

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
BIBLIOTECA CENTRAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

**COMUNICACION Y ROCK,
ENLACE CON LAS MASAS**

tesis presentada por:

LUIS RODOLFO JERONIMO GUZMAN VELASQUEZ

Previo a optar al título de:

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Asesora

Licda. Glenda Aguilar Aguilar

Guatemala, julio de 2004.

D, L,
16
T(412)

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUAT
BIBLIOTECA CENTRAL

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION**

DIRECTOR

Lic. Gustavo Bracamonte

**CONSEJO DIRECTIVO
REPRESENTANTES DOCENTES**

Lic. Gustavo Bracamonte

Lic. Sergio Morataya

Lic. Victor Carillas

REPRESENTANTE DE PROFESIONALES EGRESADOS

Lic. Marcel Arévalo

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

Edgar Hernández

Estivens Mencos

SECRETARIA

Licda. Miriam Yucuté

TRIBUNAL EXAMINADOR

Licda. Glenda Aguilar Aguilar (Presidenta)

Licda. Lesvia Morales

Licda. Silvia Búcaro

Lic. Alexander Melgar

Lic. Miguel Antonio Paredes

ASESORA DE TESIS

Licda. Glenda Aguilar Aguilar

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Carlos de Guatemala

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
BIBLIOTECA CENTRAL

Guatemala, 23 de enero de 2003
ECC 57-03

Señor
Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez
Ese. Ciencias de la Comunicación

Estimado señor:

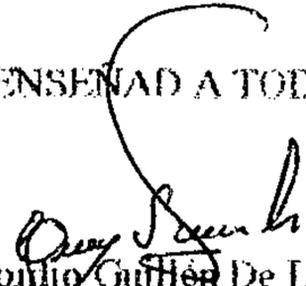
Para su conocimiento y efectos, me permito transcribir lo acordado por Comisión Directiva Paritaria, en el Inciso 5.5, Punto QUINTO del Acta No. 01-03 de sesión celebrada el 20-01-03.

“QUINTO:.... 5.5...”

Comisión Directiva Paritaria, ACUERDA: a) Aprobar al estudiante LUIS RODOLFO JERONIMO GUZMAN VELASQUEZ, Carné No. 9610923, el trabajo de tesis: COMUNICACION Y ROCK. ENLACE CON LAS MASAS b) Nombrar como asesora la Licda. Glenda Aguilar.”

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Lic. Elpidio Guillén De León
Secretario

EGDL/Am
cc. Comisión de Tesis

Por una Escuela con luz propia

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala, 18 de febrero de 2004
ECC-334-04

Señor (a)(ita)
Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez
Esc. Ciencias de la Comunicación

Estimado (a) señor (a)(ita):

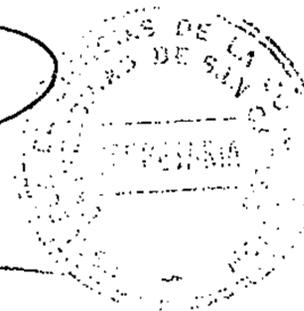
Para su conocimiento y efectos, me permito transcribir lo acordado por El Consejo Directivo, en el Inciso 7.2 del Punto SEPTIMO, del Acta No. 08-04 de sesión celebrada el 16-02-04.

“SEPTIMO:...7.2... El Consejo Directivo, con base en el dictamen favorable y lo preceptuado en la Norma Séptima de las Normas Generales Provisionales para la Elaboración de Tesis y Examen Final de Graduación vigente, ACUERDA: 1) Nombrar a los profesionales Licda. Glenda Aguilar (presidenta), Lic. Alexander Melgar, Lic. Miguel Antonio Paredes, para que integren el Comité de Tesis que habrá de analizar el trabajo de tesis del (a) estudiante **LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ**, Carné No. 9610023, cuyo título es: **COMUNICACION Y ROCK, ENLACE CON LAS MASAS**. 2) El comité contará con quince días calendario a partir de la fecha de recepción del proyecto, para dictaminar acerca del trabajo.”

Atentamente,

“ID Y ENSEÑADA A TODOS”

Licda. Miriam Yucuté
Secretaria

MY/kdp

Por una Escuela con luz propia

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Carlos de Guatemala

APROBACIÓN TERNA REVISORA

Guatemala, 22 de abril del 2004

Señores,
CONSEJO DIRECTIVO,
Escuela de Ciencias de la Comunicación,
Edificio.

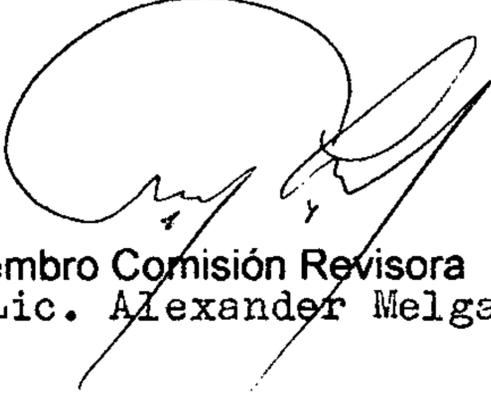
Distinguidos Señores:

Atentamente informamos a ustedes que el (la) estudiante Luis Rodolfo
Jerónimo Guzmán Velásquez
Carné 96-10923.

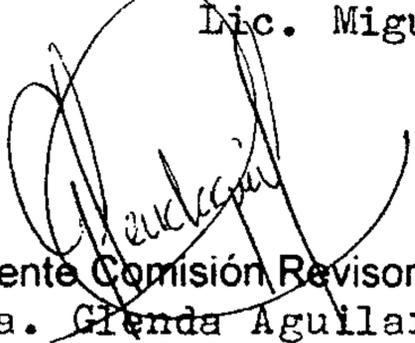
Ha realizado las correcciones y recomendaciones a su TRABAJO DE TESIS,
cuyo título final es:
Comunicación y Rock, enlace con las masas.

En virtud de lo anterior, se emite DICTAMEN FAVORABLE a efecto de que
pueda continuar con el trámite correspondiente.

"ID Y ENSEÑAD ATODOS"

Miembro Comisión Revisora
Lic. Alexander Melgar

Miembro Comisión Revisora
Lic. Miguel Antonio Paredes

Presidente Comisión Revisora
Licda. Glenda Aguilar

c.c. archivo

Por una Escuela con luz propia

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Carlos de Guatemala

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
BIBLIOTECA CENTRAL

Guatemala, 12 de mayo de 2004
ECC-1,000-04

Señor (a)(ita)
Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez
Esc. Ciencias de la Comunicación

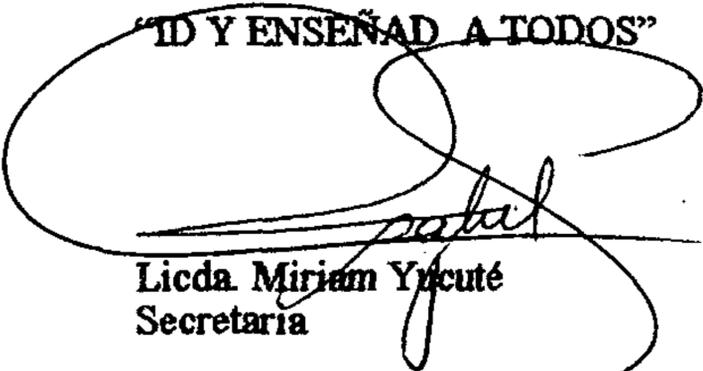
Estimado (a) Señor (a)(ita):

Para su conocimiento y efectos me permito transcribir lo acordado por El Consejo Directivo, en el Inciso 13.1 del Punto DECIMO TERCERO del Acta No.19-04 de sesión celebrada el 10-05-04.

“DECIMO TERCERO:...13.1... El Consejo Directivo ACUERDA: a) Aprobar el trabajo de tesis titulado: COMUNICACION Y ROCK, ENLACE CON LAS MASAS presentado por el (la) estudiante RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, Carné No 9610923, con base en el dictamen favorable del comité de tesis nombrado para el efecto; b) Se autoriza la impresión de dicho trabajo de tesis; c) se nombra a los profesionales: Licda. Lesvia Morales y Licda. Silvia Búcaro, (titulares) Lic. Carlos Velásquez (suplente), para que con los miembros del Comité de Tesis, Licda. Glenda Aguilar (Presidenta), Lic. Alexander Melgar, Lic. Miguel Antonio Paredes, para que integren el Tribunal Examinador y d) Se autoriza a la Dirección de la Escuela para que fije la fecha del examen de graduación.”

Atentamente,

“D Y ENSEÑAD A TODOS”

Licda. Miriam Yucuté
Secretaria

MY/kdp

Por una Escuela con luz propia

Esta tesis la dedico a:

Mi Dios, gracias por esa energía positiva.

A mi Madre, Zayra Guzmán, por el gran sacrificio y por siempre brindarme todo su apoyo, este logro es de los dos.

A Papa Tito, por sus sabios consejos.

A Mama Chito, por todo su amor.

A todos mis tíos, por quererme tanto.

A mis primos, por ser mis hermanos.

A Maria José, tu amor es la energía que me mueve, gracias por haber llegado a mi vida.

A LETARGO, gracias por la gran experiencia.

A la CARAVANA SICODELIA, gracias por iniciar conmigo este largo viaje.

A los Canales 11 y 13, gracias por todo lo aprendido.

A todo el gran equipo de BBDO Guatemala, gracias por la oportunidad de crecer.

Y a cada uno de mis amigos, gracias por todos los buenos momentos.

**PARA EFECTOS LEGALES
ÚNICAMENTE EL TESINADO
ES RESPONSABLE DEL CONTENIDO
DE ESTE TRABAJO**

INDICE

Introducción	I
Planteamiento del Tema	
Definición del Tema.....	III
Elementos del Tema.....	V
Formulación del Tema.....	IX
Importancia.....	X
Objetivos.....	XII

CAPITULO I

LA HISTORIA DEL ROCK

I.1 El rock, definición de un género masivo.....	04
I.2 Origen y evolución del rock.....	11
I.2.1 Su origen Afroamericano.....	11
I.2.2 Rythm and blues Vrs. Rock and Roll, en busca de una licencia moral.....	16
I.3 El rock dentro del contexto guatemalteco.....	22
I.3.1 Los años 60's; la época dorada.....	22
I.3.2 Alto al fuego.....	25
I.3.3 Peces e iguanas.....	27
I.3.4 El Rock guatemalteco . ¿Un producto a vender?.....	29

CAPITULO II

EL ROCK, COMUNICACION DE MASAS

II.1 El rock, dentro del proceso comunicacional.....	33
II.2 El rock, herramienta de la comunicación masiva.....	39

CAPITULO III

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL.....

44

Conclusiones.....	51
Recomendaciones.....	53
Bibliografía.....	54
Anexos.....	57

INTRODUCCION

A continuación se presenta la investigación titulada, "Comunicación y rock, enlace con las masas", una investigación de tipo descriptivo-explorativa, cuyo contenido aborda una serie de elementos que describen a este género como un fenómeno particular, dentro del proceso comunicacional.

A través del desarrollo de esta tesis, se ligarán los conceptos fundamentales, los cuales son comunicación y rock, como también su incidencia dentro de un contexto social. De tal forma, se divide este trabajo en tres grandes capítulos, para lograr un mejor entendimiento del mismo. En el primer capítulo se describe la historia del rock, partiendo de su definición como género masivo, analizando sus orígenes y la evolución de este fenómeno. Así mismo, se hace un análisis cronológico del rock en Guatemala, marcando todas sus épocas de manifestación.

En el capítulo II, titulado "El rock, comunicación de masas", se hace un análisis de este género dentro del proceso comunicacional, determinando cómo el rock cumple con una serie de etapas, que en forma ordenada, ha logrado establecer vínculos entre todo su contexto, llevándolo a convertirse en una herramienta de la comunicación masiva.

En el capítulo III, se desarrolla el funcionamiento del sistema comercial. Cómo el rock ha ido estableciendo vínculos en todo su contexto y cómo la industria discográfica ha encontrado en el rock, una herramienta vital para difundir, dentro de su imagen y contenido, elementos de persuasión y manipulación de jóvenes receptores alrededor del mundo.

PLANTEAMIENTO DEL TEMA

DEFINICION DEL TEMA

A lo largo del desarrollo de la humanidad, el hombre ha estructurado diversas formas de comunicar sus ideas, de ahí el perfeccionamiento del lenguaje hablado, a través de los diversos idiomas existentes. Pero también ha manifestado sus sentimientos, pensamientos y criterios, a través de un lenguaje más estético, el arte. El cual puede limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo. El arte, entonces, comunica dentro de una combinación de cualidades estéticas, emocionales e inclusive intelectuales, desde una perspectiva puramente enviada por su creador.

Dentro del arte, encontramos la música, la cual es un objeto de uso social, la gente usa la música en distintas actividades, hay música para cada ocasión, religiosa, fúnebre, de celebración, marcial, por citar algunas. Sin embargo, llama poderosamente la atención un género musical, el cual no sólo debe ser tratado como tal, ya que vale más como hecho social, que como estructura musical, este género es el rock.

El rock es el término que agrupa de un modo general el conjunto de corrientes musicales que surgen a mediados del siglo pasado en Estados Unidos. Considerado sinónimo de la "música del siglo XX", el rock pierde con los años el marcado carácter anglosajón que tiene en sus orígenes, para transformarse en un lenguaje universal y sometido a continuo cambio.

El rock se marca dentro de una definición generacional de tipo existencial y desde su surgimiento espectacular y desarrollo, en principio, como un fenómeno de masas que trastornó la vida y los ideales de los jóvenes alrededor de mundo, debido a su origen contestatario, no puede considerarse al rock, como un movimiento musical en sentido estricto.

Por lo anteriormente citado este estudio ubica al rock como un fenómeno comunicacional poliédrico, tan complejo como la sociedad en que vivimos, una sociedad con una cultura sincrética, debido a la gran cantidad de influencias apropiadas, que a partir de ese punto de apropiación, empiezan a generar un desarrollo de nuestra propia cultura, de nuestra propia expresión.

Al tratar entonces, al género del rock mediante un estudio que lo enmarque únicamente como un hecho sociológico de comunicación, es necesario destacar que este género, en su desarrollo, se ha manifestado en dos direcciones, una la propugnada por el sistema imperialista estadounidense. el cual mediante la colonización cultural de la que Guatemala es sujeta, a través de los medios masivos de comunicación, transmite mensajes alienantes a nuestra sociedad.

Pero también existe la otra cara de la moneda, donde es muy importante destacar el poder que el rock tiene como elemento contestatario, ideal como vehículo de denuncia contra los atropellos de un sistema político-económico, ante una sociedad subyugada, dentro de la cual el rock se ha convertido en una herramienta de comunicación de dos vías: sociedad-sistema, sistema-sociedad.

ELEMENTOS DEL TEMA

La temática de esta investigación presenta básicamente ciertos elementos que mantienen una relación bastante íntima con el tema a tratar. Estos elementos son: arte, música y comunicación.

El arte:

El arte procura a la persona o personas que lo practican y a quienes lo observan, una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien combinar todas esas cualidades. De Tal forma, el arte tiene un vínculo directo con el rock, ya que éste obedece a todo este tipo de experiencias. El rock, dentro de su propia energía creativa manifiesta un reflejo de la sociedad en que se vive, como toda manifestación artística. El medio que utiliza un artista condiciona el estilo de su trabajo. En el caso del rock, este género se limita a ciertos patrones musicales que le dan un estilo característico que lo diferencia de los demás géneros. Sin embargo esta diferenciación no solo se puede ver en la estructura musical sino también en los contenidos de la líricas. El rock se ha vuelto un género masivo al ser capaz de decir, con cierta crudeza, cosas que no se escuchan tan fácilmente con otros géneros.

