

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

**Los conciertos de rock en la Ciudad de México como espacios de
construcción identitaria para las culturas juveniles.
Un estudio comparativo entre el Vive Latino 2016 y el Multiforo Alicia.**

TRABAJO RECEPCIONAL
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN
COMUNICACIÓN Y CULTURA

PRESENTA
ADRIANA PATRICIA VALENZUELA TORRES

Directora del trabajo recepcional

Mtra. Aída Analco Martínez

Ciudad de México, febrero de 2017

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

AGRADECIMIENTOS

A mi padre Pedro Valenzuela Carpio por creer en mí, por darme la confianza, el amor y el apoyo cada día de mi vida, esta tesis también es tuya, te amo.

A mi madre Judith Torres Porras por darme la vida, por apoyarme, por estar y por impulsarme a seguir adelante, te adoro.

A mi hermanina Laura por ser parte de mi mundo y por ser un ejemplo de dedicación y constancia; a mis hermanas Ale y Lulú por su apoyo incondicional, las quiero.

A mi novio Manuel Lunar por su cariño, amor, paciencia y apoyo, por ser el mejor compañero de conciertos, te amo.

A mi directora de tesis Aída Analco gracias por compartir el conocimiento, por el apoyo, por impulsar mi formación profesional, por la confianza y por el tiempo compartido y dedicado a esta tesis, siempre estaré agradecida por aceptarme como tesista, te quiero.

A mis lectoras de tesis las profesoras Alma Erazo, Goovinda Juárez, Rosa María Torres y Ángeles Gama por su tiempo, dedicación y comentarios para la realización de este trabajo de investigación.

A mis colegas y amigos Lilia González, Rodrigo González, Lorena Ramírez y Juan Carlos García por los momentos, los consejos, por su ayuda y por compartir el camino, los amo hermanitos de licenciatura.

A Juan De La luz, gracias por compartir la última etapa de este proyecto, por las palabras y el apoyo, gracias por estar.

Gracias a todos los que han compartido esta etapa, amigas de la 166, amigos y profesores del IEMS, amigos de Capital 21, compañeros y amigos de la UACM.

Gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por darme la oportunidad de cumplir este sueño llamado Licenciatura en Comunicación y Cultura, por brindarme una educación de gran calidad, así como por el apoyo otorgado para la impresión y empastado de este ejemplar.

Gracias al rock por existir, gracias a mis bandas favoritas por hacer con cada canción el soundtrack de mi vida.

Índice

Introducción	5
Capítulo 1	
El rock: antecedentes de investigación	7
1.1. Planteamiento del problema	7
1.2. Antecedentes	10
1.3 Estado del arte	22
1.4. Apartado Metodológico	32
1.4.1. La configuración de la muestra	34
Capítulo2	
Entre Culturas e identidades juveniles	35
2.1 Sobre la identidad	36
2.2 Culturas juveniles	37
2.3 El estilo y el consumo cultural	41
2.4 Música e identidades juveniles	43
2.5 Los espacios del rock	50
2.6 Hacia una tipología de los espacios	52

2.7	El concierto como ritualización _____	54
-----	---------------------------------------	----

Capítulo 3

Del Chopo a los grandes monopolios _____	61
---	----

3.1.	Tianguis Cultural del Chopo _____	61
------	-----------------------------------	----

3.2.	Foros Alternativos _____	62
------	--------------------------	----

3.3	Operadora de Centros de Espectáculos S.A de C.V. (OCESA) _____	67
-----	--	----

Capítulo 4

El Vive Latino 2016 y el Multiforo Alicia _____	73
--	----

4.1.	Apuntes para la etnografía de los conciertos _____	73
------	--	----

4.2.	Sobre el Foro Sol _____	77
------	-------------------------	----

4.3.	Vive Latino _____	78
------	-------------------	----

4.4.	Vive Latino 2016, un recorrido etnográfico _____	79
------	--	----

4.5.	Un toquín en el Multiforo Alicia _____	98
------	--	----

4.6.	Del sol a la Roma, un análisis comparativo _____	107
------	--	-----

Conclusiones _____	114
---------------------------	-----

Fuentes consultadas _____	122
----------------------------------	-----

Introducción

El presente trabajo es una investigación acerca de cómo los conciertos de rock sirven para muchos jóvenes como espacios para construcción de su identidad, para ello se hará una comparación entre dos conciertos el primero es el Vive Latino 2016 y el segundo se trata una tocada en el Multiforo Alicia.

La música y especialmente el rock ha sido el estandarte de la juventud desde hace muchas décadas y son los conciertos una parte importante de la misma por lo que representan parte de la identidad de muchos jóvenes, los espacios donde estos se llevan a cabo varían en cuanto a precios y oferta musical sin embargo no resultan ser del alcance de todos.

