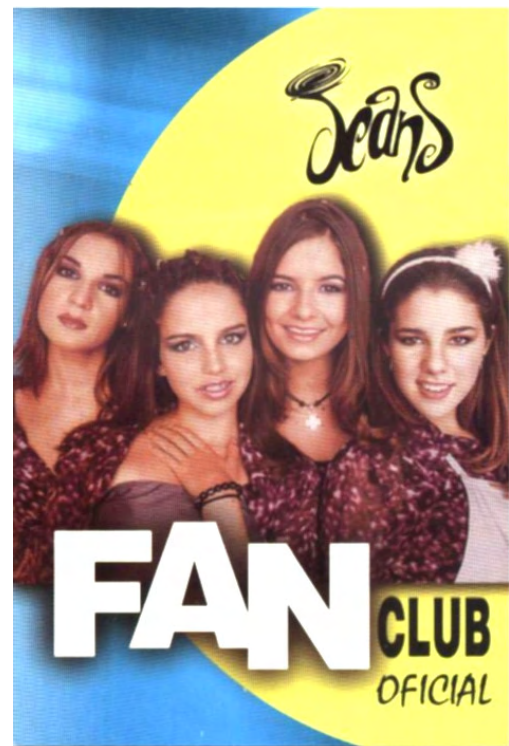
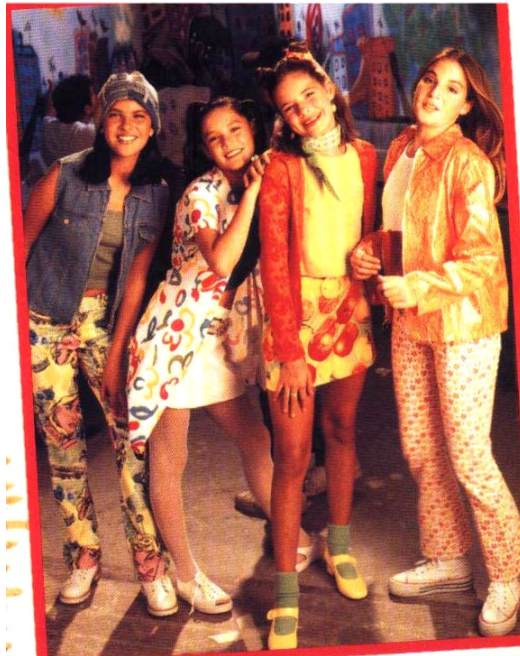
* OV7 La Historia. (Disponible: <http://www.esmas.com/espectaculos/artistas/332717.html>)

❖ MERCURIO* Anexo 5

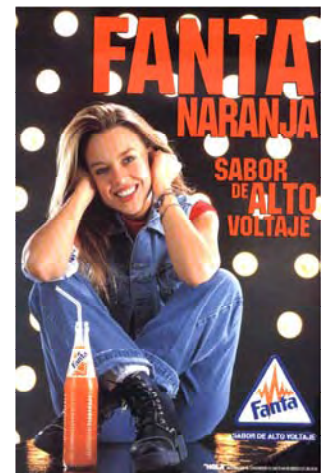
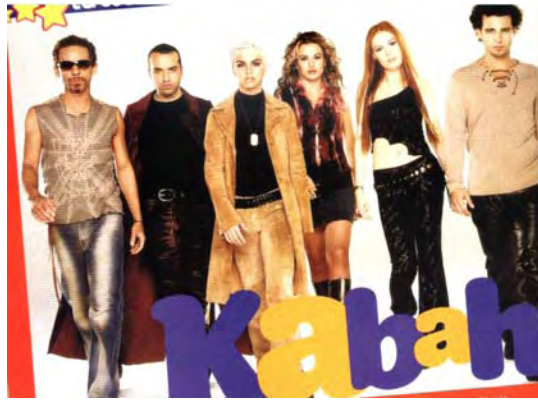
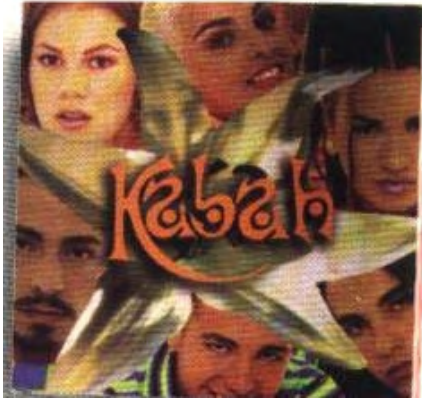
* Germán Flores Trujillo. "El Fenómeno Mercurio". En: ¡Qué Pegue!, México No 18, Enero 2000.