Pero aunque toda manifestación artística esté ligada al contexto de su creador, no todo el arte ha servido como un canal de denuncia, característica principal del rock. Sea como sea, el arte, hoy en día se considera en todas sus categorías como parte fundamental de los logros de la humanidad.

La música:

La música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas.

El rock como género musical, se ha desarrollado enormemente en los últimos cincuenta años. Sus raíces fueron tan plurales que sintetizan las principales ramas de la llamada música popular estadounidense. De tal forma no se puede hablar del rock como un género de gran incidencia social si antes no se resalta la importancia que ha tenido la música en las distintas sociedades, ya que la música dentro de un sistema cultural tiene diferentes funciones, y en algunas sociedades ciertos sucesos serían inconcebibles sin ella. Todas las culturas han desarrollado su propia música.

Un estudio correcto de la música debe contemplar no sólo el sonido musical en sí mismo, sino también los conceptos que llevan a su existencia, con sus formas y funciones particulares de cada cultura y con la conducta humana que lo produce. De manera algo similar al lenguaje, se dice que cada sociedad posee una música, es decir, un sistema autocontenido dentro del cual tiene lugar la comunicación musical, y que, al igual que el lenguaje, debe aprenderse para poder ser comprendido.

La Comunicación:

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
BIBLIOTECA CENTRAL

Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas, tienen aquí un papel importante.

Según la teoría del arte todo proceso artístico es comunicación, al momento de establecer un nexo entre el artista y alguien que se identifica con ese movimiento, se cierra el ciclo del proceso comunicacional, hay un emisor que transmite mediante el arte, un particular punto de vista y un receptor que lo aprecia y se siente identificado con él. "El rock ha demostrado que es comunicación al ser capaz de reunir a miles de jóvenes en los conciertos a vender millones de copias de discos por todo el mundo, porque hay millones de interesados en ello" (David de Gandarias. VER ANEXO)

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para configurar su mundo físico y con su creciente grado de interdependencia. La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha empujado al mundo hacia el concepto de "aldea global". Los efectos de estos nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, según quién los controle, pueden modificar decisivamente la opinión política de la audiencia. El rock ha jugado un papel muy importante en ese proceso de transmisión de ideas. Este estudio demuestra la función que ejerce, para lograr la manipulación de las masas.

La comunicación masiva es un importante proceso de contacto social directo o indirecto que constituye el fundamento de toda sociedad humana y de toda relación y que permite que los hombres puedan intercambiar sus ideas y pensamientos. Comprende ciertas condiciones operacionales distintivas, en especial a cerca de la naturaleza de la audiencia que debe ser relativamente grande, heterogénea y anónima, de la experiencia de la comunicación que debe ser pública, rápida y transitoria, y de la experiencia del comunicador que, por trabajar en equipo, debe ser una comunicación organizada, cuyos efectos en el receptor pueden ser funcionales y disfuncionales.

La importancia al hacer esta definición de los elementos que intervienen en la investigación, radica en poder establecer la interrelación que existe entre ellos. Claro está que el rock es música, por lo tanto pertenece a una de las ramas del arte y toda expresión artística es comunicación, siempre y cuando exista un receptor capaz de recibir e interpretar el mensaje. Por lo tanto elementos como el arte, la música y la comunicación están íntimamente relacionados con el fenómeno del rock, no sólo como género musical, sino como un claro canal de expresión.

FORMULACION DEL TEMA

Con la siguiente investigación se pretendió analizar si el rock es una herramienta ideal para lograr una comunicación de masas. Para lo cual se empezó definiendo cada uno de los aspectos importantes de la historia del rock. A la vez se determinaron los vínculos existentes entre la comunicación y el rock. Por último, se estableció el grado de presencia que el rock tiene, dentro de la programación de las principales cadenas radioemisoras del Guatemala.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

La importancia de la investigación del fenómeno comunicacional que representa el rock en nuestra sociedad, es sin duda un factor que debe ser tratado bajo tres enfoques, su importancia para las ciencias de la comunicación, para el sistema de enseñanza-aprendizaje y para la propia Escuela de Ciencias de la Comunicación.

Esta investigación es importante para las ciencias de la comunicación, debido a que el fenómeno del rock posee una fuerte carga de elementos semiológicos. Ningún otro género musical está ligado a la utilización de tantos signos, que dentro de su significante y su significado han generado un sin fin de controversias, debido a la identificación y aceptación de los mismos por la gente que consume el rock.

Aquí tiene también un fuerte protagonismo la lingüística la cual centra su atención en los sonidos, a la vez que puede extenderse dentro de los aspectos psicológicos y sociológicos del proceso de comunicación que el rock ejerce por su propio lenguaje. De ahí el surgimiento de otras ramas como la psicolingüística que busca los mecanismos neurolingüísticos y trata las relaciones entre el cerebro y el lenguaje y la sociolingüística que no es más que el estudio de la dinámica que ejerce el lenguaje en una determinada sociedad.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje esta investigación presenta nuevos elementos para el desarrollo de esta temática. En Guatemala la documentación en cuanto a relacionar al rock como parte de un proceso comunicacional es bastante escasa, y la vez algunas desvirtúan completamente este fenómeno, situándolo bajo una serie de elementos negativos apreciados casi antojadizamente por sus autores, como en el caso de la Tesis "La música rock y su influencia en la personalidad del adolescente guatemalteco", escrita por Nydia Adilis Portillo en el año 1993, la cual califica al rock como un instrumento maligno y satánico, cargado de malas influencias para los jóvenes. Esta investigación al determinar los vínculos existentes entre comunicación y rock, arrojará una serie de nuevos elementos para la docencia que permitirán darle un enfoque correcto a este fenómeno de comunicación.

Esta investigación también es de suma importancia para la Escuela de Ciencias de la Comunicación – USAC, debido a que la temática de la investigación esta directamente ligada con aspectos propios del estudio de la comunicación, siendo congruente con las finalidades que esta institución busca en el desarrollo de las diversas investigaciones que permiten ampliar los conocimientos en cuanto a la dinámica del aprendizaje.

Los medios de comunicación, poco a poco, han dado mayor espacio a la difusión del rock. La masificación de este género nos obliga a estudiar, como comunicadores sociales, su incidencia y su funcionalidad dentro del proceso comunicativo.

OBJETIVOS

GENERAL:

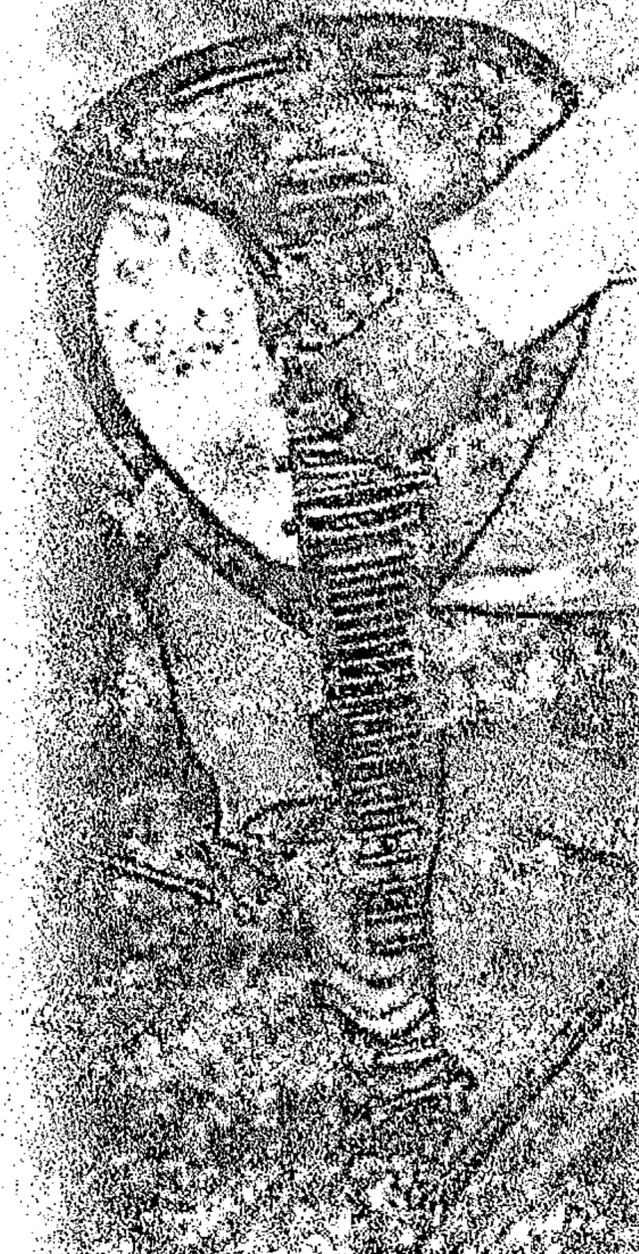
- Analizar si el rock es una herramienta ideal para una comunicación de masas.

ESPECIFICOS:

- Definir aspectos importantes de la historia del rock.
- Determinar los vínculos existentes entre comunicación y rock.
- Establecer el grado de presencia que el rock tiene en las principales cadenas radioemisoras de Guatemala. (*Central de Radio, Emisoras Unidas, Radio Grupo Allus y Radio Corporación Nacional*)

Capitulo I

Historia del Rock

LA HISTORIA DEL ROCK

I.1 El rock, definición de un género masivo

El Rock es un fenómeno global de la música popular. Hablamos de rock como un género musical, con sus orígenes provenientes del blues, del jazz, y el contry, como también de las iglesias de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, donde surgió el gospel, que luego se fueron mezclando hasta crear este singular género.

Aunque encontrar una definición precisa del rock ha sido motivo de una ardua tarea, el canal de televisión The History Channel, a través de un reportaje denominado "*La historia del Rock and Roll*", entrevistó a grandes músicos y conocedores del tema, quienes plantearon las siguientes definiciones:

*"No hay mas que Rythm and blues,
una música realmente negra"*

Little Richard

*"El rock and roll es el rock and roll y es
una música invencible, si alguien la
vence, quiero oír".*

Jerry Lee Lewis

*"Ruedas con él, bailas con él, te mueves
con él, lo sientes y crees en él. Es el
rock."*

Solomon Burke

"De eso se trata todo en la vida, el Rock es llevar a la escena, aquello en lo que crees, es llevarlo a otras personas, así las canciones cobran vida".

Polly Harvey.

"El Rock and roll es algo duro de verdad, sudoroso, mojado y suelto".

Patti Labelle

"Creo que el Rock and roll requiere de cierta ilegalidad y en otro tiempo fuimos esos chicos ilegales; en el viejo oeste hubiesemos sido ladrones de bancos, pero por suerte estaba la música, así que terminamos siendo músicos."

Alice Cooper.

"El Rock and roll es música folclórica a alta velocidad, es nuestra vida, nuestro tiempo, pero con furia y también algo de pasión".

David Lee Roth.

"El Rock and roll es un medio tan fuerte, que es demasiado bueno y se ve forzado a mantenerse vivo a como de lugar, esto lo logra basado en el hecho de que no tiene edad, y su capacidad de ser tan eufórico, que cualquiera puede quedar drogado por la música y atrapado en su red"

Steven Tyler.

En el contexto guatemalteco, encontramos definiciones que tienen mucha relación con las anteriores:

" El rock se puede definir bajo varios aspectos, primero hablando sobre un valor musical puramente estético, refiriéndonos a ciertas armonías estandarizadas, ciertos sonidos que reconocemos; por otro lado lo podemos catalogar desde un punto de vista organológico de los instrumentos (estructuras), o por la temática de la música; y también los podemos enfocar como un hecho social, viéndonos como un grupo de jóvenes, que representa las ideas de una forma tangible, en el que pueda llegar a la gente. Al final el rock es un vehículo de expresión."

Jorge Mario Reyes
Malacates Trébol Shop
Banda guatemalteca de rock

"El rock es nostalgia, por ser el tiempo de la juventud, lo que se trabajó con alma y pasión, algo que solo la juventud puede dar".

David de Gandarias
Músico y productor guatemalteco

El rock es un género musical que marca una expresión generacional. Pero para comprender este fenómeno en realidad, hay que partir de la definición del arte, cuales son sus fines; y

efectivamente, la finalidad del arte es comunicar a través del hecho estético.

El arte es considerado como una actividad que requiere un aprendizaje y que puede limitarse a una simple habilidad técnica, o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo. El término arte se deriva del latín ars, que significa habilidad y hace referencia a la realización de acciones que requieren una especialización. Si se parte de aquél concepto que señala que el arte es la representación de nuestra realidad, alguien que hace arte, manifiesta sobre su medio lo que lo rodea, de tal forma se puede entonces señalar que cualquier forma de expresión artística es comunicación. El arte procura a las personas que lo practican y a quienes lo observan, una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien combinar todas estas cualidades, marcando así, un claro proceso de comunicación entre creador y espectador (emisor y receptor). En su sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la habilidad técnica como al talento creativo en un contexto literario, visual, de puesta en escena o musical. Y es dentro del contexto musical donde vamos a adentrarnos, debido a que una de las ramas del arte idóneas para transmitir emociones es la música; ya que por estar tan íntimamente relacionada con nuestra cotidianidad, establece una comunicación a través de una estructuración de sonidos para lograr un lenguaje, que no es precisamente igual al lenguaje de las palabras,

“La música posee un lenguaje abstracto; el sentido semántico no es el mismo que el de las palabras, aunque si lo tiene, se va por otras vías que no son precisamente las vías de la lógica, si no que son las vías de la historicidad, de la carga armónica que pueda tener

un fenómeno de una estructuración de sonidos”

(David de Gandarias).

Como se mencionó, la música es un arte que trata de la combinación de sonidos con el fin de producir un artificio que posea belleza o atractivo, que siga algún tipo de lógica interna y muestre una estructura inteligible. Además, requiere un talento especial por parte de su creador.

De manera similar al lenguaje, se dice que cada sociedad posee un sistema autocontenido dentro del cual tiene lugar la comunicación musical y que, al igual que el lenguaje, debe aprenderse para poder ser comprendido, lo que hace que el lenguaje y la música posean un origen común en los albores de la historia de la humanidad.

“ Se tiene que hablar de lenguaje cuando se habla de música, porque, efectivamente es la elaboración de un Código de Interpretación, de ciertas cosas que no son precisamente, ni absolutamente lógicas, o al menos no en todas las épocas en que la música ha sido ejercida o utilizada por la sociedad. La música es un objeto de uso social, la gente usa la música en ciertas actividades, por eso hay música religiosa, fúnebre, militar, etc. Hay música para cada ocasión, la sociedad misma define el uso que se le da a la música”.

(David de Gandarias).

La música es una de las formas sublimes por medio de la cual, el ser humano a través de la historia se ha comunicado al resto

de los autores que conforman el grupo social en el que se desarrollan, sus percepciones, sus frustraciones, su visión, su ideología, cómo vive y experimenta sentimientos como el amor, la pasión, el enojo, frustración, etc. Esos sucesos no pueden dejar de ser parte de la realidad que vive el mismo individuo como miembro de un grupo, que se interrelaciona o que desarrolla acciones con efectos multiplicadores, o sin efecto alguno en el entorno que interactúa.

En los años 60's se desarrolló y difundió un género musical que determinaba una clase, una forma de vida y una forma de comunicar los sucesos, percepciones y sentimientos de una sociedad, por los cambios abruptos que ella misma provocó y transmitió a sus integrantes. Este género es el rock and roll.