Por un lado están los espacios que los grandes monopolios ofrecen con precios tan altos que a veces parece casi imposible adquirir las entradas a los espectáculos musicales en este caso se tomará como caso de estudio el Vive Latino y en otro punto se encuentran lugares como el Multiforo Alicia que ha sobrevivido al tiempo, a las veces que el lugar ha querido clausurarse por parte de las autoridades, ambos espacios son frecuentados por jóvenes que gustan del rock en cualquiera de sus subgéneros por ello se considera pertinente analizar ambos casos para así conocer y entender cómo estos sirven como espacios para la construcción de identidad de los jóvenes.

La presente investigación intenta presentar las formas de consumo cultural a través de la asistencia a conciertos y las prácticas culturales que esto conlleva, así

como analizar los conciertos mismos como ritualizaciones a través de las cuales los jóvenes construyen su identidad y al mismo tiempo se adscriben a distintas culturas juveniles, haciendo énfasis en los distintos géneros musicales, la vestimenta, las formas de agregación y la manera en cómo experimentan su presencia tanto en el Vive Latino como en el Multiforo Alicia.

Esta investigación contiene en su primer capítulo los antecedentes del rock y los conciertos, el estado del arte y la metodología utilizada para este estudio. En el segundo capítulo se presenta la noción de culturas juveniles e identidad juvenil y su relación con el rock, así como los diferentes espacios que han servido para la difusión del rock y por último el concierto como ritual.

El tercer capítulo contiene una breve sinopsis sobre lugares emblemáticos del rock como el Tianguis del Chopo, los foros alternativos para conciertos y la historia de Operadora de Centro de Espectáculos (OCESA).

El cuarto capítulo incluye una breve explicación de la Guía para abordar lugares que servirá para las etnografías de los conciertos. Posteriormente, se presenta la historia de los lugares así como las etnografías de los conciertos Vive Latino y la tocada en el Multiforo Alicia. Por último se encuentran las reflexiones finales a las que se llegó después de esta investigación.

Capítulo 1

El rock: antecedentes de investigación

En este primer capítulo se presenta el rock como tema de investigación, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos que llevará este, así como los antecedentes del rock tales como su historia, sus principales precursores, además de los lugares que han sido parte esencial de los conciertos y la relación que ha tenido la juventud con el rock desde su nacimiento como género musical.

En otra parte de este capítulo se incluye un breve estado del arte en el que se revisa de manera somera los textos que se han escrito sobre temas referentes con el rock, como los conciertos, sus espacios y la identidad juvenil, así como la metodología y la muestra, mismos que se usarán para el análisis de esta investigación.

1.1 Planteamiento del Problema

El presente trabajo pretende dar a conocer la historia del rock, su relación con los jóvenes y los conciertos, pues desde que apareció este género musical ha sido tema de interés, ya que ha logrado permanecer en el gusto de las diferentes generaciones y se ha ido transformando con el tiempo de manera significativa, luego de ser algo prohibido que la sociedad y el gobierno no permitían ha pasado a ser un negocio que hoy genera grandes ganancias.

Es importante conocer como fue cambiando y lo que es hoy en día un concierto de rock, de esta manera se recurrirá a dos lugares emblemáticos 1) Vive Latino 2016 y 2) Multiforo Alicia, ambos han sido testigos de grandes cambios en la Ciudad de México y su relación con la juventud para de esta manera hacer un análisis desde la comunicación.

Justificación

Esta tesis tiene como propósito indagar cómo se construye la identidad juvenil a partir de los conciertos de rock, para ello retomaré los conceptos de Gilberto Giménez y Néstor García Canclini, pues desde la comunicación se han realizado diversos estudios sobre estos temas y desde la Escuela de Birmingham con los estudios culturales se ha visto a la cultura desde las pautas de consumo y la música es un elemento de esta, por ello es importante para entender las formas de comunicación y cultura de los grupos sociales, en este caso de dos sitios que en apariencia son totalmente distintos el primero será el Vive Latino y el segundo el Multiforo Alicia ambos lugares importantes en la formación de identidades juveniles.

Se pretende que dicha investigación aporte una visión más amplia de la construcción de identidades con base en el análisis de dos conciertos y que este sea un trabajo que sirva para otros estudiantes que quieran hacer una investigación sobre los conciertos, la identidad y el consumo cultural.

Desde los años 80 los estudios en México sobre juventud han sido múltiples e importantes, ya que entender a los jóvenes es entender a la sociedad en su conjunto, así el consumo cultural entre jóvenes da pistas de los marcos culturales y de significación de los mismos jóvenes y los grupos sociales a los que pertenecen. Así las culturas juveniles son importantes para la formación de la identidad, la música especialmente el rock ha sido un elemento significativo con la juventud.