❖ JEANS* ANEXO 6

* Disponible en : <http://www.videosmusicales.tv/grupo.php?grupo=10274&title=Jeans>

❖ OTROS GRUPOS DE LA ÉPOCA* **Anexo 7**

* Las imágenes pertenecen a varias revistas juveniles como son: Tú, 15 a 20, Eres, Notas Musicales y ¡Qué Pegue! 1994-2000.

❖ RBD* **Anexo 8**

LA NUEVA BANDA

* Disponible en : <http://www.musicstarx.com/noticias/biografia-de-rbd/>

LAS FANS* Anexo 9

*Disponible: <http://www.encuentromundialdefansderbd.blogspot.com/>

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Agustín, José. La contracultura en México: La Historia y el Significado de los Rebeldes Sin Causa, Los Jipitecas, Los Punks y Las Bandas. México, Grijalbo Mondadori, 2001. 160 pp.
- ❖ Agustín, José. Tragicomedia Mexicana 1: La vida en México de 1940 a 1970. México, Planeta, 1999. 274 pp.
- ❖ Agustín, José. Tragicomedia Mexicana 2: La vida en México de 1970 a 1982. México, Planeta, 2006. 293 pp.
- ❖ Agustín, José. Tragicomedia Mexicana 3: La vida en México de 1982 a 1994. México, Planeta, 2006. 368 pp.
- ❖ Arana, Federico. Guaraches de Ante Azul: Historia del Rock Mexicano 2. México, Posado, 1985. 285 pp.
- ❖ Aretz, Isabel . América Latina en su Música . México, Siglo XXI, 1985. 344 pp.
- ❖ Attali, Jacques. Ruidos, Ensayo Sobre la Economía Política de la Música. México, Siglo XXI.
- ❖ Auserón, Santiago; Simón Frith (et al). Las Culturas del Rock. España, Pre-Textos, 1999. 178 pp.
- ❖ Bejar, Raúl y Héctor Rosales (Coords.). la Identidad Nacional Mexicana como Problema Político y Cultural. México, Siglo XXI, 1999. 402 pp.
- ❖ Bell, Daniel, Dwight MacDonald (et al). Industria Cultural y Sociedad de Masas. Venezuela, Monte Ávila Editores, 1992. 259 pp.
- ❖ Beriain, Josexto, Patxi Lanceros (Comps.). Identidades Culturales. España, Universidad de Deusto, 1996. 218 pp.
- ❖ Blanco Labra, Víctor. Rockstalgia: Crónicas Rocanroleras-Años 50 y 60-. México, Diana, 2005. 255 pp.
- ❖ Bonfil Batalla, Guillermo (coord.). Nuevas Identidades Culturales en México. México, CONACULTA, 1993. 225 pp.
- ❖ Bonfíl Batalla, Guillermo. Pensar Nuestra Cultura. México, Alianza, 1992. 172 pp.
- ❖ Britto García, Luis. El imperio contracultural. Del rock a la Postmodernidad. Caracas, Venezuela, Nueva Sociedad, 1996. 3era Edición. 245 pp.
- ❖ Brown, Roger. Psicología Social. México, Siglo XXI, 1965. 801 pp.