Y es que el rock and roll ha tenido un uso especial por la sociedad, ha diferencia de otros géneros musicales, en lo cual se enfoca esta investigación. El rock ha demostrado que es comunicación, al ser capaz de reunir a miles de personas, y vender millones de discos, porque hay millones de interesados en ello. Ranferí Aguilar, músico y productor guatemalteco, hace mención de ese público que se identifica con este género:

" Idealmente son los jóvenes, pero en realidad lo que sucede, es que el rock ya tiene sus años, desde los años 60's se ha venido transformando y evolucionando hasta nuestros días, entonces esa presencia de tantos años ha tenido como resultado la aceptación de esta música de generación en generación."

¿Existe entonces una identificación masiva hacia este género musical ? El establecimiento de ese nexo es comunicación; esto es un hecho incontrovertible, más allá de cualquier teorización.

"Sin embargo, cada diez años, todo se reduce al mínimo común denominador, luego todo vuelve a surgir y vuelve a ser la misma M...., y lo único que sobrevive es el rock."

Eddie Van Halen.

I.2 Origen y evolución del rock

I.2.1 Su origen afroamericano

Es de suma importancia establecer el contexto histórico del rock para determinar su incidencia en la sociedad, para ésto, hay que conocer sus orígenes, cuáles fueron los ingredientes que nutrieron a este género.

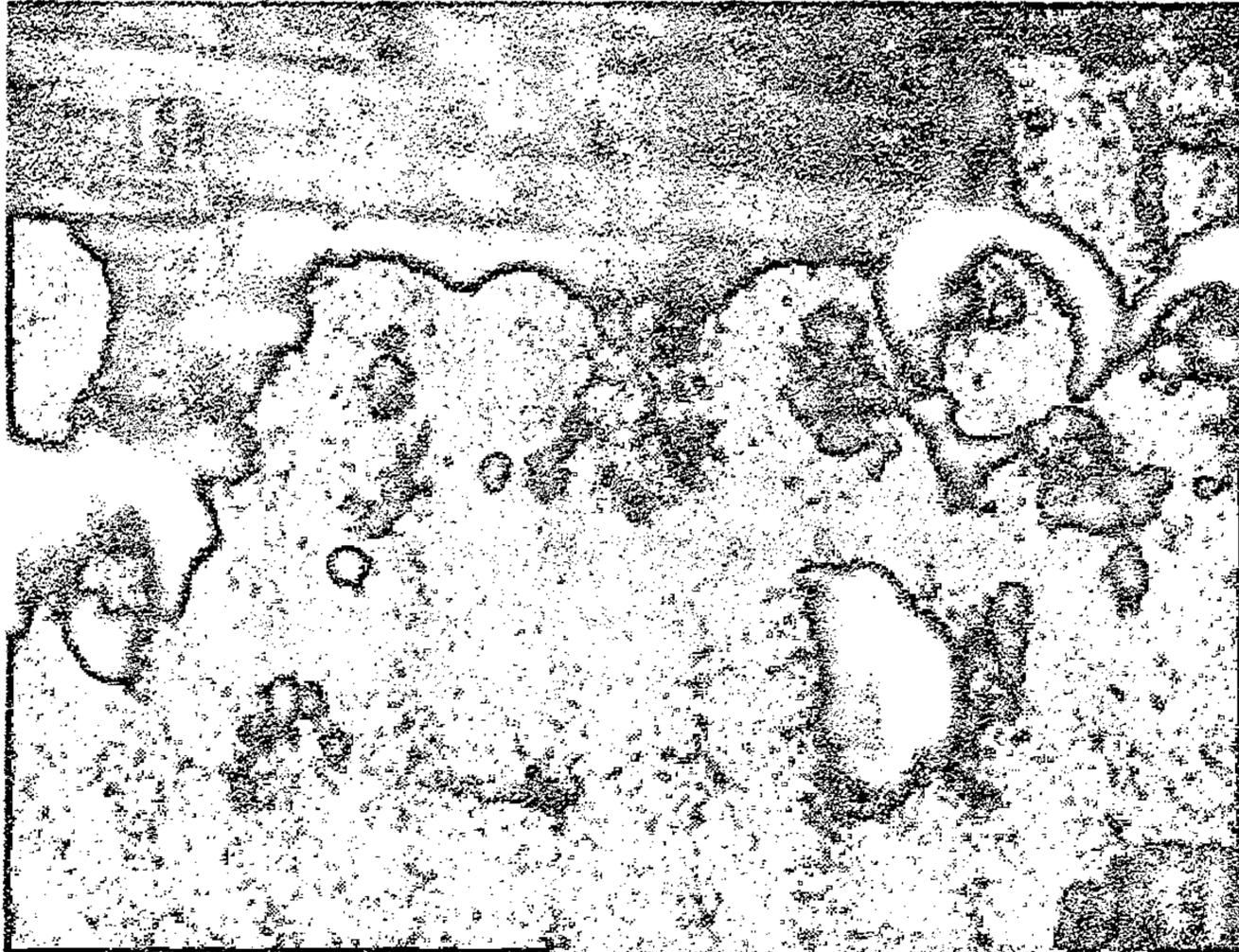
Todo esto dio inicio en las localidades de las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos.

"Esta música la estaba escuchando ya en 1946; ni siquiera sabía que estaba escuchando estas cosas, yo solo oía lo que mi madre quería oír, así que crecí escuchando mucho buen jazz, muchos buenos vocalistas y muy buenos guitarristas, al final todo lo que has oído, termina por salir de tí mismo, solo se necesitan unos pocos genios aquí y allá y no hace falta nada más para tocar. La verdadera belleza y el arte de la música, es oirla."

Keith Richards
The Rolling Stones

Como se menciona al inicio del primer capítulo, las vertientes principales que dieron origen al rock and roll fueron, el gospel, el blues, el country y en cierto modo el jazz.

De las comunidades religiosas de origen afroamericano surgieron el canto apasionado y el encendido ritmo de la música gospel, una de las primeras influencias del rock and roll.

Iglesia afroamericana (Origen del gospel)

"Me siento muy feliz de que Jesús me haya elevado, Cantando "Gloria Aleluya, Gloria Aleluya, Gloria Aleluya" Jesús me ha elevado, sataná me tenía atado, pero Jesús me elevó, sataná me tenía atado, pero Jesús me elevó, cantando " Gloria Ale-luya", Jesús me elevó. Y después venía aquella nota parecida a un ahullido... que me encantaba, simplemente gritaban y yo decía " Vaya mi Señor", me llegaba hasta el nervio del dedo gordo del pié"

Little Richard

Muchas de las canciones salieron de la iglesia y terminaron en el club. Otra de las principales influencias del rock fué el blues

"Toda la música que he escuchado tiene su raíz en el blues...excepto la música de Johann Sebastian Bach."

(por referirse a la música clásica)

Joe Strummer

The Clash

Y es que el blues, efectivamente es uno de los géneros responsables de haber transformado la historia de la música, de haber hecho un giro, de haber sido un factor de apertura musical.

Club nocturno en el sur de Chicago

En los años 40's , los interpretes de blues emigraron al norte de Estados Unidos, para buscar trabajo. En los locales y centros nocturnos del sur de Chicago se podía oír el electrizante sonido de los guitarristas que habían recorrido a la amplificación

" yo crecí en el sur de Chicago, y el blues fué, por supuesto una parte importante de mi vida, tanto el blues como el jazz, fueron importantes para mí, de no haber sido por los negros, ahora estaríamos tocando el Minuet o bailando ballet."

Ray Manzarek The Doors.

Ray Charles, quien fuera uno de los prodigiosos pianistas de los 40's., ayudó a definir lo que fué la primera época dorada del rock and roll, su deshinibida mezcla de blues, gospel y jazz dió un gran impulso a Atlantic Records, uno de los primeros en grabar a los pioneros del rock.

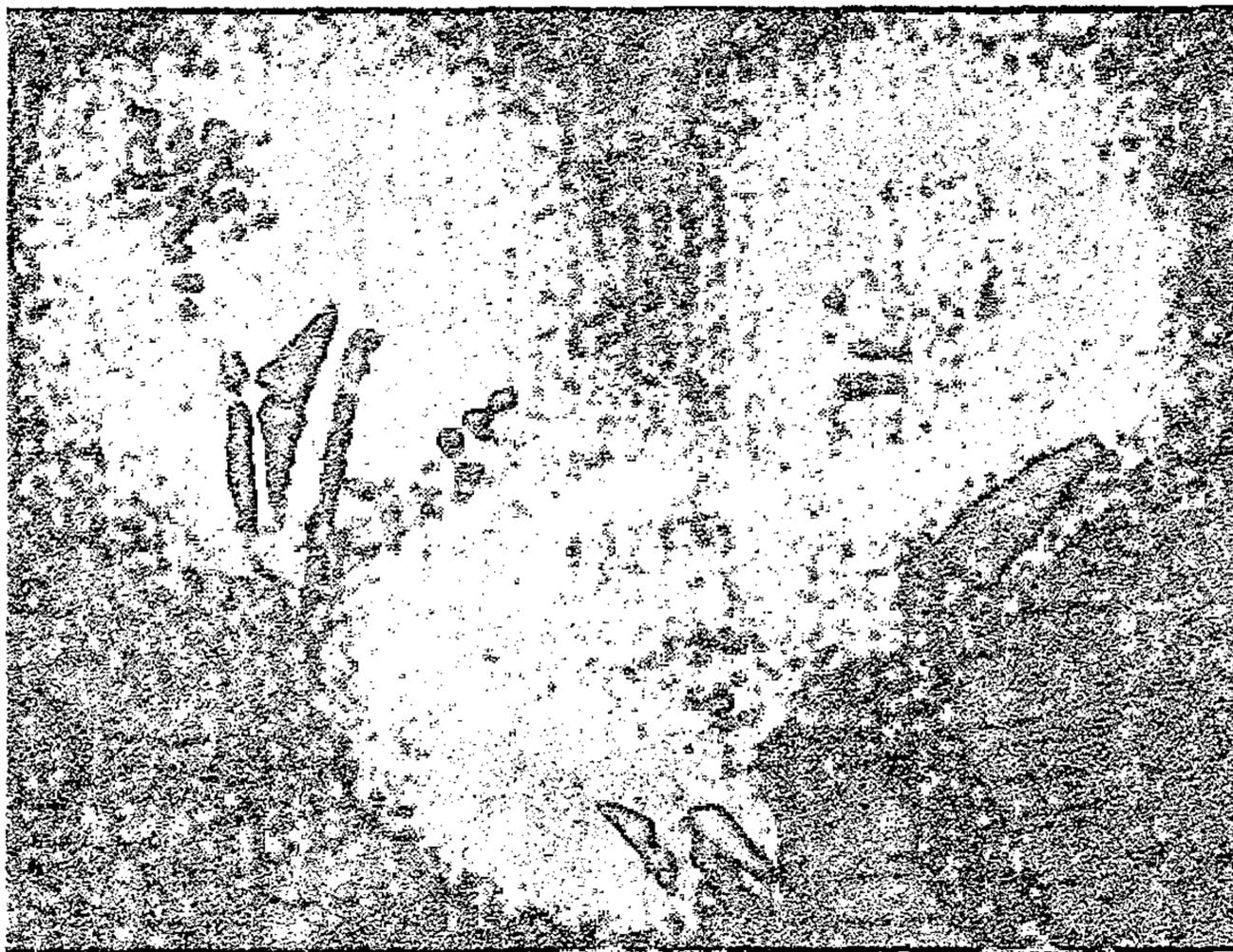
" La música de Ray Charles es realmente superior, él es realmente bueno. No puedo clasificarlo como un músico de gospel, ni... porque Ray Charles lo hace todo. Ray Charles es sin lugar a dudas un genio como dicen, y para mi lo es más que para nadie"-

B.B. King

Ray Charles

Esta mezcla de géneros: el gospel, el blues, el country y el jazz, fue denominada por la comunidad afroamericana como Rythm and blues. " *No hay más que rythm and blues, una música realmente negra*" (Little Richard) y sus máximos exponentes fueron Fast Domino, quien venía de Nueva Orleans, Chuck Berry de San Luis y Little Richard de Macon, Giorgia. Cada uno tenía su estilo; el alegre piano, la enérgica guitarra y el grito en falsete fueron todos ingredientes claves del Rythm and blues.

Chuck Berry, Fast Domino, Little Richard

" Little Richard, Chuck Berry y Fast Domino, ellos son el aire que respiramos, según mi modo de ver, ellos son nuestros músicos clásicos".

Jackson Browne

I.2.2 Rythm and blues Vrs. Rock-and-Roll, en busca de una licencia moral

A medida que la población blanca comenzara a sentirse atraída por este género, surgió el nombre de "Rock and Roll". En 1955 el disk jockey Allan Fryday llegó a Nueva York y acuñó la frase de Rock and Roll. Era el momento de apogeo de los pioneros afroamericanos pero también de sus imitadores de la población blanca.

"Es muy extraño porque nosotros escuchábamos Rythm and blues y conocíamos a los artistas originales, Fast Domino, Little Richard, etc. Eran fantásticos, pero luego llegaban los artistas blancos y los imitaban, y los resultados eran.... era muy frustrante oír los discos originales y luego oír... es decir, que Dios bendiga a Pat Boone, cualquiera puede hacer un disco que sea un éxito, claro, pero sin duda que fué algo realmente extraño que esas imitaciones estuvieran teniendo lugar."

Bell Medley

The Rightedus Brothers

" Bien, Pat Boone fué el tipo blanco que se robó mi música, y con ella se ganó un éxito. Aquella era mi oportunidad para convertirme en estrella, pero él me tomó la delantera, para vender más que yo ; y lo logró, por cierto!, lo hizo con una canción que yo escribí. Pero el hecho de que él la cantara hizo más grande la canción y me hizo más grande a mí, solo que en ese momento yo no sentí eso."