Los conciertos en México no siempre fueron vistos de buena manera por la sociedad, la sola idea de pensar en el rock ligada a la juventud y las masas era casi imposible y motivo de censura, cancelación y prohibición sin embargo al paso del tiempo esto fue cambiado y hoy en día todo es distinto.

Tema de tesis

La importancia de los conciertos de rock en los procesos de construcción de identidad de los jóvenes.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Analizar el papel que representan los conciertos en los procesos de búsqueda de la identidad para los jóvenes que escuchan rock, a partir del caso del Vive Latino 2016 y el de una tocada en el Multiforo Alicia.

Objetivos particulares

- 1) Identificar y describir los orígenes de los conciertos de rock en México, su relación con la identidad, la identidad juvenil y las culturas juveniles.
- 2) Identificar y describir los diferentes espacios que han dado difusión al rock en México.
- 3) Observar e identificar quiénes son, cómo, qué hacen y qué piensan los asistentes a “Vive Latino” y a “Multiforo Alicia”.
- 4) Describir, analizar y comparar ambos conciertos: “Vive Latino 2016” y una tocada en el “Multiforo Alicia”.

1.2 Antecedentes

Para comenzar a hablar de rock y lo que gira en torno a este género musical será importante remontarse a los inicios de este movimiento juvenil, que poco tiempo después de su creación arrasaría en varios países del mundo.

El rock hizo su aparición en Estados Unidos en la década de los años 50's, pero como rock and roll se convirtió en el estandarte de los jóvenes y es que llegó para cambiar el pensamiento de toda una generación al romper todos los esquemas de vida entre la juventud, así como la ropa, los peinados, el baile, etc.,

... el *rock and roll* engloba diferentes expresiones musicales diversas, por ejemplo, las desarrolladas entre 1954 y 1956: el *rock and roll* de las bandas norteamericanas de

Estados Unidos (Bill Haley y los Comets), el de Nueva Orleans (Fats Domino, Little Richard), el *country* rock de Memphis (Elvis Presley, Carl Perkins), el *rhythm and blues* de Chicago (Chuck Berry, Bo Diddley) y el de los grupos vocales (Penguins, Platters)... (Torres, 2002:59. Cita a: José Ramón Pardo).

Uno de los precursores del rock and roll fue Elvis Presley quien después sería denominado bajo el nombre de el “Rey del rock and roll” de esta manera, se convirtió en un ídolo de la juventud y a mediados de los años 50’s este sonido musical fue tomado como un ícono de los jóvenes y la rebeldía que estos expresaban hacia los adultos, a partir de esos momentos otros cantantes y grupos aparecieron en la escena del rock and roll siempre tratando de buscar la popularidad que había alcanzando Presley.

El rock and roll no sólo se hizo de una gran fama en Estados Unidos e Inglaterra sino que también alcanzó a otros países y ciudades del mundo entre ellas se encuentra la Ciudad de México en la que también fungió como un ícono de la juventud, dicho ritmo llegó por varias vías, una fue a través de la frontera mexicana, la puerta de entrada fue Tijuana, la cercanía con San Diego, California por donde pasaban música y músicos a México; otra porque algún joven asistía a una escuela de idiomas o por viajar al extranjero y la última porque alguien tenía un familiar que había viajado a Estados Unidos lo cual le permitía tener cierto contacto con ese tipo de música.

Localmente, sólo unas cuantas tiendas de discos especializadas, estaban importando *rock and roll*. La exhibición, aunque breve, de películas de *rock and roll*, era la manera en como los jóvenes mexicanos podían ver en “vivo” a los rockanroleros (Palacios, 2004: 331).

El rock and roll se extendió gracias a la influencia de los medios de comunicación masiva y a la consolidación de las industrias culturales, las cuales hicieron del mundo entero un mercado total de los bienes culturales, así ocurrió con la música especialmente con el rock pues para los jóvenes escuchar cantantes o bandas de otros países se convirtió en algo popular y no exclusivo de unos cuantos.

El rock en México toma mayor fuerza en los años 60's cuando los problemas sociales no sólo de este país sino también de otros lugares del mundo como en Europa específicamente en Francia, involucraban a la juventud por la falta de oportunidades para estudiar así como para trabajar, así el rock logró traspasar las fronteras y convertirse en un sonido que involucraba a los jóvenes y molestaba a los adultos a quienes desquiciaba por "el ruido" que según éstos tenía aquel ritmo. En México las críticas no se hicieron esperar y se decía lo peor de aquel ritmo y es que no había sonidos que se hicieran para la juventud, que expresaran el sentir de la misma o música que representara a la juventud.