- ❖ Castells, Manuel. La Era de la Información: La Sociedad Red. México, Siglo XXI, 1998. p: 322
- ❖ Castells, Manuel. La Era de la Información: El Poder de la Identidad. México, Siglo XXI, 2001. 495 pp.
- ❖ Castellanos Guerrero, Alicia y Juan Manuel Sandoval (coords.). Nación, Racismo e Identidad. México, Nuestro Tiempo, S.A. 1998. 265 pp.
- ❖ Chihu Amparán, Aquiles (coord.). Sociología de la Identidad. México, Miguel Ángel Porrúa-UAMI, 2002. 253 pp.
- ❖ Colombres, Adolfo. La Cultura Popular. México, Premia Editora, 1982. 145 pp.
- ❖ Cucho, Denys. La Noción de Cultura en las Ciencias Sociales. Buenos Aires, Nueva Visión, 1999.
- ❖ David P., Szatmary. Rockin in time: A Social History Of Rock-And-Roll. EU, Prentice-Hall, 2000. 349.
- ❖ De la Peza Cesares, María del carmen. El Bolero y La Educación Sentimental en México. México, UAM Xochimilco, 2001. 477 pp.
- ❖ Dieterich, Heinz. Identidad Nacional y Globalización, La Tercera Vía: Crisis en las Ciencias Sociales. México, Quimera, 2002. 170 pp.
- ❖ Echeverría, Bolívar. Definición de la Cultura. México, ITACA /UNAM, 2001. 275 pp.
- ❖ Eco, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Barcelona, Lumen, 1999. Trad. Andrés Boglar. 366 pp.
- ❖ Fischer, G.N. Psicología Social: Conceptos y Fundamentos. Madrid, Narcea, 1990. 191 pp.
- ❖ Freud, Anna. El Yo y Los Mecanismos de Defensa. México, Pados, 1986. 199 pp.
- ❖ Freud, Sigmund. Psicología de las Masas: Mas Allá del Principio del Placer: 2 El Porvenir de una Ilusión. México, Alianza, 1989. 207 pp.
- ❖ Friedman, Jonathan. Identidad Cultural y Proceso Global. Buenos Aires, Amorrortu/Editores, 2001.396 pp.
- ❖ Gallardo Cano, Alejandro. Curso de Teorías de la Comunicación. México, Cromocolor, 1998. segunda edición. 169 pp.

- ❖ García Canclini Néstor, Carlos Moneta, et. al. (COORDINADORES). Las Industrias Culturales en la Integración Latinoamericana. Buenos Aires, SELA, 1999. 342 PP.
- ❖ García Canclini, Néstor. Las Culturas Populares en el Capitalismo. La Habana, Ed. Casa de las Américas, 1982. 169 pp.
- ❖ García Canclini, Néstor. Consumidores y Ciudadanos. Conflictos Multiculturales de la Globalización. México, Grijalbo, 1995.
- ❖ Gilbert, Jeremy y Ewan Pearson. Cultura y Políticas de la Música Dance. México, Paidós Comunicación, 2003. 353 pp.
- ❖ Giménez Montiel, Gilberto. La Teoría y el Análisis de la Cultura. Guadalajara Jalisco, Ed. Universidad de Guadalajara, 1987.
- ❖ Gómez Jara, Francisco. Sociología. México, Porrúa, 2002. 506 pp.
- ❖ H. Lowie, Robert. Antropología Cultural. México, FCE, 1947. 561 pp.
- ❖ Hell, Víctor. La Idea de Cultura. México, FCE, 1983. 155 pp.
- ❖ Herman, Gary. La Babilonia del Rock And Roll: 50 Años de Sexo, Drogas y Rock And Roll. México, Grupo Editorial Tomos, 2007. 315 pp.
- ❖ Herzfeld, Friedrich. Tú y la Música: Una Introducción para los Aficionados al Arte Musical. España, Labor, S.A., 1960-61. 394 pp.
- ❖ Ibáñez García, Tomas (coord). Introducción a la Psicología Social. Barcelona, Argemí, 2007. 917 pp.
- ❖ James Curran, David Marley, Valerie Walkerdine. Estudios Culturales y Comunicación, Análisis de Producción y Consumo Cultural de las Políticas de Identidad y el Postmodernismo. México, Paidós, 1998. 548 pp.
- ❖ Javaloy, Federico. Introducción al Estudio del Fanatismo. Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 1984. 135 pp.
- ❖ Jasón, Toynebee. Marking Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. Londres, Arnold, 2000. 199 pp.
- ❖ Klapp, Orín Edgar. La Identidad: Problema de Masas. México, Pax-México, 1973. 486 pp.
- ❖ Linton, Ralph. Cultura y Personalidad. México, FCE, 1983. 155 pp.
- ❖ López Robles, Fortino. Educación Musical. México, Secretaria de Educación Pública, 1960. 73 pp.