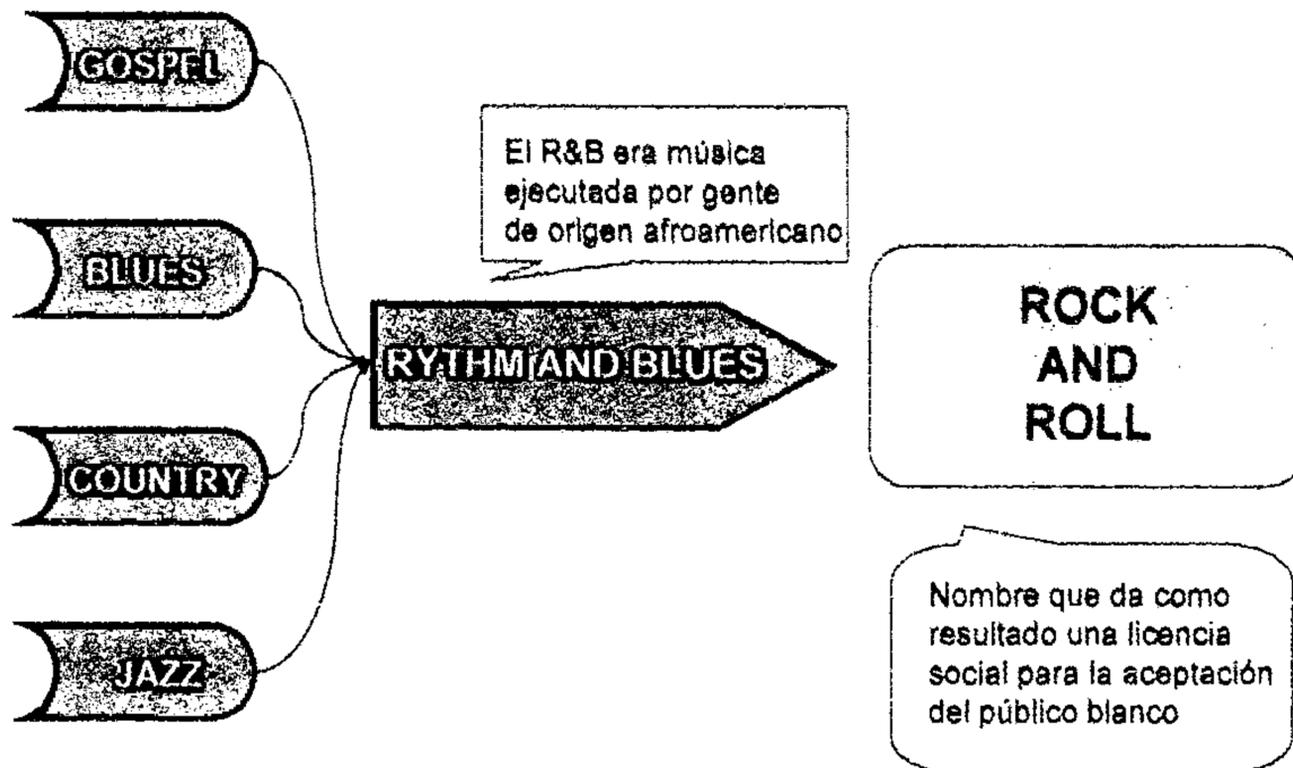
Little Richard

Por situaciones racistas y por lo castigada que era la sociedad afroamericana en ese momento, lógicamente esta música también sufrió cierta marginación. El rock and roll fue odiado por los primeros cinco años de su vida, de una u otra forma tenía un bloqueo dentro del público blanco, no por cuestiones de gusto, sino de aceptación. Los blancos racistas decían que el rock and roll era música para rebajar al blanco al nivel de negro. Surge entonces la figura que revolucionaría comercialmente al rock and roll, Elvis Presley, ya que este artista dió paso para que los blancos tuvieran "licencia" para aceptar este género. Este es, sin duda el ejemplo más claro de la manipulación comercial de la música, ya que esto ampliaría el mercado el rock and roll, y por supuesto, los volúmenes de ingresos de las compañías disqueras.

Lo anteriormente citado se resume en la siguiente gráfica, donde se presenta el proceso de evolución que tuvo el Rock and Roll, sus orígenes, sus vertientes.

ORIGEN DEL ROCK AND ROLL

Con la anterior gráfica se resume que el origen del rock and roll tuvo total influencia de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, los cuales llamaban a este género Rythm and blues, el cual fue el resultado de la unión de todos aquellos géneros primarios como el gospel y el blues, entre otros. Se puede apreciar la manipulación de los medios de comunicación para lograr extender esta corriente y masificarla con un objetivo claramente comercial, quedando como resultado la frase Rock and Roll. Sin embargo, la aparición de grandes figuras de origen blanco cambió el sentido de las cosas, ya que no eran una copia barata de los exponentes de color, de hecho la aparición del fenómeno musical llamado Elvis Presley revolucionó de gran manera esta corriente, dejando por un lado los orígenes de este género, gozando incluso, de una *licencia social* para que todos los jóvenes disfrutaran esta singular género, sin importar entonces si era, Rythm and blues o Rock and roll.

" Solo puedo decir, que cuando apareció la figura de Elvis Presley, se vió que lo

estaba haciendo bien, y por eso triunfó. En el caso de Elvis, no había diferencia de color, pues su música gustaba a todos, Elvis Presley era aquello que la gente buscaba, no para que se aceptara aquella música, pues ya era aceptada, sino para que se comenzara a permitir que los blancos la escucharan."

Ruth Brown

Elvis Presley

"Recuerdo que mientras escribía unos arreglos para Tommy Dorsey del Saturday Ligth Bandstand, una noche cualquiera, llegó un chico de Memphis y cantó en el programa, la banda estaba enfadada, no lograban tocar juntos ni coger el hilo para nada, y la banda eran Tommy y Jimmy Dorsay. Sean Phillips

dijo que mandaría a llamar a la banda de Memphis, así que ellos vinieron y Elvis tocó en ese programa. Tommy estaba molesto y decía que el chico se iría al día siguiente, pero dos días más tarde, recibieron 8,000 cartas. "

Quincy Jones

Es en este momento en el que se da una revolución emocional de los jóvenes blancos, siendo los primeros en grabar rock and roll, artistas como Carl Perkins, Jhony Cash, Jerry Lee Lewis y por supuesto Elvis Presley, quien ayudó a establecer el concepto del rock and roll y de una u otra forma a masificarlo.

" El rock and roll es la mejor música que haya existido jamás y la mejor que vaya a existir, que sus raíces estén en el gospel, en el rythm and blues, que sus raíces estén en el blues, que sean

negros, rojos... sean cuales sean sus raíces, el rock and roll es el rock and roll."

Jerry Lee Lewis.

Fué así como desde los rincones tranquilos del Delta de Mississippi, hasta las grandes ciudades, el rock conquistó al mundo. Sin embargo, la primera época dorada del rock and roll terminó a finales de los años 50's. En el momento que Elvis Presley fué reclutado en el ejército; Little Richard se convirtió en pastor evangélico y el casamiento de Jerry Lee Lewis, los aleja aparentemente del negocio de la música.

Como resultado de la culminación de este ciclo de artistas, la industria discográfica fabricó nuevas estrellas, tal fue el caso de Paul Anka y The Ronetes. Este ciclo se ha repetido desde los años 50's hasta nuestros días. Durante mucho tiempo hemos visto desfilar a un sinnúmero de estrellas o productos comerciales que el sistema comercial, a través de la industria discográfica, ha implementado mediante sistemas de comercialización, por medio de los medios de comunicación.

1.3 El Rock en el contexto guatemalteco

Para lograr un mejor entendimiento de la presencia del rock en el contexto guatemalteco, es necesario hacer una clasificación de los grandes movimientos, que dicho género, ha tenido en este país. Es preciso señalar que estas etapas de ebullición, se han visto marcadas por acontecimientos sociales que han permitido ciertos altibajos, creando un ciclo de difusión y aceptación, como también de bloqueo.

1.3.1 Los años 60's: la época dorada

Los primeros escritos sobre la historia del rock and roll en Guatemala se remontan a la justa media de los años 60's. Según cuenta el libro *Cuerpo y Alma*, escrito por Maco Luna, uno de los fundadores de la agrupación, con el mismo nombre. En dicho período, las agrupaciones musicales participaban en festivales organizados, más que todo en los Cines del actual Centro Histórico de Guatemala. Las primeras agrupaciones en surgir fueron *Cuerpo y Alma*, *Apple Pie*, *Los Beatnik's*, *Los Yoguis*, *Plástico Pesado*, entre otras.

En 1967 se funda uno de los principales grupos de esa época el *S.O.S.*; David de Gandarías, baterista, cuenta que ese movimiento juvenil fué propugnado por el sistema imperialista estadounidense, ya que a sus escasos años no podían ser más que el reflejo de una sociedad alienada siguiendo el espíritu del tiempo. De ahí la influencia anglosajona para la denominación de estas bandas, ya que la mayoría tenían su nombre en el idioma inglés.

En aquella época, el Gobierno era un ente opresor de la sociedad, en especial de la juventud. Los regímenes militares cohartaban la libertad de expresión de los jóvenes músicos.

" Fue durante esa era, en que se puso de moda utilizar los escenarios de los cines para montar festivales musicales, constituían todo un éxito al servicio de la juventud. Quizá fue este el origen de la otra moda, la impuesta por la policía o sea la redada. Montaban el operativo en toda la manzana, piquetes completos de efectivos cercaban y acordonaban las posibles salidas para luego conducir a la sangre nueva hacia los separos policiacos"

(Maco Luna, Cuerpo y Alma Pag.35).

A pesar de la represión que vivía la juventud guatemalteca en aquella época, existe evidencia de la cobertura de los medios de comunicación en cuanto a este primer movimiento del rock en Guatemala. Para entonces existían varias emisoras que cedían espacios a este movimiento entre ellas, las radios Exclusiva, Variedades y 5-60 (Cuerpo y Alma Pag. 37)

Agrupación guatemalteca Cuerpo y Alma

Algo que es muy importante destacar es que la agrupación Cuerpo y Alma creó un sonido distinto, una mezcla entre el son y el rock, denominándolo "SONROCK". Esta es una de las primeras evidencias de originalidad dentro del rock guatemalteco, dejándolo por un lado el aire de alienación que imperaba en todas las demás agrupaciones y creando un sonido particular extraído de nuestras raíces musicales.

"Con la idea fija, la inspiración en vena y el ambiente propicio, me dediqué a la composición de las primeras rolas y a la búsqueda del sonido que pretendía. Era una sabrosa combinación de aires musicales, pequeñas suites, la melancolía del son se abrazaba fuerte a la energía y dinamismo del rock. Era la presencia de la juventud en decidida lucha por reivindicar al Indio".

Maco Luna
"Cuerpo y Alma"

Se pretendía utilizar dos baterías, una que llevaría el ritmo del son, para así alimentar la música de las raíces mayas, y la otra con la base del rock directamente influenciada por grupos extranjeros como "Black Sabbath" y "Grand Funk" entre otros.

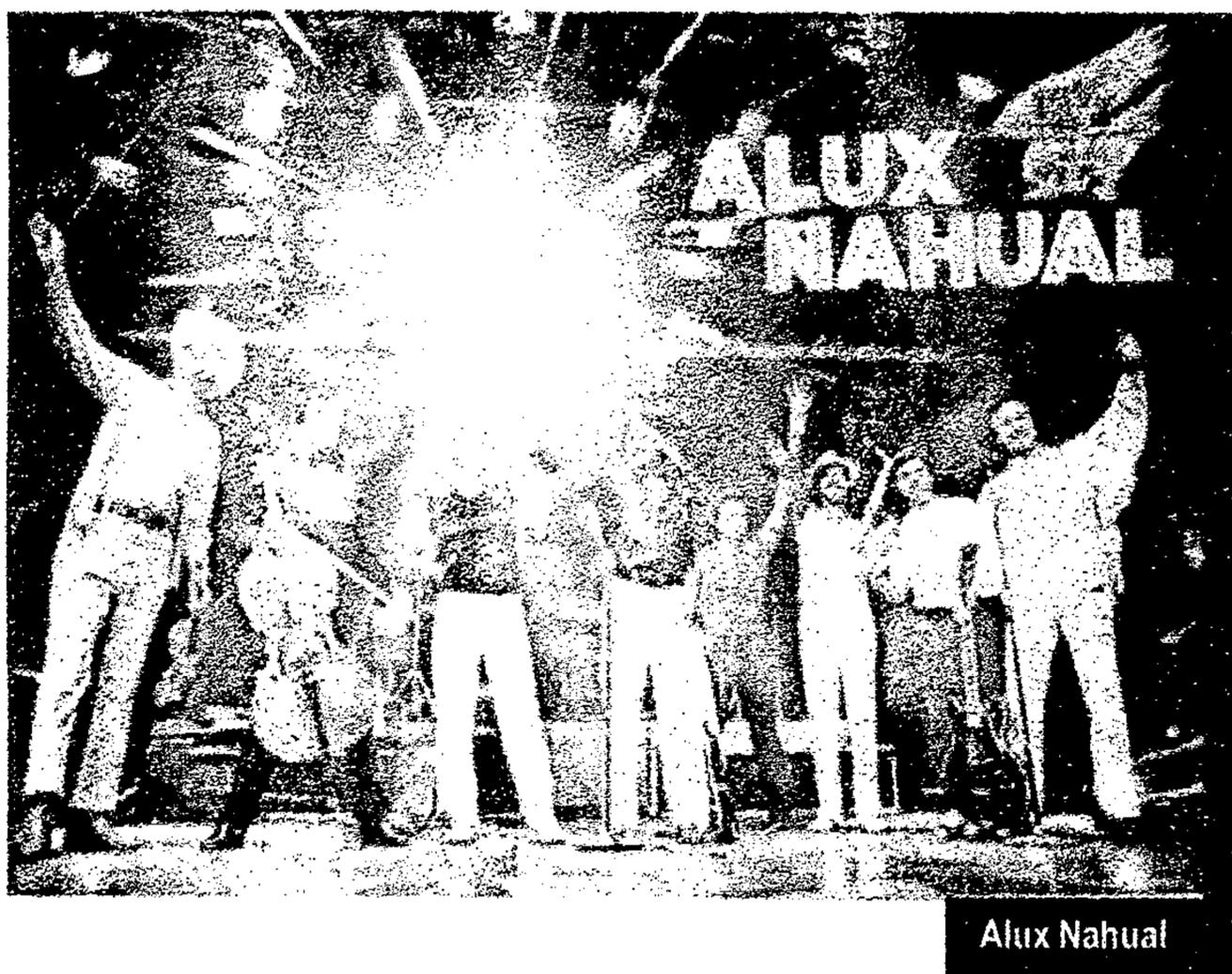
El movimiento del rock crecía y paulatinamente eran más los adeptos a este género. Surgieron nuevas bandas, las salas de cine se hacían insuficientes para recibir al público. Los festivales de rock eran más grandes, la aceptación era mayor. La policía era más represiva, lo cual hizo que, relativamente desapareciera la primera época dorada del rock and roll en Guatemala.

"Recuerdo que después de un concierto masivo realizado al final de la Avenida Las Américas, fuimos detenidos por los "judiciales" y conducidos a la carcel en donde pasamos más de una semana detenidos, lo único que pedimos fueron nuestros instrumentos y así, recuerdo que dimos un concierto dentro del penal, la única condición para seguir con vida fué que dejáramos de tocar con la agrupación, de lo contrario nos desaparecerían"

(David de Gandarias, Baterista del S.O.S)

1.3.2 Alto al Fuego

Pasó casi una década de total silencio, debido a la situación política en Guatemala, y fue hasta finales de los 70's, cuando sale a luz un grupo que revolucionaría, con el mensaje de sus canciones, el sentir de la juventud guatemalteca, me refiero a Alux Nahual. Esta agrupación era la única en su género, ya que predominaban las agrupaciones de corte tropical y la música de las discotecas rodantes, lo cual hizo, aún más difícil su desarrollo. Es hasta su quinta producción titulada "Alto al Fuego", cuando despunta no solo en Guatemala, sino en toda Centro América. Alux Nahual convirtiéndose en la Banda de rock líder, sino que permitió la apertura de varios medios de comunicación y abrió brecha para que surgieran muchas bandas de rock en todo el territorio guatemalteco. Esto era un acontecimiento importante para la música original guatemalteca, el escuchar música de Alux Nahual en casi todas las emisoras del país, cosa nunca antes imaginada.

Alux Nahual

Casi dos décadas de exitosa trayectoria, de la agrupación de rock nacional más reconocida en todos los tiempos puede resumirse en la siguiente discografía:

1981- Alux Nahual; 1982- Conquista; 1984- Hermanos de Sentimiento; 1986- Centroamérica; 1987- Alto al Fuego; 1989- La Trampa; 1993- Americamorfosis; 1996- Se Cantan Retratos

Además de dos recopilaciones de éxitos tituladas "Leyendas" como su última recopilación en vivo titulada "La historia del Duende, en concierto", grabada en el Gran Teatro Nacional del Centro Cultural "Miguel Angel Asturias", para conmemorar los 18 años de Alux Nahual, en 1997. Todas estas producciones discográficas han hecho, a lo largo de los años, a Alux Nahual el máximo exponente del rock guatemalteco.