Con el nacimiento del rock and roll los jóvenes decidieron actuar y hacerse escuchar mostrándose como una nueva generación totalmente distinta a las generaciones de sus padres y abuelos, esa diferencia incluía optar por cierta forma de vestir, de pensar, de peinarse, de hablar, de divertirse y por supuesto un nuevo sonido musical como lo era el rock and roll etc., lo cual también ocasionó que la sociedad en general los tachara de vagos, delincuentes, revoltosos y viciosos.

El rock and roll surge de ritmos existentes como el Jazz, Blues y el rhythm and blues estos interpretados por la comunidad negra

...con la proliferación del llamado *rhythm and blues* una serie de canciones incluían en sus letras la palabra *rock and roll*; que en la jerga de los afroamericanos significaba, entre otras cosas, tener relaciones sexuales. Esto, para empezar, le daba ya una buena carga de “inmoralidad” y sexualidad al “nuevo” ritmo (Palacios, 2004: 322).

El rock representa parte de la vida de los jóvenes desde sus inicios ya que la música que se hacía hasta los 50's no era para la juventud sino que más bien era para las generaciones de sus padres y abuelos, por supuesto que la ideología de las generaciones no es la misma y los sentimientos que plasmaba la música para sus viejos no tenía nada que ver con la juventud, el sentimiento al que se enfrentaban en esa etapa de su vida, la rebeldía que querían expresar, la lucha de pertenencia a un grupo social de amigos, el sexo, el amor, la violencia, la paz, en general de todo lo que les pasaba en ese momento de sus vidas, así el rock se convirtió en el vocero de una generación.

La música y las presiones por parte de las generaciones anteriores a la generación que vivía los años 60 fueron los detonantes para que el rock entrara en la vida cotidiana de una juventud y se quedara de por vida en el ámbito social, aunque también es un medio de los jóvenes para hacerse escuchar sobre lo que no les parecía y tanto los cantantes como la población juvenil cantaban y gritaban las mismas frases al gobierno y a la sociedad represora, de esta manera para las instituciones aquella música se convirtió en la música que sacaba de sí a los

jóvenes, la música que representaba un peligro no sólo para la sociedad sino también para el sistema porque alteraba el orden y la aparente calma con la que se vivía hasta ese entonces.

... además de calificarlo como música vulgar y “ruidosa”, lo que más preocupaba era su vínculo con los famosos “rebeldes sin causa” y el “relajamiento sexual” provocado básicamente por el baile (Palacios, 2004: 344).

Y es que la forma de bailar rock and roll era una forma que perturbaba “las buenas conciencias” de una sociedad conservadora, que no sabía de bailes provocadores, del no uso de drogas, de los buenos valores, y demás características de las generaciones de jóvenes anteriores a la década de los 50’s. Y es que el uso del cuerpo por parte de los jóvenes en el rock and roll representaba su libertad como un grupo dentro de la sociedad que hasta ese entonces no existía para el resto de la sociedad que no era joven. Así dicha juventud ejercía su libertad lejos de los grupos de adultos. Lo notable no sólo era el baile, también lo eran esas letras de las canciones que decían todo aquello que los jóvenes querían expresar, que querían ser, todas sus inquietudes juntas dichas a través de su propia forma de vida que antes de la llegada del rock and roll no tenían.

Por otra parte estaban las películas rock y de rockeros también fue esa otra forma de expresión en la que se reflejaba la vida de la juventud y sus problemas familiares, escolares, de amistad, de noviazgo etc., quienes mostraban su rebeldía y que tenían razones para serlo.

...*Rebelde sin causa*, la gran película de Nicholas Ray, en la que James Dean logró patentizar la dignidad y la profunda insatisfacción de muchos, los chavos de

clase media mexicana empezaron a establecer señas de identidad: cola de caballo, faldas amplias, crinolinas, calcetas blancas, copete, patillas, cola de pato, pantalones de mezclilla, el cuello de la camisa con la parte trasera alzada (Agustín, 1996:35).

En la cinta "Rebeldes sin causa" el protagonista es un joven sin problemas de dinero que vive en un núcleo familiar con problemas porque su padre no tiene el carácter para enfrentarse a su esposa, además de que este joven no era apoyado por su padre como este quería, además de problemas escolares, falta de comprensión, problemas de aceptación entre jóvenes etc., de esta manera el joven quien se niega a obedecer lo que le imponen se convierte en un rebelde que lucha contra todas esas desgracias que no sólo le ocurrían al protagonista sino que también al resto de los jóvenes que se identificaban con el personaje.

Así, a través de James Dean, muchos jóvenes empezaron a cuestionar el rigidísimo modelo autoritario de la familia de clase media mexicana (Agustín, 1996:36).