- ❖ Lumberas Castro, Jorge. Posturas de Conocimiento en el Estudio de la Comunicación. México, SUA, FCPyS.-UNAM, 2000.
- ❖ Maconie, Robin. La Música Como Concepto. Barcelona, Acantilado, 2007. 298 pp.
- ❖ Maimone, María de Carmen y Paula Edelstein. Didáctica e Identidades Culturales: Acerca de la Dignidad en el Proceso Educativo. Buenos Aires, La Crujía: Stella, 2004. 320 pp.
- ❖ Malmström, Dan. Introducción a la Música Mexicana Del Siglo XX. México, FCE, 1977. 252 pp.
- ❖ Mardones, J.M. y N. Ursua. Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. México, Ediciones Coyoacán, 2003. 260 pp.
- ❖ Martí, Joseph y Silvia Martínez. Voces e Imágenes en la Etnomusicología Actual. Madrid, Secretaria general Técnica, 2004. 437 pp.
- ❖ Marx, Karl. El Capital (Tomo 1/Vol. 1. Libro Primero, El Proceso de Producción Del Capital, 23 edición). México, Siglo Veintiuno, 1999. 381 pp.
- ❖ Matterlart, Armand. La Cultura Como Empresa Multinacional. México, 3ra. Ed. Ediciones Era, 1979. 269 pp.
- ❖ McQuail, Dennis. Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas. España, Paidós Comunicación, 1999. 632 pp.
- ❖ Menuhin, Yehudi; Curtis W. Davis. La Música del Hombre. USA, Fondo Educativo Interamericano, S.A., 1981. 320 pp.
- ❖ Morales, J. Francisco, Elena Gaviria (coords). Psicología Social. 3ra Edición. España, Paidós, 2007. 917 pp.
- ❖ Moreno Rivas, Yolanda. Historia de la Música Popular Mexicana. México, Alianza, 1979. 280 pp.
- ❖ Moscovici, Serge. La Era de las Multitudes: Un Tratado Histórico de Psicología de las Masas. México, FCE, 1993. 483 pp.
- ❖ Moscovici, Serge (eat). Psicología Social II. Pensamiento y Vida Social. Psicología y Problemas Sociales. Barcelona, Paidós, 1986. 747 pp.
- ❖ Murdock, George Peter. Cultura y Sociedad. México, FCE, 1987. 318 pp.
- ❖ Nugus, Keith. Los Géneros Musicales y la Cultura de las Multinationales. España, Paidós Comunicación 164, 2005. 329 pp.

- ❖ Ortiz Oderigo, Nestor R. Historia del Jazz. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1968. 285 pp.
- ❖ Ortiz Ramos, Pablo Marcial. A Tres Voces y Guitarras: Los Tríos en Puerto Rico. República Dominicana, Corripio, 1999. 431 pp.
- ❖ Pardo, José Ramón. La Música Contada Con Sencillez. España, Maeva Ediciones, 1999. 199 pp.
- ❖ Roberts, John Storm. El Toque Latino. El Impacto de la Música Latinoamericana en los Estados Unidos. México, Editores Asociados M., S.A. 1982. 302 pp.
- ❖ Rodríguez Zarco, Antonio. El Derecho a la Identidad Cultural. México, Instituto de Investigaciones Legislativas, 1999. 253 pp.
- ❖ Roura, Víctor. Apuntes de Rock por las Calles del Mundo. México, Nuevomar, 1985. 157 pp.
- ❖ Roura, Víctor. Los Profetas Caídos: Pop, industria musical y Manipulación de Masas. México, Lectorum, 2007. 184 pp.
- ❖ Salmeron, Fernando. Diversidad Cultural y Tolerancia. México, Paidós-UNAM, 1998. 118 pp.
- ❖ Schuller, Gunther. El Jazz sus Raíces y su Desarrollo. Buenos Aires, Víctor Lervi S.A., 1973. 412 pp.
- ❖ Schwanitz, Dietrich. La Cultura: Todo Lo Que Hay Que Saber. México, Taurus, 2004. 558 pp.
- ❖ Sierra i Fabra, Jordi. La Era Rock (1953-2003). España, Espasa Calpe, 2003. 445 pp.
- ❖ Stearns, Marshall W. La Historia del Jazz. La Habana, Cuba, Editorial Nacional de Cuba, 1966. 274 pp.
- ❖ Storm Roberts, John. La Música Negra Afro-Americana. Buenos Aires, Víctor Leru, 1978. 327 pp.
- ❖ Storr, Anthony. La Música y la Mente: El Fenómeno Auditivo y El Porqué de las Pasiones. España, Paidós, 2002. 250 pp.
- ❖ Szatmary, David. A Time To Rock: A Social History Of Rock'N'Roll. Estados Unidos de América, Prentice Hall International, 2000. 367 pp.
- ❖ Torres, Violeta. Rock-Eros En Concreto. México, INAH, 2002. 347 pp.