Sin lugar a dudas, el fin de la guerra interna en Guatemala amplió la visión y la forma de expresión de los jóvenes. Se permitían ciertas actitudes que antes era imposible pensar en ellas. El rock ramifica una serie de estilos y corrientes, los cuales empiezan a ser aceptados por la juventud guatemalteca.

1.3.3 Peces e Iguanas

Mario David Fernández, músico y productor, hace una retrospectiva sobre la historia del rock en Guatemala, en un reportaje titulado "10 años de rock en Guatemala", publicado en el mes de marzo del año 2001, en la revista "Cultura Rock", lo cual muestra una continuación al movimiento revivido por Alux Nahual.

"Como siguiendo su propio peso, en el 90, surgió un movimiento con influencias de música pop, con bandas como "Stress", "Cruz Arco", "Radio Viejo", estos últimos tocaban covers de "Enanitos Verdes", "Hombres G", haciendo populares varios temas como "Angel", que a la fecha suena tanto y lleva más de once años de trayectoria. "Itrium" y "Piedras Negras", fueron bandas de ese entonces y junto a estas otras bandas empezaron a sonar en la radio, eso era ya un avance."

(Mario David Fernández)

La apertura de los medios de comunicación radiales permitió una mayor aceptación de los jóvenes guatemaltecos hacia bandas nacionales, es aquí donde se empieza a concebir la necesidad de algo auténtico, algo de nuestro propio contexto con que la juventud se viera identificada.

"En el 93, en un bar llamado "Sherlocks", Giovanni Pinzón, Juan Carlos Barrios y Pepe, gestaban ya el proyecto de "Bohemia Suburbana", que al principio era como la banda del lugar, luego

Ranferí Aguilar hizo el contacto para conseguir un bajista, de ahí se intergró "Piolli" de Colombia y empezaron a hacer toques en diferentes lugares."

(Mario David Fernández)

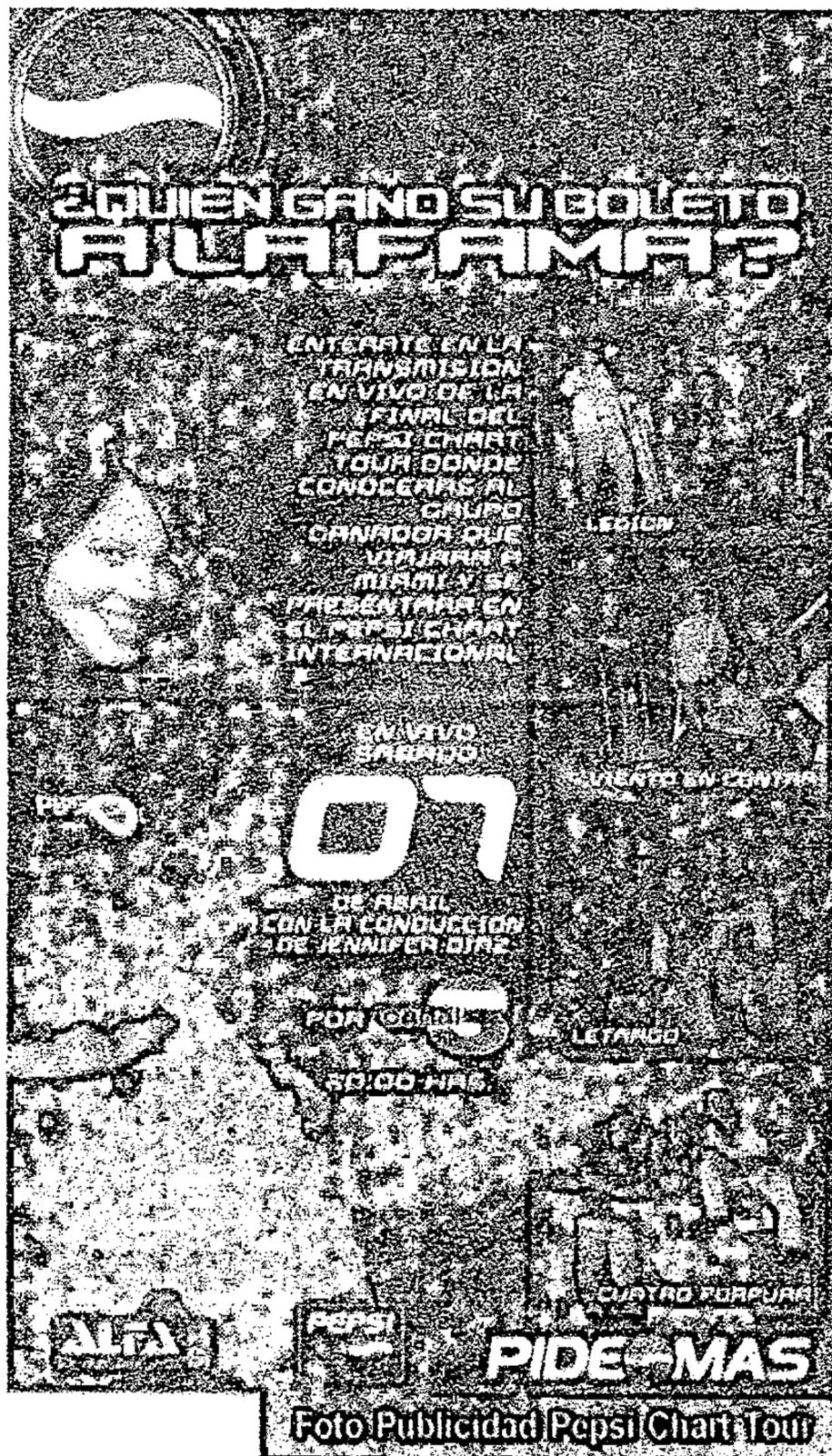
Bohemia Suburbana despierta el movimiento del rock nacional en los años 90's. se puede hablar que este fenómeno propició una nueva era del rock guatemalteco. Para el productor musical Giacomo Bounafina, Bohemia Suburbana es el punto final y el punto de partida de dos etapas distintas del rock nacional. Todo ésto al preguntarle si consideraba que el rock está íntimamente relacionado con algunos sucesos de la sociedad:

Lo que yo vi en Guatemala antes de Bohemia Suburbana y después de Bohemia Suburbana, esto fué un punto de partida, porque de ahí en adelante hubo mucha gente que contribuyó al movimiento musical, o que hizo cosas, pero antes de Bohemia Suburbana no mirabas gente con el pelo largo o con tatuajes en la calle, probablemente había mucha gente que quería hacerlo pero no había encontrado un canal de comunicación o alguien que le dijera que se podía hacer"

Giacomo Buonafina

1.3.4. El rock guatemalteco ¿Un producto a vender?

El año 2001 marca un impacto grande en la comercialización del rock y de cómo el sistema económico utiliza al rock, como una herramienta para imponer gustos y costumbres. En marzo de ese año, la marca Pepsi organiza un festival denominado "Pepsi Chart Tour", en el cual cuatro bandas realizan una gira por las ciudades más importantes del país, compitiendo por lograr una exposición formal a nivel internacional, en el programa "Pepsi Chart", grabado en Miami, U.S.A. y transmitido a catorce países de toda Latinoamérica.

Las agrupaciones de rock guatemaltecas han tenido que librarse de muchos obstáculos para poder subsistir, incluso algunas han desaparecido por diversas razones, pero en la mayoría de los casos ha sido por la poca infraestructura que tiene el rock y la comercialización de tal movimiento. En el 2002, desaparece una de las bandas más importantes de los últimos tiempos "La Tona". En el año 2003 se desintegra la banda "Letargo", considerada la banda más importante de provincia, la cual realizó dos producciones discográficas.

El año 2003 fué de mucho éxito para otras bandas que se consolidan dentro del gusto y la aceptación de los guatemaltecos, y que además han jugado un rol importante en la comercialización del rock, tal es el caso de los grupos "Viento en Contra" y "Malacates Trébol Shop", los cuales empiezan a gestar una real internacionalización, para así poder llegar a exportar la música nacional y figurar dentro del mapa del rock latinoamericano.

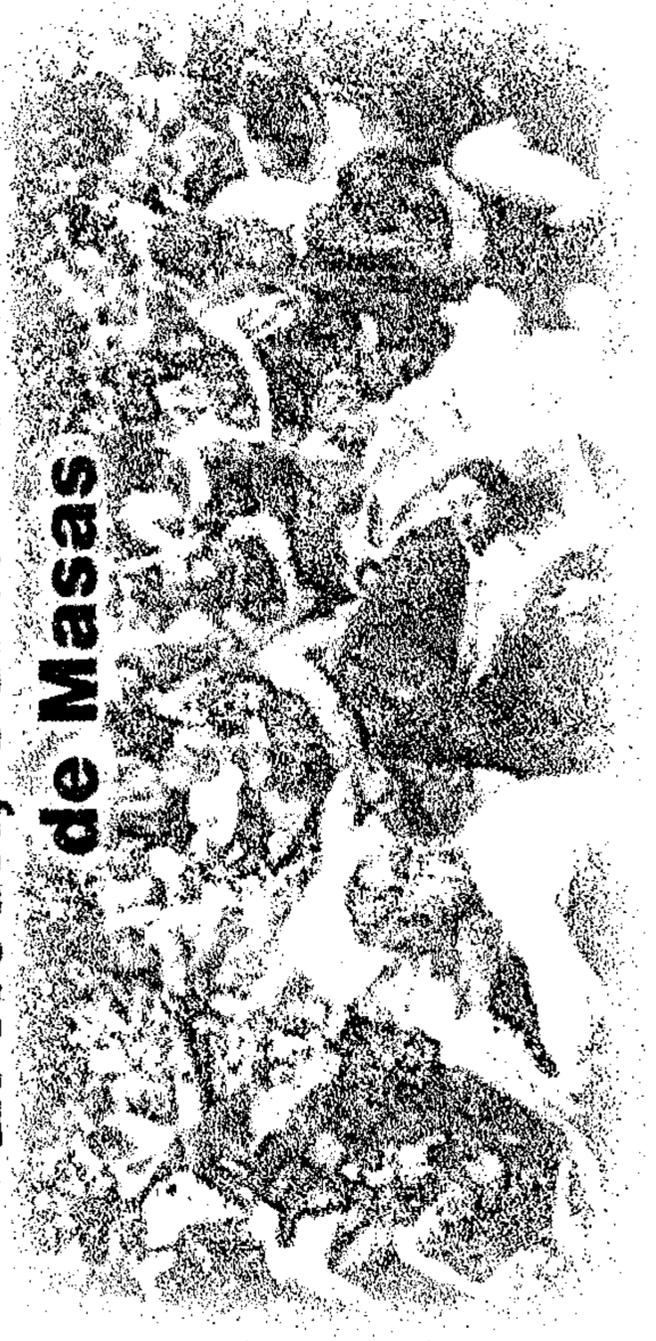

Malacates Trébol Shop

En Guatemala, el rock es un género más aceptado que en años anteriores, los medios de comunicación permiten espacios más grandes para la difusión de la música nacional y por supuesto del rock internacional que, aunque no se quiera continúa aún influenciando en la mente de los jóvenes de este país debido a la fuerte presencia de los medios televisivos transnacionales entre los que destacan MTV y Telehit.

Capitulo II

**El Rock, Comunicación
de Masas**

EL ROCK, COMUNICACION DE MASAS

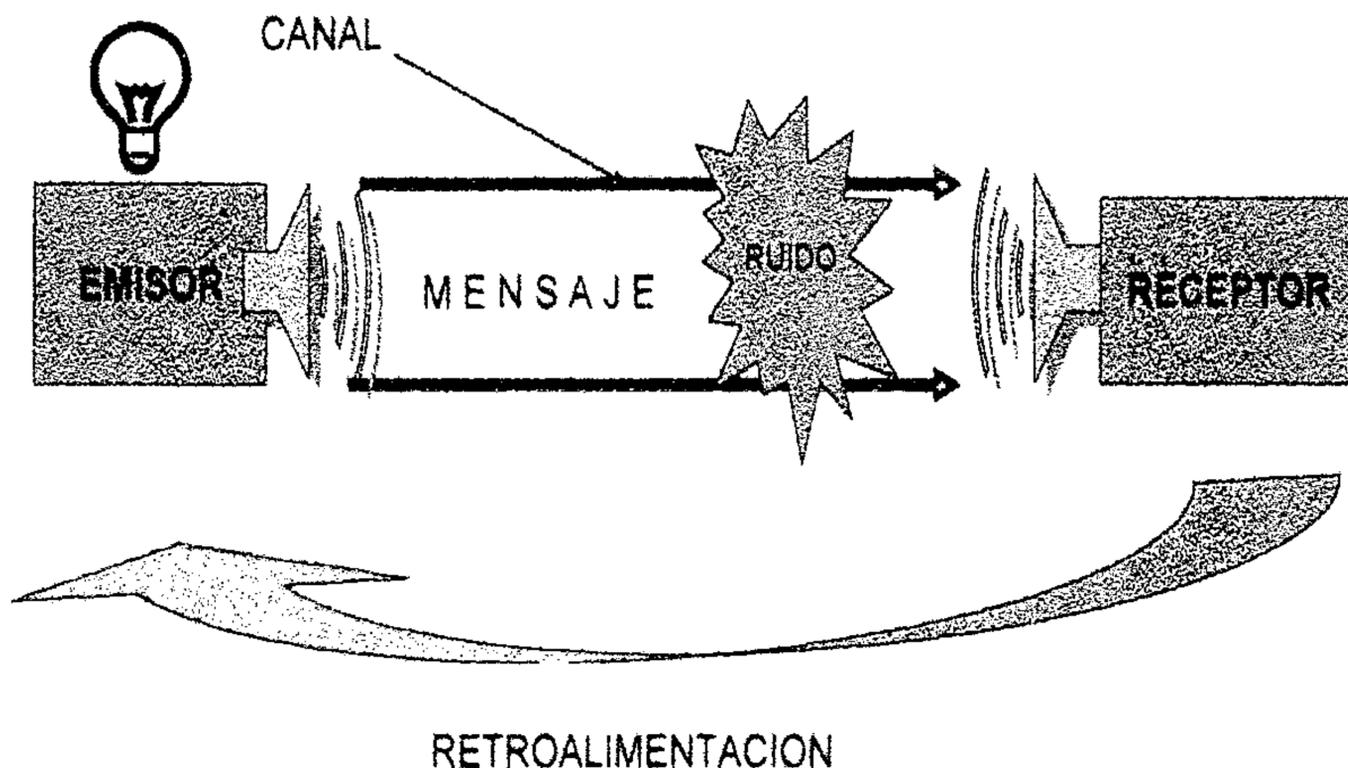
II.1 El rock, en el proceso comunicacional

El rock posee, desde su creación, una incidencia marcada en el público joven. En este capítulo veremos la función que este género tiene como elemento del proceso comunicacional, es decir, dentro del proceso de la transmisión y recepción de ideas.

La comunicación es un factor determinante en la vida del ser humano,

"Sin comunicación no se puede vivir, la comunicación es una actividad dinámica que tiene propias normas, sus propias leyes y, también sus propias dificultades"
(Juan Carlos Pisano)

Se le llama *proceso* porque su realización conlleva una serie de etapas, actos y actividades que en forma concatenadas, cumplen la función de transmisión y recepción de ideas

Etimológicamente, comunicación significa *poner en común*. En este nivel corresponde una larga serie de significados. De esta forma se puede decir que la comunicación significa, en un sentido amplio todo intercambio de información entre dos o más personas.

"Cuando alguien se comunica esta tratando de establecer comunidad con alguien"

(Staton, 1980:444).