A partir de este momento se crean también las pandillas en las que se unían jóvenes que vivían en rebeldía total, a tal punto que hacían desorden

el propósito de estos grupos de jóvenes era marcar territorio, mostrar la inconformidad que tenían ante una sociedad incomprensiva y llena de negaciones y prohibiciones. La sociedad les temía por su forma de reflejar esas inconformidades ya que lo hacían de una forma salvaje y brutal, destruyendo propiedad ajena, violando jóvenes para sus ritos de iniciación, así como su gusto por el alcohol (Agustín, 1996: 37).

Estos jóvenes también tenían gusto por el rock de esta manera se ligaba el sonido musical con los actos de vandalismo que estos ejercían en la sociedad con esto

sólo lograron que el gobierno, la familia y las instituciones tuvieran una razón más para ejercer la represión en su contra.

Fue a inicios de los años 60's que hizo su aparición en el mundo de la música un cuarteto llamado The Beatles son una de la primeras bandas de rock and roll estaba integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, el Cuarteto de Liverpool, como se le llamó, impuso moda, estilo y ejerció influencia en los jóvenes de la época, el hecho de que tuvieran miles de fanáticos hizo que se comenzará a surgir la Beatlemania. En México durante esa época las reuniones de jóvenes en masa estaban prohibidas pues esto para el gobierno representaba una amenaza, por lo tanto, los conciertos no estaban permitidos

Así lo dejó claro el regente Ernesto Uruchurtu, prohibiendo cualquier recital de los Beatles en el Distrito Federal (Castro, 2010:1).

Con esto el gobierno se contradecía porque por un lado daba a conocer su política sobre tener un país moderno y avanzado con la apertura al rock y a las ideas de los jóvenes, aunque esto era simplemente una apariencia más para hacerle creer a la población, lo cierto es que eran canciones rosas de artistas que cantaban baladas pero que se decían rockeros y por otra parte prohibía toda clase de conciertos

Para el año de 1968 aparecen los jóvenes de la onda,

...manifestaciones culturales de numerosos jóvenes mexicanos que habían filtrado los planteamientos jipis a través de la durísima realidad del movimiento estudiantil. Era algo mucho más amplio, que abarcaba a chavos de pelo largo que oían

rocanrol, fumaban marihuana y estaban resentidos contra el país en general por la represión antijvenil de los últimos doce años (Agustín, 1996: 83).

Después de que en ese mismo año se diera la matanza del 2 de octubre, las ideas de los jóvenes en cuanto a la conciencia social cambiaron aun más, la “onda” era aquel momento que los jóvenes vivían con una ideología en particular y con un lenguaje propio para que los adultos no logaran entenderlo, aquella forma de ser con la que sólo ellos se identificaban.

En 1971 tuvo lugar el Woodstock mexicano, el festival “de rock y ruedas” en Avándaro. El festival de Avándaro fue organizado por Eduardo López Negrete, Luis de Llano y otros jóvenes de mucho dinero que lograron la autorización de Carlos Hank González, el gobernador del Estado de México, para llevar a cabo un día y una noche de grupos de rock que culminarían con una sesión de ¡carreras de coches! (Agustín, 1996:85).

Aquel 11 de septiembre de 1971 es único en la historia de la música y de la juventud ya que ello representaba la unión de una gran parte de la población juvenil de todas las clases sociales que tenían como fin común el rock, así como escuchar a sus bandas y cantantes preferidos, si bien es cierto que aquella juventud ingirió una gran cantidad de distintas drogas, lo innegable es que aquel festival logró salir airoso pese a la cantidad de rumores y aclaraciones por parte de la prensa contra el mismo.

Con todo, los muchachos lograron hermanarse, y en general se puede afirmar que el festival, como debía ser, representó una fiesta dionisiaca notablemente inofensiva, si se toma en cuenta la ingestión de tanta droga y la disminución de la conciencia individual que ocurre a toda congregación de masas (Agustín, 1996:86).

Terminado el concierto de Avándaro los medios de comunicación arremetieron contra del festival y es que se dijo lo peor de este y de los jóvenes que asistieron a tal evento, se dijeron cualquier cantidad de mentiras como que hubo miles de disturbios, en donde los jóvenes ingirieron tanta droga que no sabían lo que hacían.

El primer lugar lo obtuvo, desde luego el famoso *Alarma*: “El infierno de Avándaro; asquerosa orgía hippie”. “Encueramiento, mariguaniza, degenerere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte”. “Infame éxtasis de inmoralidad”. “No conformes con su orgía de inmoralidad y vicio, los jóvenes dieron horrible ejemplo a los niños” (Arana, 1985: 128).

La verdad es que aquella noche fue de música y felicidad y no pasó de unos cuantos jóvenes que se divirtieron de más pero sin pasar a mayores.