- ❖ Valenzuela Arce, José Manuel. Decadencia y Auge de las Identidades. México, Plaza y Valdés, 2002. 380 pp.
- ❖ Valls Gorina, Manuel. Para Entender la Música. Madrid, Alianza, 1980. 174 pp.
- ❖ Vinay, Gianfranco. Historia De La Música, 11: El Siglo XX, Segunda Parte. Madrid, Ediciones Turner, 1977. 168 pp.
- ❖ Weber, Fred. Historia de la Cultura. México, FCE, 1969. 359 pp.
- ❖ Williams, Raymond. Cultura sociológica de la comunicación.
- ❖ Zubieta, Ana María. Cultura popular y cultura de masas: conceptos, recorridos y polémicas. México, Paidós, 2004. 299 pp.

HEMEROGRAFÍA

- ❖ Cosío, Rodrigo. "La imagen de una década. New wave, canciones para la pantalla." En ERES, México, No. 253, 1º de Enero 1999, P: 65.
- ❖ Villagran, Mario. "La Muerte del Pop ¿Y quién mato al pop? Investigaciones sobre la triste muerte que nos marcó..." En SWITCH. México, No 90, 10 de Mayo de 2006, P: 38.
- ❖ Jorge Magaña y Miguel Ángel Castilla. "Timbiriche la Historia" . En ERES. México, No 251, Año: XI, 1 de Diciembre de 1998, P: 38-76.
- ❖ Alejandra Gamboa "Magneto, su historia". En: ERES. México No 96, Año: IV, 1 de Septiembre de 1992.
- ❖ Germán Flores Trujillo. "El Fenómeno Mercurio". En: ¡Qué Pegue!. México No 18, Enero 2000.

FUENTES ELECTRÓNICAS

- ❖ Mercurio, su historia (Disponible:
- ❖ <http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/2096/Historia.html>)
- ❖ Magneto: lo que decían y lo que querían decir (Disponibilidad: <http://casuelcuero.blogspot.com/2006/08/magneto-lo-que-decan-y-lo-que-queran.html>)

- ❖ Biografía del grupo Magneto
(Disponible: http://www.coralbolivia.com/frame/biografias/magneto_bio.htm)
- ❖ Integrante de Magneto pierde cuatro dedos
(Disponible: <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/739.integrante-de-magneto-pierde-cuatro-dedos.html>)
- ❖ Biografía del grupo Magneto y M5 (Disponible: <http://www.elbrollo.com/pop-y-rom-nticos/66739-magneto-un-grupo-de-los-80-para-mis-brolleritas.html>)
- ❖ Timbiriche, la historia continua, 2004
(Disponible: <http://groups.msn.com/albumdetimbiriche/historia1.msnw>)
- ❖ OV7 La Historia. (Disponible: <http://www.esmas.com/espectaculos/artistas/332717.html>)
- ❖ Ragazzi, página oficial 2008 (Disponible: http://mx.geocities.com/grupo_ragazzi/)
- ❖ La Nueva Banda Timbiriche
(Disponible: <http://www.esmas.com/espectaculos/artistas/695150.html>)
- ❖ Jeans. Biografía
(Disponible: <http://www.videosmusicales.tv/grupo.php?grupo=10274&title=Jeans>)

- ❖ RBD, Biografías. Esta entrada fue escrita el sábado 22 de Octubre de 2006 a las 11:13 pm y se archiva en la categoría Biografías, Noticias.
(Disponible: <http://www.musicstarx.com/noticias/biografia-de-rbd/>)
- ❖ RBD EL FENÓMENO (Disponible: <http://www.terra.com/ocio/articulo/html/oci387732,2.htm>)
- ❖ Los protagonistas de la telenovela juvenil del Canal de las Estrellas conversarán con sus fans, a través de la estación 101.7 de FM
(Disponible: http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=58686&tabla=espectaculos)
- ❖ `Managers` sombra fiel de los artistas (Disponible: http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=49370&tabla=espectaculos), 2008