La mayoría de nuestros actos cotidianos son actos de comunicación. Gracias a la comunicación nos relacionamos con los individuos o grupos que integran nuestro entorno, para cumplir diferentes fines

Encontramos, entonces muchas funciones que se cumplen a través de la comunicación, todas dentro de ese proceso de intercambio de ideas, sentimientos y emociones.

Cuando se habla del hecho de poder comunicarnos con nuestros semejantes, no podemos dejar de mencionar a la comunicación de masas. Y es que al abordar el hecho de la comunicación masiva de un mensaje, se habla de un proceso de contacto social, el cual puede ser directo o indirecto, y constituye el fundamento de toda sociedad humana y de toda relación social y que permite que los hombres puedan intercambiar sus ideas y pensamientos.

"La comunicación de masas comprende ciertas condiciones operacionales distintivas, en especial acerca de la naturaleza de la audiencia que debe ser relativamente grande , heterogénea y

anónima, de la experiencia de la comunicación que debe ser pública, rápida y transitoria, y de la experiencia del comunicador que, por trabajar en equipo, debe ser una comunicación organizada, cuyos efectos en el receptor pueden ser funcionales o disfuncionales."

*(Ignacio H. De la Mota, edit.
Paraninfo, Madrid 1988)*

Existen muchas maneras de comunicar; a través del lenguaje, a través de los gestos, en fin, a través de muchos códigos establecidos por las distintas sociedades, que permiten construir un proceso de comunicación de unos con otros. Pero existe una comunicación, que aún siendo un tanto subjetiva por su sentido interpretativo, ha podido transmitir, a través del hecho estético; el arte.

Aquí es donde encontramos el papel fundamental del rock como herramienta de una comunicación masiva, ya que toda manifestación artística es, sin duda, el reflejo de la percepción de una realidad, de su creador hacia un receptor o hacia una sociedad, de esta forma no podemos encontrar una expresión artística que cumpla, de mejor forma, con el fenómeno de la comunicación de masas.

"El rock, la música y el arte en general, refleja lo que pasa con la sociedad, de repente hay circunstancias que son adecuadas reflejarlas a través del rock que por otro género. El rock es un canal duro y se pueden transmitir mensajes con cierta crudeza".

Ranferí Aguilar

A partir de la revolución industrial, la música y las artes en general, empiezan a ser un vehículo ideal para comunicar a las masas cualquier tipo de mensaje, esto debido al desarrollo de los medios masivos de comunicación. Es aquí donde el rock cumple con ser este ente transmisor, al formar parte de los mecanismos ideales para transmitir pensamientos e ideologías, estos mecanismos son las artes.

Es necesario analizar, entonces, el nexo que el rock tiene con sus receptores, o sea determinar a qué grupo objetivo van dirigidos los mensajes del rock, en otras palabras es establecer con quién se comunica el rock.

"Es muy difícil establecer los mecanismos de manipulación del gusto musical de la masa, la manipulación que hace el sistema, este sistema implanta ciertos gustos, entonces la comunicación del rock generalmente, es con el público joven, porque es un público más moldeable, mas manejable y más fácil de implantar en él, ciertos patrones de apreciación estética."

David de Gandarias

Además, cabe señalar el punto de la carga histórica del rock, ya que a finales de los años 60's, en el período de la post-guerra mundial, el "Espíritu de Occidente" entró en crisis, originando así, una autocrítica, promulgada por los jóvenes llamados "hippies", los que lograron que millones se revelaran contra el sistema, todo esto en medio de una represión hacia ese sector que era la parte contestaria, un movimiento antisistema.

"El rock comunica en grandes cantidades; cuando permite ese hecho importante de lograr abrir el criterio de muchas personas; al darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y de lo que debería o no, seguir pasando".

Giacomo Buonafina

La filosofía de los jóvenes occidentales en la parte final de la década de los 60's se basaba en promulgar ideales de Paz y Amor, creando todo un movimiento contestatario ante las políticas de los gobiernos. Se cree que este movimiento de contestación ha sido el único movimiento auténtico de revelación de los jóvenes y que todos los demás han sido, incluso, provocados por el mismo sistema, el cual permite la existencia de ciertas válvulas de escape para mantener el esquema de manipulación de masas.

"El rock es tan poliédrico como es la sociedad, donde la sociedad se refleja, entonces hay un fenómeno complejo, si el rock es un fenómeno de masas, entonces es un fenómeno complejo, porque la masa no es una cuestión simple ya que obedece a una serie de interrelaciones que hay que desglozar"

(David de Gandarias)

Al hablar de un sistema poliédrico, se habla de un ente que permite tener varios lados, varias caras. El rock, como género musical y como fenómeno social, tiene la peculiaridad que, a través de su desarrollo, ha permitido ser un canal de expresión con varias direcciones:

- Su origen; como un grito de expresión de una sociedad marginada y relegada, la comunidad afroamericana de los Estados Unidos.
- Su despegue; al denominar este género como "rock and roll" para así ser aceptado por la sociedad blanca y así poder llegar como instrumento comercial a todos los rincones de un mundo civilizado.
- Su poder contestario; al ser más que un género y convertirse en un medio de denuncia ante las problemáticas sociales.
- Su utilización comercial; para la imposición de modas, criterios y estilos de vida.

Este fenómeno se puede observar solamente dentro de este género ya que el mismo obedece a diversos intereses, no solo diferenciándolo de los demás, sino convirtiéndose en un canal de comunicación, que por su gran aceptación por parte de los jóvenes, lleva consigo una flexibilidad que le permite al sistema comercial implantar sus ideas.

"El sistema tragó toda esta protesta y lo cambió en mercancía, el sistema discográfico se volvió millonario con la venta de grupos que criticaban en contra del mismo sistema. En el año 1968, en París los jóvenes escribían en las paredes la imaginación al poder, todo en tiempo de una represión espantosa, logrando un movimiento mundial de contestación, pero el sistema venció y dejó el legado social que tenemos ahora".

David de Gandarias

2.2 El rock, herramienta de la comunicación masiva.

La resistencia del rock, es el resultado del placer popular frente al control social.

*“ El placer es un componente esencial de la relación entre juventud y el rock”
(Lawrence Grossberg 1984-1993).*

La posibilidad de una inversión afectiva en la cultura rock se convierte en una fuente de poder y de identidad, más que todo para una juventud desposeída, lo que explica el fenómeno de masas que gira alrededor de este género. Desde sus orígenes y a lo largo de los años hemos visto como el rock se ha convertido en un canal de denuncia y protesta ante muchos acontecimientos sociales. Y es que a través del rock, se han podido transmitir ideas crudas y reales de una juventud con la inmensa necesidad de manifestarse ante lo que sucede en de su contexto.

El simple hecho de reclamar diversión supone ya un pronunciamiento y hacerlo a través de la música, le confiere al rock esa noción de autenticidad que está en la base de una ideología propia.

*“ En el rock, como en el carnaval, se olvidan temporalmente esferas sociales y las jerarquías, se adminte la fantasía, pero también la ausencia de símbolos; es un pacto temporal entre los humanos que se entregan al poder estremecedor de la música y al rugido del canto popular demoniacamente fascinador”
(Fiederich Nietzsche)*

La búsqueda de identidad, comunidad y placer han estado siempre en la base del atractivo del rock. Además de establecer una imaginaria igualdad entre todos sus adeptos, lo que lo vuelve no solo un enlace comunicacional, sino que también en un enlace social, estableciendo vínculos entre todo su contexto.

En su despegue comercial en los Estados Unidos, el rock creció con palabras como libertad, prosperidad, igualdad; expectativas disfrazadas, objetivos trazados imaginariamente y el estado de subordinación de los jóvenes, la falta de oportunidades y de poder en la estructura social, fueron ligando a este género con el signo de rebeldía juvenil.

*" Si tuviera que definir al Rock and Roll,
diría que es libertad y rebelión"*

(John Do)

*" El gesto del rockero con la guitarra, dió
forma al concepto de rebelión juvenil
como símbolo mítico rápidamente
aprovechado por los medios masivos de
comunicación y la industria discográfica,
así como asumido por la misma juventud."*

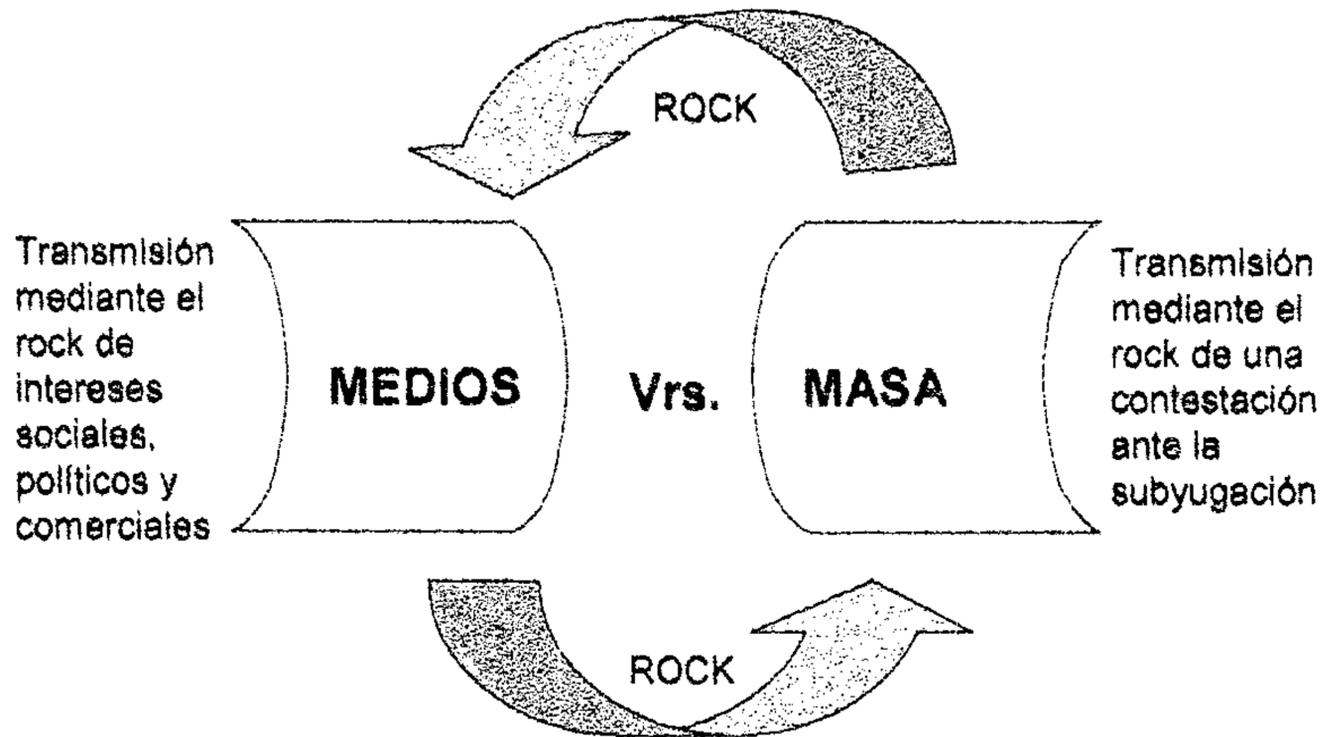
(Jody Berland)

Los jóvenes en su necesidad de expresarse, al no sentirse aceptados por una sociedad que los margina empiezan a manifestarse en su propia cotidianidad. A finales de los años 50's los jóvenes vestían chaquetas de cuero y eran vistos como delincuentes menores; en los años 60's eran llamados "hippies" y también catalogados como delincuentes o vagos; en la década de los 70's era punk's y luego se han desprendido otras corrientes que no son más que el clamor popular de los jóvenes por sentirse identificados sintiéndose con un movimiento en especial.

El rock es contestación, pero esta contestación no estará de una u otra forma controlada y manipulada por el mismo sistema?. Esta cuestionante parte del hecho de analizar que cada época ha tenido una distinta moda de rebelión, "hippies", "punk's", "roqueros", etc.

Entonces el problema fundamental de esta tesis radica en la verdad y falsedad del rock sobre su autenticidad o su comercialidad; ya que el rock encuentra el reconocimiento y la identificación de audiencias por medio de textos, músicas, gestos o estéticas que expresan el sentir del sector joven de la población. Su creatividad, su resistencia o su dominación, atraídos por la seducción de construcciones conceptuales diseñadas para impulsar el consumo de la musica popular como un valor de uso. Entonces, surgen cuestionantes que tratan de determinar al rock como una arma de poder o un instrumento de subyugación de las masas. Por eso es que el rock se identifica más con el público joven, ya que entre los jóvenes lo verdadero y lo falso es algo más tangible e inmediato. Depende de su propio contexto y actitud, de su gusto, de su forma de expresarse, sentir o divertirse. La trascendencia del fenómeno de masas es algo tan ligado a la juventud, por esa misma búsqueda de poder identificarse con los demás, de sentirse aceptado por todos.

Este es un fenómeno complejo, esa identificación que la juventud necesita va totalmente ligada con ciertas estructuras sociales que determinan las corrientes a seguir, obviamente pronunciadas por el sistema que vende ideas a las masas, que son también el resultado de lo que esa misma sociedad esta viviendo y expresando. El sistema observa, absorbe, procesa y vende un producto intangible hacia una masa consumista.

En la anterior gráfica se observa como el rock es utilizado tanto por el poder comercial, como por la masa, ambos para transmitir sus intereses. Por un lado, el sistema comercial, a través de los medios de comunicación transmite mensajes para satisfacer sus intereses de carácter económico y por el otro lado se establece como la masa envía un mensaje de contestación debido a la subordinación y subyugación de la que es objeto. El sistema comercial recibe este mensaje, lo procesa, lo transforma y lo envía de nuevo a las masas, con el fin de mantener dicho ciclo.

"Para que el rock se convierta en una herramienta ideal de comunicación de masas, tiene que estar añadido a otras cosas, de hecho que ningún tipo de música puede ser utilizada como una herramienta ideal, para comunicar un mensaje directo, porque se presta a interpretación, y al final el resultado es lo que el oyente decide"

Marco Antonio Pineda.

Así es la historia del rock, un movimiento cíclico, marcado por momentos álgidos de aparición, de combulsión, considerados como auténticos, y otros tiempos bajos de rock, considerados como decadentes, manipulado o vendido a la industria discográfica. La rebelión y la comercialización de la rebeldía con su consiguiente aniquilamiento ha sido una de las constantes en este devenir cíclico.

"El sistema tiene sus propios mecanismos para superar sus crisis y recesiones, y la rebeldía juvenil es casi una anécdota, no existe un auténtico desafío, al poder o a la producción, todo lo contrario, como bien sabe la industria del espectáculo: la rebeldía juvenil se transforma en negocios millonarios."

(Marta Pérez-Yarza)

Capitulo III
Funcionamiento del
Sistema Comercial

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL

Gracias a las cadenas de televisión, a las ondas radiales, a los medios escritos, los cuales toman importancia conforme al avance tecnológico que nos permite conocer los sucesos más importantes en breves espacios de tiempo, han adquirido el poder de ser ellos quienes a través de la transmisión de mensajes, cambien o no, el rumbo de una sociedad.

Esta dinámica permanente, establece las estructuras que garantizan el desarrollo del qué hacer social, entendiéndose dentro de esta dinámica, la cultura, la política, los sistemas económicos y los efectos de éstos influyen, determinan o manipulan el desarrollo de los individuos, mediante sus formas de relacionamiento.