Después de aquella experiencia juvenil se cerraron las puertas a toda clase de eventos de ese estilo y como era de esperarse la represión contra esa juventud ocurrió una vez más y en mayor grado, el rock se desprestigió a tal magnitud que se cerraron las puertas de la televisión, la radio y en general de los medios de comunicación a este género musical degradándolo cada vez que podían.

A partir de este tipo de sucesos los jóvenes rockeros buscaron sus propias formas de reunirse para ser escuchados y para escuchar rock, entonces aparecieron los llamados hoyos funkies que se hicieron famosos durante toda la década de los años 70's,

Eran galerones en desuso o teatros que pedían a gritos una manita de gato y que muchas veces no tenían ni las mínimas condiciones de higiene y consideración al público (Agustín, 1996:90).

Por supuesto que estos lugares no eran legales por ello eran cerrados continuamente por la policía quien siempre estaba al pendiente de si había un lugar de estos para desaparecerlos.

Los "Hoyos Funkies" eran un espacio, una cultura, un gritar de una sociedad que quería expresarse. Se reunían los chavos de onda como a las 6 de la tarde para entrar al mundo Underground que llevaba implícito el hoyo funkíe, cualquier grupo quería tocar y podía tener la aceptación del público o la reprimenda a punta de golpes. Con estas tocadas subterráneas se mantuvo viva la flama del rock mexicano (Ponce de León Espíndola, 1997).

Fue durante los 80's que el rock tuvo su propio espacio para ser escuchado por una gran cantidad de jóvenes seguidores de esta música, centros nocturnos entre los que destacan Rockotitlán en el Distrito Federal

...la Última Carcajada de la Cumbancha, Wendy's, Aramís, Rockstock, Tutti Frutti, Arterias, La iguana Azul, el Bar Mata, el Buga, el Nueve y otros sitios... (Agustín, 1996:112).

Todos estos eran presa del sistema ya fuera policiaco o de la misma sociedad intolerante que se quejaba de lo escandalosos que llegaban a ser estos lugares para ellos que eran vecinos.

Para mediados de los años 80's el rock empezó a tener otro rumbo, la aceptación por una buena parte de la población juvenil de clase media, algunas disqueras y radiodifusoras decidieron grabarlos y tocarlos pues la propuesta era distinta a la

de los inicios del rock, ya que estas nuevas bandas componían y tocaban sus propias canciones, pero no todo estaba bien ya que se seguía escogiendo lo que sí debía presentarse y lo que no en música, lo cual parecía no dejaba al rock ser el mismo, los conciertos se hacían pero en ellos tocaban esos grupos prefabricados de las disqueras y el verdadero rock, ese regresaba a esos lugares escondidos e ilegales.

Es durante los 80's en el mundo del rock, con la idea de la supuesta apertura hacia este género musical, que nace el concepto de rock en tu idioma, lo cual cambia en un gran sentido la forma de ver este,

El "fenómeno" del rock mexicano surge en 1987 cuando BMG-Ariola convoca al concurso "Rock en tu idioma" y lanza una colección de discos de grupos españoles, argentinos, chilenos... y mexicanos. Ariete del *world wide show business* que surge con una clara intención comercial y, sin embargo, generó algún contacto regional y modificó en cierta medida la conciencia de los músicos... (Bazan Bonfil, 2008:1).

La aparición de la campaña llamada "rock en tu idioma" generó un gran cambio en el mundo del rock se trataba de la grabación de algunos discos que incluían diversas bandas y cantantes; con esto, el rock que era mal visto por el sistema tomó otro camino y ese camino fue el del negocio de las disqueras

...el consorcio Televisa inventó la campaña "rock en tu idioma" a favor del rock en español, pero en vez de llamar a los grupos mexicanos que tan bien la estaban haciendo y que tantos trabajos habían padecido para salir de los guetos, siguiendo su tradición rabiosamente malinchista, Televisa importó pésimos grupos españoles y argentinos, como Soda Stereo, los Hombres G o los Enanitos Verdes, además

de que promovió hasta la náusea a sus criaturas Timbiriche, Menudo, Cristal y Acero, y demás nenes dóciles... (Agustín, 1996:115).

A inicios de los 80's la banda de rock británica Queen pisó tierras mexicanas en los estados de Monterrey, Puebla y la Ciudad de México pero no todo se llevó a cabo de manera normal pues

...la corrupción fastidió desde el inicio la agenda, primero encarcelando al promotor José Rota que había contratado a Queen y luego pagando 25 mil dólares de "mordida" (Castro, 2010:3).