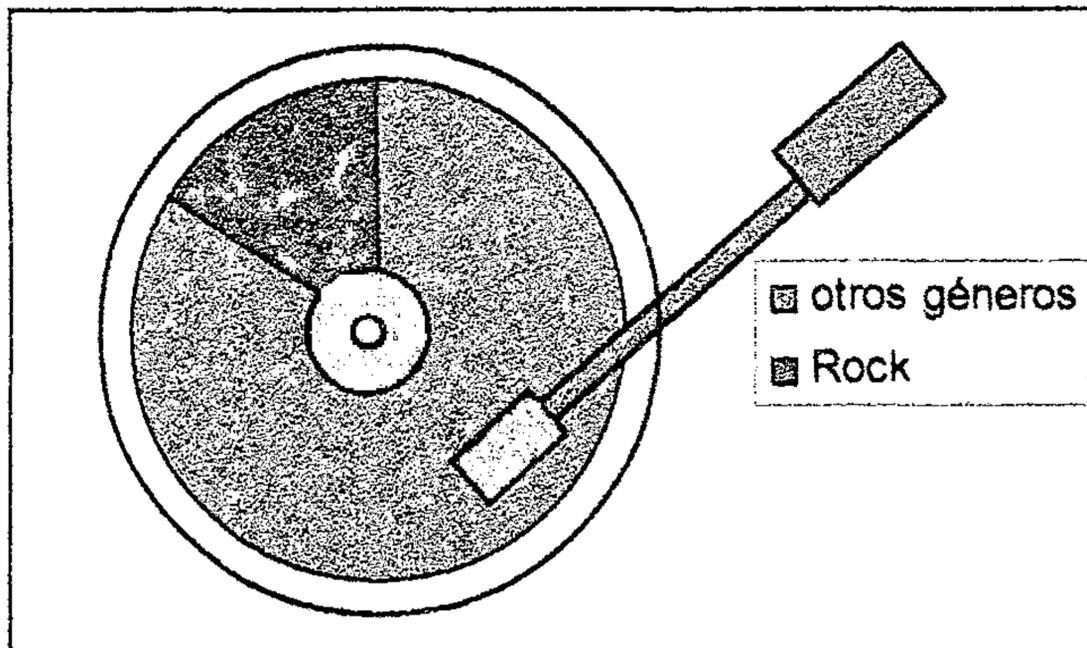
Como se mencionó en el capítulo anterior, el sistema a través los medios masivos, establece una comunicación, principalmente con un grupo objetivo joven, en el que se ven inmersos una serie de propósitos particularmente comerciales. Sin embargo, es necesario establecer el proceso de retroalimentación de estos mensajes

Partiendo entonces de que el rock ha ganado un espacio considerable en los medios masivos, es preciso enfocarnos en dicha participación, para comprender su grado de incidencia en la juventud guatemalteca.

A continuación presento una gráfica que permite visualizar la presencia del rock en las estaciones radiales de las principales Cadenas de la Ciudad de Guatemala.

- Central de Radio
- Emisoras Unidas
- Radio Grupo Alius
- Radio Corporación Nacional

Rancheras	3
Pop	8
Tropical	3
Romántica	6
Noticias/ Deportes	4
Religiosas	2
Rock	5

Pareciera que el rock tiene poca presencia en los medios radiales más importantes de Guatemala, sin embargo, si consideramos que es un solo género musical, la perspectiva cambia ya que en las demás emisoras la programación es un tanto más variada, contrario a las emisoras que se especializan solo en este género, en las cuales no caben muchas variaciones dentro de su programación.

Vale la pena resaltar que cada una de las cuatro cadenas radiales, más importantes de Guatemala, cuentan con una emisora especializada en rock, ya sea en inglés y/o español.

- **Central de Radio:** La Marca 94.1 FM
- **Emisoras Unidas:** Atmósfera 96.5 FM
- **Radio Grupo Alius:** E-Radical (pop y Rock en inglés) 92.5 FM
- **Radio Corporación Nacional:** FM 95 (pop y Rock en inglés) 94.9 FM

Al abordar el hecho de la presencia del rock en los medios nacionales, con conocedores del tema encontramos las siguientes respuestas.

- *“ El rock se ha vuelto una mercancía o un producto rentable para ciertos medios, para explotarlo y tener ganancias, dejó su esencia contestataria”*

Marco Antonio Pineda, Músico y Productor

- *“ Pienso que la copia del rock talvez; la verdad, el rock se ha transformado de tal manera que ha perdido su sentido propositivo, por eso tantas bandas iguales sin decir nada”*

Giacomo Buonafina,
Primera Generación Records.

- *“ Ha tenido sus épocas, a veces un poco más o un poco menos. Los jóvenes buscan el rock, la gente lo sigue buscando de una u otra manera”*

Ranferi Aguilar, Músico y Productor.

Con lo anterior se establece que el rock en la actualidad, es utilizado en su gran mayoría por los sistemas comerciales, a través de los medios masivos, para difundir diversos mensajes a los receptores, quedando por un lado ese aspecto contestario que iba impregnado dentro del rock y que lógicamente se ha debilitado.

El proceso de retroalimentación, ha ido evolucionando. Los consumidores del rock ya no solo utilizan a este género para hacer denuncias ante las problemáticas sociales, para sentirse libres, ni mucho menos para promulgar ideales de paz y amor, como en décadas pasadas. Sin embargo siguen utilizando al rock para sentirse parte de algo, para tener un contexto; un contexto definido y marcado por las modas y las tendencias, volviéndo a estos receptores consumistas de un movimiento.

Se puede apreciar en la anterior gráfica que el sistema comercial ha utilizado al rock como un enlace comunicacional entre éste y las masas, obedeciendo a sus intereses políticos y económicos. El rock, como fenómeno de masas, mueve un mercado de importantes consecuencias económicas. Por esta principal característica es absorbido por la industria.

“Este sistema que nosotros conocemos como medios de comunicación, son el sistema de manipulación de masas. Los que imponen modas y deciden las tendencias a seguir por cierto período de tiempo”

(Marco Antonio Pineda).

La maravillosa industria del disco, ha permitido la producción de miles y millones de ejemplares de una canción que puede llegar a tocar las emociones más auténticas de un ser social, y que debido a la actividad de un grupo altamente identificado y con poco acceso a otro tipo de expresión musical, ha reflejado el rechazo al sistema a través de un sello que irónicamente se identifica como antisistema. Pero que utilizado bajo las básicas técnicas de marketing social, ha llegado a convertirse y posicionarse en la herramienta perfecta para comunicar y vender no solo productos palpables sino algo más codiciado: imagen sueños, ilusiones.

De tal forma, la industria se ha visto beneficiada por un movimiento, que en algunos momentos ha sido un movimiento contrasistema. Sin embargo, esas pequeñas dosis de subversión hacen crecer aún más al sistema, convirtiéndolo al rock en una moda con incidencia comercial basada en aspectos sociales. De lo cual surge la pregunta ¿Porqué el rock y no otro

género?. Entonces, es aquí donde se puede apreciar lo masivo que es este movimiento, convirtiéndose en un fenómeno global de la musica popular. Un género que ha servido para la transmisión de ideologías y el sometimiento de la sociedad.

“ Las teorías socio-culturalistas han hablado de las audiencias, tribus urbanas, jóvenes consumistas, sometidos a una cultura dominante, que permite, sin embargo, ciertas dosis de subversión para ganar la complicidad de esa comunidad y asimilar la resistencia”

(Marta Pérez-Yarza)

CONCLUSIONES

En el análisis de este trabajo investigativo, se han podido definir aspectos importantes de la historia del rock. Desde su surgimiento, en su original contexto, en donde la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, encontró en un género musical, un verdadero grito de expresión, el rock ha sufrido grandes cambios, muchos de los cuales obedecen a circunstancias comerciales. Prueba de ello, la transformación en su denominación, naciendo como "Rythm and blues" y pasando a conocerse como "rock and roll", así la gente de origen blanco, tenía ya una *licencia social* para aceptar esta música. La historia del rock, permite definir entonces, que el rock ha sido sujeto de cambios por motivos comerciales.

Esta investigación ha podido determinar satisfactoriamente los vínculos existentes entre comunicación y rock. La comunicación es sin duda un factor determinante en la vida del ser humano y el rock ha podido jugar un papel importante dentro del proceso comunicacional, al convertirse en un eficaz canal de expresión y a la vez en una herramienta que el sistema comercial ha utilizado para regular modas, políticas, estilos y condiciones de vida.

Se ha establecido también, a través de esta investigación, la presencia que el rock tiene en las principales cadenas radioemisoras de Guatemala. En cada una de las cuatro cadenas investigadas, se ha establecido que cada una posee, al menos una estación dedicada exclusivamente a la transmisión del rock, ya sea en inglés o español. Aquí se puede establecer como el rock ha ganado espacios de difusión porque a la vez ha sido capaz de generar espacios comerciales.

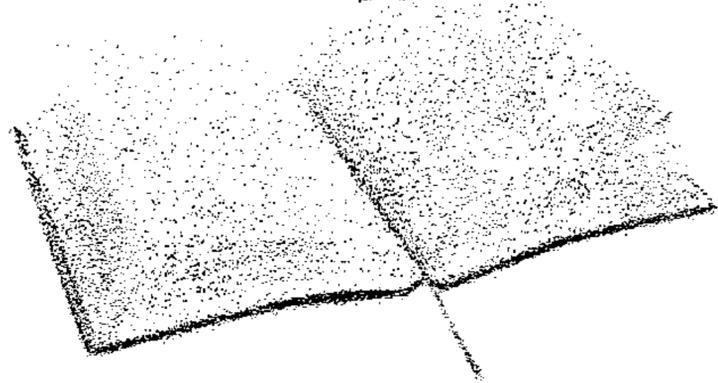
El análisis de esta investigación ubica al rock como una herramienta ideal para lograr una comunicación de masas. Un género particular que ha sabido llevar mensajes de un sector a otro, dentro de la sociedad, al poder ser un canal de denuncia que permite expresar los intereses de un sector de esa sociedad que se encuentra desposeído y a la vez convertirse en un fenómeno dentro del proceso comunicacional, que nos permite ubicarlo dentro de un rango mercantilista que, en el caso de Guatemala, no se ha desarrollado en su plenitud desperdiciando excelentes oportunidades para romper con la irónica idea que el rock en la actualidad NO es parte de un sistema, que comercializa y vincula a la sociedad con la dinámica de comprar-vender-comprar, todo esto bajo las tendencias, las modas y deseos de un consumidor, deseos que se vuelven parte de una colectividad. De tal forma este elemento desperdiciado hasta ahora, puede dar inicio a una dinámica, que permita integrar el valor de la música dentro de un sistema comunicacional.

RECOMENDACIONES

Con la anterior tesis se ha determinado que el rock cumple una función importante, como una herramienta ideal para lograr una comunicación de masas. Sin embargo es preciso señalar que existen otros géneros musicales que también, en cierto modo cumplen con esa función. Es por ese motivo que se recomienda, que en futuras investigaciones, se haga un análisis de otros géneros musicales, para así reforzar la teoría existente en cuanto al rol de la música dentro del proceso comunicacional, ya que se debe profundizar aún más en el papel que ésta juega en nuestras sociedades.

Si se le da mayor importancia al rol que juega la música en la influencia de un grupo objetivo determinado, será entonces más fácil entender la dinámica del proceso comunicacional, como las tendencias al consumo, teorías vitales dentro de nuestro estudio como comunicadores sociales.

Bibliografía

- ALZAMORA, Margareth
"La Comunicación hoy"
 Editorial Piedra Santa
 1988.

- BRITO GARCIA, Luis
"El imperio contracultural, del rock a la postmodernidad"
 Editorial Nueva Imagen
 Primera Edición
 Caracas, Venezuela
 1991.

- BURGELIN, Oliver
"La Comunicación en masas"
 Editorial Planette y Arte
 España

- DE FLEUR, M.L.
 BALL-ROKEAH, S.
"Teorías de la comunicación de masas"
 Paidós Comunicación
 4ta. Edición.

- GUERRA PORTILLO, Nydia Adilis
"La música rock y su influencia en la personalidad del
 adolescente guatemalteco"
 Trabajo de Tesis
 USAC, 1998.

- KEY BRIAN, Wilson
"Seducción Subliminal"
 Editorial Diana
 México.

- LUNA, Maco
"Cuerpo y Alma"
 Ediciones de la Anormalidad/ Narrativa
 1998

- MORAN AGUILAR, Enmy Jannette
"La utilización de la música popular en los movimientos sociales de la Ciudad de Guatemala"
 Trabajo de Tesis
 USAC, 1978-1982.

- PEREZ-YARZA, Marta
"El placer de lo trágico, semiosis del video-rock"
 Trabajo de Tesis
 Universidad del País Vasco
 Facultad de Ciencias Sociales y de la información
 Depto. De Comunicación audiovisual y publicidad
 Leica-1997

- RANDALL, Margareth
"Los Hippies, expresión de crisis"
 México, Siglo XXI
 1968.

MULTIMEDIA

- Microsof ENCARTA
 Enciclopedia interactiva
 1999.

CONSULTAS ELECTRONICAS

- <http://w.w.w.rocklatino.com>
- <http://w.w.w.rockchapin.com>
- <http://w.w.w.español.geocities.com/marijuana100/>

Anexos

DAVID DE GANDARIAS

Músico y Productor Nacional

El Maestro David de Gandarias es uno de los pioneros del rock and roll en Guatemala. Siendo parte de la agrupación S.O.S realizó estudios de música en los Conservatorios de las ciudades de Guatemala y Milán, Italia. Actualmente ha realizado diversas producciones, siempre dentro del mundo de la música, a la que le ha dedicado toda su vida." *La música es mi vida, o sea, he dedicado toda mi vida a la música y, pues siendo mi vida, ha sido todo lo que yo he pasado a través de eso, vivir la música, pensar la música, estar en el mundo de la música.*"

El considera que la música trata de establecer una comunicación a través de una estructuración de sonidos para lograr un lenguaje, que no es precisamente igual al lenguaje de las palabras. *"Este es un lenguaje abstracto, por que no hay concepto; el sentido semántico no es el mismo que el de las palabras, aunque sí lo tiene, se va por otras vías que no son precisamente las vías de la lógica, si no que son las vías de la historicidad de la carga armónica que pueda tener un fenómeno de una estructuración de sonidos"*

Señala también que se tiene que hablar de lenguaje cuando se habla de música, porque, efectivamente es la elaboración de un *Código de interpretación*, de ciertas cosas que no son

precisamente, ni absolutamente lógicas, o al menos no en todas las épocas, en la que la música ha sido ejercida o utilizada por la sociedad. La música es un objeto de uso social, la gente usa la música en ciertas actividades, por eso hay música religiosa, fúnebre, militar, etc. Hay música para cada ocasión, están todos los géneros, y aparte de todo, en la cuestión genérica hay una carga histórica en la cuestión del lenguaje, los instrumentos musicales y la música han sido utilizados durante la historia para distintos fines, la sociedad misma define el uso que se le da a la música.

Al abordar el tema del rock con el Maestro Gandarias se determinó que en el Rock se impone una definición de tipo existencial. *"Para mi es nostalgia, por ser el tiempo de la juventud, lo que se trabajó con alma y pasión que solo la juventud puede dar."* El Rock es un género musical que marca una expresión generacional, que nace como una contestación y es un hecho sociológico, pero para definirlo en realidad, hay que partir de la definición del arte, cuales son sus fines; Y efectivamente la finalidad del arte es comunicar a través del hecho estético.

El rock es un movimiento de tipo sociológico, que se concretiza como género, musicalmente analizado como un genero que obedece a estructuras de gran sencillez. Las mismas estructuras armónicas y sus melodías provienen de las escalas del blues y la cuestión armónica tiene pocas variantes.