De esta manera para inicios de los años 90's el rock iba lentamente caminando, en cuanto a los conciertos empezaron a llegar bandas y cantantes rockeros de otros países como

... Dylan, Rolling Stones, Pink Floyd, King Crimson, U2 o Dead Can Dance, que tocaban en el Palacio de los Deportes (o de los Rebotes, por su mala acústica), el Autódromo, el Auditorio Nacional o el Cine Metropolitan, pero la gran promoción que tuvieron estos conciertos no se extendía al rock nacional, salvo alguna inclusión de Caifanes o de alguien así (Agustín, 1996:116).

Si bien había conciertos legales y en lugares con toda la seguridad necesaria para los asistentes esto sólo era para los artistas extranjeros, aunque alguna vez también se presentaban ciertas bandas mexicanas pero como teloneras en los conciertos.

Un gran salto en el mundo de los conciertos se dio cuando la empresa Operadora de Centros de Espectáculos OCESA se metió en la industria de la música en México a finales de los 80's.

Desde 1989 se estaba gestando el primer convenio de comodato entre una gran empresa privada OCESA y las autoridades de la Ciudad para concesionar por 10 años el Palacio de los Deportes –contrato que después se extendería en tiempo y espacios incluyendo el Autódromo Hermano Rodríguez (hoy conocido como Foro Sol), el teatro Metropolitan- entre algunos de los múltiples negocios que ha desdoblado esta empresa en los últimos 12 años (Castillo Berthier, 2010:44)

OCESA es en la actualidad quien organiza los conciertos en México y en poco tiempo ha logrado acercar a bandas, artistas y demás al público que gusta de este tipo de entretenimiento aunque esta también sea quien gobierna en el mundo de los espectáculos colocándose como un gran monopolio en la industria que suele ser inalcanzable para muchos por los altos precios de las entradas.¹

1.3 Estado del arte

Para la realización de esta tesis se han consultado trabajos similares que hablen sobre los conciertos de rock, sus espacios y la identidad juvenil, los estudios son vastos, pero específicamente se encontraron los siguientes trabajos con distintas perspectivas y desde distintas disciplinas que hablan sobre la identidad de los jóvenes ligada al rock pues algunos autores hablan de este como un tema aislado del primero; en cuanto al rock las tesis que tocan este tema algunas son desde los medios masivos de comunicación como el periodismo y en otras en particular se hacen análisis sobre la importancia de la radio, tal es el caso de las primeras tesis aquí señaladas, de la misma manera los primeros trabajos mencionados tienen en

¹ El tema del papel que ha jugado OCESA para el desarrollo musical y la realización de conciertos en México, se revisará con mayor profundidad en el Capítulo Tres de esta investigación.

sus citas fuentes como revistas de rock tales como: “La mosca” y “Rolling Stone” las cuales no tienen una línea de investigación objetiva de carácter académico.

Algunas de las tesis consultadas hablan de la importancia que tiene el rock en la construcción de la identidad de los jóvenes y para ello citan a autores que hablan sobre el rock, sus espacios, la juventud y la estrecha relación que tienen estos temas, autores como José Agustín, Federico Arana, y Carlos Chimal estos vistos como clásicos para quienes hacen investigación sobre los temas ya mencionados.

Para comenzar están las tesis donde se habla del rock desde la radio y como estos están ligados de una manera muy estrecha.

En el trabajo de Álvarez Machorro, Yohen (2007). *Rockvolución: una propuesta radiofónica para conocer y entender el fenómeno llamado rock and roll*. Tesis de Ciencias de la comunicación de la UNAM. El autor propone una serie de programas de radio en donde se hable sobre rock and roll para que de esta manera quienes escuchen tengan una visión más amplia de este género musical. Se hace una descripción de las características de los elementos del proceso de comunicación y la radio, además se hace una breve reseña sobre la historia de la radio y el rock and roll.

Se plantea al rock and roll como tema principal para la realización de un programa de radio ya que para el autor este medio forma parte de la cultura mexicana por ello considera importante dar a conocer más sobre este género musical.

Por otro lado, en la tesis de Comunicación de Leandro Hernández, Néstor (2008). *Rock 101: Idea musical*. También de la UNAM, habla sobre el desarrollo de la radio juvenil en México específicamente de Rock 101, enfocado desde el periodismo, se presenta un reportaje que comienza con los antecedentes de rock 101 y sus inicios. En esta tesis se presentan los obstáculos y triunfos a los que se enfrentó su fundador, Gerardo Salas, para la creación de Rock 101, su desarrollo a lo largo de 12 años, su relación con el gobierno y otros medios de comunicación, hasta llegar a la desaparición de la estación.