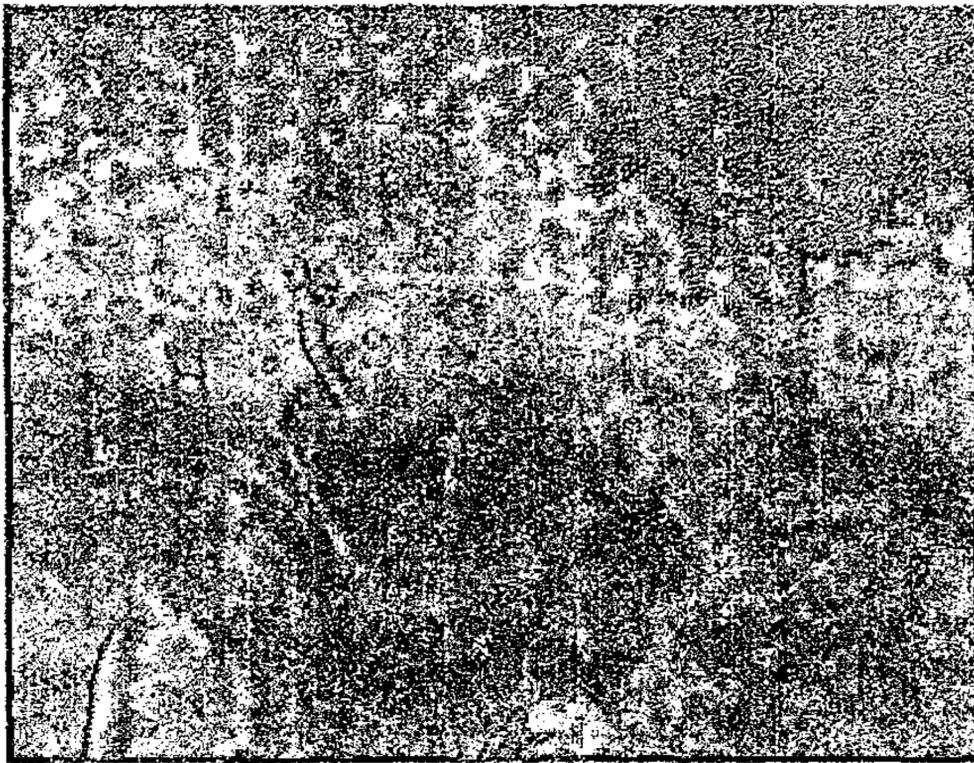
El Maestro Gandarias manifiesta que comunicaci3n es establecer un nexo entre dos personas, que a partir de ello se elaboran una serie de sistemas incluso de sociedades.

"El rock ha demostrado que es comunicaci3n, al ser capaz de reunir miles de personas, cuando es capaz de vender millones de

discos, porque hay millones de interesados en ello, hay una identificación. El establecimiento de ese nexo es comunicación."

Al establecer el grupo objetivo del rock, el Maestro Gandarias señala que es muy difícil establecer los mecanismos de manipulación del gusto musical de la masa, la manipulación que hace el sistema; "Este sistema implanta ciertos gustos, entonces la comunicación del rock generalmente, es con el público joven, por que es un público más moldeable, mas manejable y mas fácil de implantar ciertos patrones de apreciación estética."

"El rock, en sus orígenes, tiene que ver con el movimiento hippie, el que estaba fundamentado por propuestas contestatarias. El espíritu de occidente estuvo en crisis, el que originó una autocrítica y logró que millones se revelaran contra el sistema. El sistema tragó toda esta protesta y lo cambió en mercancía, el sistema discográfico se volvió millonario con la venta de grupos que criticaban en contra del mismo sistema. En el año de 1968, en París, los jóvenes escribían en las paredes "La imaginación al Poder", todo en tiempo de una represión espantosa, logrando un movimiento mundial de contestación, pero el sistema venció y dejó el legado social que tenemos ahora."

MARCO ANTONIO PINEDA
MUSICO Y PRODUCTOR

Marco Antonio Pineda es uno de los productores más jóvenes en Guatemala. Además de sus proyectos personales dentro del mundo de la música, es propietario de MIR Records, disquera independiente, cuyas producciones en su mayoría, tienen que ver con el Rock. Dentro de la entrevista comentó que para él, el rock es un medio de expresión, ya sea comercial o emocional. Básicamente una forma de sacar emociones o perfilar las frustraciones. El rock es una expresión artística que se apega a todas las generaciones, pues la esencia o base en la que se fundamentó, es una forma contestataria de contra sistema, ya que este género solía romper con todos los sistemas que pudieron ser de creación musical e ideológicos, prevalecen en las distintas edades, por tener ideas revolucionarias y contestatarias que promueven el rock están vigentes, no importa la edad ni el género.

Al abordar el hecho de la presencia del rock en los medios de comunicación en Guatemala manifestó lo siguiente. *"El rock se le conoce se ha vuelto a una mercancía o en producto rentable para ciertos medios para explotarlo y obtener ganancias, dejó su esencia contestataria desde hace muchos años y dejó de*

evolucionar como venía haciendo. Cuando empezó el movimiento del rock, después de la fusión del R&B con el jazz en los 40 y 50 que tomó de Europa y los Estados Unidos, que se convirtió en un producto. Si pudieron comercializar la Paz, comercializaron el rock, si pudieron comercializar la guerra, por qué no al rock?, si comercializaron al Papa, cómo no comercializar el rock?, todo es comercialización. Definitivamente, el sistema que nosotros conocemos como medios de comunicación, son el sistema de manipulación de masas los que imponen modas y deciden las tendencias a seguir por cierto periodo de tiempo. Sin embargo, en sus múltiples ramificaciones, todavía se encuentra alguna propuesta contestaria, porque hay muy pocas bandas que se revelan ante el sistema".

GIACOMO BUONAFINA
 PRODUCTOR
 PRIMERA GENERACIÓN RECORDS

Giacomo Buonafina ha sido por espacio mayor a diez años, uno de los productores más consolidados en el ámbito Centroamericano, Fundador de Primera Generación Records, disquera que ayudó a impulsar el movimiento del rock en Guatemala después de la era de Alux Nahual, ha realizado más de 40 producciones discográficas a diversas bandas de rock, de países como Costa Rica, El Salvador, México y Guatemala.

Al preguntarle si el rock es comunicación, contestó lo siguiente: *"Yo estoy seguro que es un canal de comunicación. El Rock es como muy libre, es un canal irrespetuoso digamos, y fue en cierta medida, la manera en que yo me crié en la calle escuchando rock. Fue ahí y a través del rock, donde yo me enteré de muchas cosas que pasaban."*

Tratando el tema del rock dentro de las cadenas radiales contestó: *"Pienso que la copia del rock talvez tiene presencia, la verdad el rock se ha transformado de tal manera que ha perdido su sentido propositivo, por eso tantas bandas iguales sin decir nada"*.

El productor Giacomo Buoanfina considera que el rock está íntimamente relacionado con los sucesos de la sociedad "Si lo que yo vi en Guatemala antes de Bohemia Suburbana y después de Bohemia Suburbana, esto fue un punto de partida, porque de ahí en adelante hubo mucha gente que contribuyó al movimiento musical, o que hizo cosas, pero antes de Bohemia Suburbana no mirabas gente con el pelo largo o con tatuajes en la calle, probablemente había mucha gente que quería hacerlo pero no había encontrado un canal de comunicación o alguien que le dijera que se podía hacer".

Considera también que el rock comunica en grandes cantidades, cuando permite ese hecho importante de lograr abrir el criterio de muchas personas, al darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y de lo que debería o no, seguir pasando.

RANFERI AGUILAR
MUSICO Y PRODUCTOR
KYRIA RECORDS

Ranferí es uno de los músicos más reconocidos dentro del movimiento del rock centroamericano, fué guitarrista de la desaparecida agrupación Alux Nahual, con quien participó en sus diez producciones discográficas. Además cuenta con dos producciones en solitario. En la actualidad es propietario de Kyria Records, uno de los principales estudios de grabación en toda Guatemala.

Ranferí Aguilar considera que el rock es un medio masivo; *“En el momento que alguien se sube al escenario y tiene a miles de personas poniendo atención, no solo a la letra, o en medio de ellas, el vocalista da o arrastra toda una filosofía y se la entrega al público, y que mejor momento para dar un mensaje, idealmente a los jóvenes, pero lo que sucede es que el rock ya tiene sus años, desde los 60 se ha venido transformando, pasando de generación en generación.”*

Al abordar el hecho de la difusión del rock en las emisoras de Guatemala, el maestro Aguilar considera que este género ha tenido sus épocas, a veces un poco más o un poco menos. Los jóvenes buscan el rock, pero por alguna razón cree que los medios se dan a otros géneros más ligeros que sirvan de

fondo, "El rock es mas absorbente y la gente lo sigue buscando de una u otra manera".

Considera además que el rock, la música y el arte en general, refleja lo que pasa con la sociedad, *"De repente hay circunstancias que son adecuadas reflejarlas a través del rock que por otro género. El rock es un canal duro y se pueden transmitir mensajes con cierta crudeza"*.

Al preguntarle si el rock es una herramienta ideal para proponer criterios y modas, contestó *"No es el rock, sino la industria que ha crecido con el paso de los años, ha ido imponiendo criterios y modas y se ha cerrado la verdadera expresión. Esta industria ha tomado un papel muy importante y cada vez es más difícil encontrar música que realmente sea original"*.

Al hacer el planteamiento del rock como una herramienta ideal de comunicación de masas, manifestó lo siguiente:
"Creo que el rock si es una herramienta ideal para una comunicación de masas, sin embargo siempre está el problema, por decirlo así, de que un artista tiene que hacer una gran carrera para poder tener una comunicación de masas, es una carrera muy dura y el medio guatemalteco no tiene la suficiente infraestructura para que los grupos florezcan y así puedan tener una convocatoria más masiva."

MARIO DAVID FERNÁNDEZ
 PRODUCTOR DE RADIO
 CENTRAL DE RADIO, S.A.

Mario David Fernández es un joven productor guatemalteco, quien actualmente labora como director de una importante emisora de la cadena Central de Radio, S.A. Durante la década de los 90's participó como vocalista de una agrupación musical llamada "Extraña Procedencia".

Mario David Fernández considera que actualmente ha surgido un cambio, a lo que fue la década de los 90, en cuanto a la introducción del rock en las radios guatemaltecas.. *"En esta década surgieron muchas bandas de rock , ninguna radio daba un centavo por este movimiento; era un movimiento subterráneo y teníamos que buscar espacios para que la gente nos conociera, teníamos que financiar nuestras grabaciones y así poder ofrecer un material discográfico a la gente. Una de las primeras radios en apoyar fue FM FÉNIX, que ahora ya no existe, esta radio abrió una brecha, para que las radios mas grandes se fijaran en el rock".*

También considera que desde el primer disco vendido, el rock fue comunicación, una ventana de los jóvenes en la cual pueden expresar temas sociales.

Señala además que el rock no tiene edad, *"Yo lo consumo desde que tenía cinco años, el rock es un sentimiento interno, nada que se pueda ver sobre la piel, es una actitud, una manera de sentir"*.

Al preguntarle si el rock está íntimamente relacionado con algunos sucesos de la sociedad, manifestó: *"Totalmente, el rock es social, el rock ha servido como medio de denuncia social. El rock ha sido abrir una ventana de la casa y ver para afuera"*.

También considera que de alguna manera el pueblo tiene que expresarse, *"Entonces, el Rock ha sido el elemento que ha venido a servir a ese tipo de situaciones. " El presidente tira una, y el pueblo devuelve dos "*. El rock entonces se convierte en un canal contestatario, en donde la gente puede manifestar sus inconformidades ante un sistema.

JORGE MARIO REYES "TICO"
MUSICO
MALACATES TREBOL SHOP

Mario David Reyes, pertenece a una de las agrupaciones más reconocidas en la actualidad, "Malacates Trébol Shop", en donde se desempeña la función de saxofonista.

Mario David Reyes define al rock desde los siguientes puntos de vista: *"Lo podemos definir bajo varios aspectos, primero hablando sobre un valor musical puramente estético, refiriéndonos a ciertas armonías estandarizadas, ciertos sonidos que reconocemos; por otro lado lo podemos catalogar desde un punto de vista organológico de los instrumentos (estructuras), o por la temática de la música; y también lo podemos enfocar como un hecho social, viéndonos como un grupo de jóvenes, que representa las ideas de una forma tangible, en el que pueda llegar a la gente. Al final el rock es un vehículo de expresión."*

Al abordar la cuestionante de que si el rock es comunicación y con quien establece ese nexo, manifiesto:

"Yo creo que cualquier expresión artística es comunicación, partiendo de aquél concepto que dice que el arte es la representación de nuestra realidad alguien que hace arte, manifiesta sobre sus medios lo que lo rodea. Obviamente, al expresar a dónde llega el rock, la respuesta más lógica es a los

jóvenes, pero creo que el rock llega más allá, en el sentido que es un gusto y que puede llegar a tanta gente hasta donde llegue ese gusto".

También señaló que la introducción del rock en los medios de comunicación masiva esta en una evolución; "Es bonito oír que en los tops de las emisoras, ya se encuentran grupos nacionales, referidos con los extranjeros, lo bonito es que se apoye lo guatemalteco por ser bueno y no solo por el hecho de ser guatemalteco, por que se puede caer en un falso nacionalismo, de que no importa cómo suena, pero como es guatemalteco hay que apoyarlo."

Considera también que no es tanto que el sistema utilice al rock para imponer modas o criterios, "Creo que es una utilización mutua. Empieza dentro del rock a imponerse cierto criterio y la gente al buscar una identificación dentro de, se involucra dentro del género, obviamente en algún momento puede ser al revés "hagamos esto porque así nos jala" y con lo de la moda, el hombre es un animal de costumbres."

Al preguntarle si el rock es una herramienta ideal para lograr una comunicación de masas, contestó:

"Creo que a partir de la Revolución Industrial, la música y las artes empiezan a ser un vehículo ideal para comunicar masas en cualquier tipo de mensaje. No creo que lo podamos puntualizar en que el rock es, sino que éste es parte de los mecanismos ideales que son las artes."

MODELO DEL CUESTIONARIO (Guía de conversación)

¿Para usted qué es la música?

¿Qué es el rock ?

¿Porqué se involucró en el mundo del rock ?

¿Para usted, qué es comunicación ?

¿Porqué el rock es comunicación ?

¿Con quién se comunica el rock?

¿Qué ha intentado comunicar usted a los demás, a través del rock?

¿Considera usted que el rock posee una importante presencia dentro de los medios masivos de comunicación en Guatemala?

¿Considera que el Rock está íntimamente relacionado con algunos sucesos de la sociedad, y porqué?

¿Considera que el Rock es utilizado por el sistema, para imponer modas, criterios y conductas, y porqué?

¿Cree usted que el rock posee elementos que le permiten ser un canal contestatario de la sociedad hacia el sistema, y porqué?

¿Considera usted que el rock es una herramienta ideal para lograr una comunicación de masas?

Esta tesis se realizó gracias a la colaboración de:

Licda. Glenda Aguilar Aguilar

David de Gandarias

Giovanni Molina

Giacomo Buonafina

Ranferí Aguilar

Maco Pineda

Jorge Mario Reyes (Tico)

Mario David Fernández

Arturo Cerna Colindres

M.A. Licda. Aracely Mérida

Lic. Alexander Melgar

Lic. Miguel Antonio Paredes