Dentro de la misma línea de investigación, Mejía Fuentes (2008), en su tesis de Ciencias de la Comunicación, *Rock 101, un concepto innovador que transformó a la radio juvenil*, se refiere a la historia de la estación de radio Rock 101, la importancia que tuvo en su momento dicha estación radiofónica para la difusión del género del rock durante varios años hasta la desaparición de la misma en 1996. La relación de la estación con los jóvenes quienes representaban la mayor audiencia, así como su relación con el gobierno, la historia de la misma y la novedad que en aquel momento representaba pues no había algo parecido en la radio mexicana.

En el trabajo siguiente se habla del rock desde otro medio de comunicación como lo es el periodismo. *Rock más allá del sonido perspectiva de la escena rockera en México (2001-2004)*, de Rogelio Pineda (2005) el autor hace un reportaje sobre la importancia que tiene la entrevista para el estudio que realiza, en cuyo producto

escribe sobre la historia del rock and roll así como del rock mexicano además de desarrollar conceptos que tienen que ver con el tema del rock.

Desde la perspectiva del periodismo hace una narrativa en la que incluye opiniones, perfiles y perspectivas de 20 grupos de rock mexicanos en un periodo que comprende del año 2001 al 2004. Plantea la objetividad como algo importante ya que algunas bandas a las que entrevistó son también sus amigos y hace hincapié en que siempre se deben hacer preguntas que más que halaguen a las bandas y a su música muestren objetividad para así obtener un gran trabajo.

En las siguientes tesis se habla del rock desde una perspectiva de tipo cultural y la estrecha relación que tiene con la sociedad en general particularmente con su público.

En la tesis de Burgos Nava, Sergio (2003). *Rock mexicano a principios del siglo XXI, mera comercialización: caso de estudio Molotov*. Tesis de Ciencias de la comunicación de la UNAM, se habla del rock como un producto y su relación con la industria cultural además de tomarlo como un fenómeno socio-cultural. En este trabajo se comienza por hablar sobre la historia del rock, su nacimiento e inicios, además de relacionarlo con los medios masivos de comunicación y las disqueras. Posteriormente toma como caso de estudio a la banda de rock Molotov y su disco *¿Dónde jugarán las niñas?* como un suceso en el mundo rockero por la censura que recibieron por parte de la industria y como representante de nuevas tendencias en el rock mexicano en el año 1997. Al final hace una comparación

entre aquel rock que proponía y hacía crítica a la sociedad y el rock después del 2000 carente de protestas y denuncias sociales.

Siguiendo con la perspectiva cultural en el trabajo de Fajardo González, Rosa María (2002). *Rock mexicano de los 90: forma de comunicación constructora de identidades en sus públicos*. Tesis Ciencias de la Comunicación de la UNAM, la autora toma al rock como una actividad recreativa, como una práctica social-comunicativa en la que se retoman las diversas teorías de la comunicación y la relación de estos elementos con los medios masivos de comunicación, también hace una breve historia del rock and roll desde los 50's hasta la década de los 90's. Se relaciona a la identidad juvenil con el rock y los espacios del mismo.

Otra de las tesis que habla del rock y su relación con lo sociocultural es la de Hernández Rodríguez, Cecilia (2009). *Identidades en construcción. El caso de los rockeros de la ciudad de Chihuahua*. Tesis en Antropología social de la ENAH. En esta tesis se aborda el rock desde las identidades juveniles y cómo el primero es un hecho social, además de ser una mercancía simbólica que trasciende entre las culturas. Realiza entrevistas a sujetos de diversas generaciones, circunstancias sociales y de género, y desarrolla un análisis de contenido para encontrar las ideologías y diferencias de los géneros del rock. En las entrevistas los sujetos hablan de su propia experiencia con el rock y cómo éste sirve como su medio para socializar e integrarse al grupo juvenil con el que comparten el mismo gusto por esa música.

En la tesis de Serna Hernández, Hugo Arturo (2009). *De los jipitecas a los emo. El rock y la cultura emergente alternativa en el D.F...: Cuatro décadas en el cambio y la praxis cultural. (1968-2008)*. Tesis de Antropología Social, también de la ENAH, se habla del papel que han jugado los jóvenes, el rock y la cultura emergente alternativa dentro del cambio y la transformación de la sociedad mexicana desde 1968 al año 2008. La tesis comienza con la historia del rock and roll y su llegada a México.

El enfoque de esta tesis es desde lo social donde la música y el rock se puedan ver como recursos para beneficio de la ciudad como por ejemplo: para el turismo del Distrito Federal. Otro de los enfoques de esta tesis es desde lo antropológico e histórico, los jóvenes y el rock emergente alternativo local y la relación con las transformaciones que ha sufrido el país en el ámbito económico, político y social a lo largo de cuatro décadas de generaciones de jóvenes y cómo esto ha cambiado en diferentes aparatos de control de la sociedad como la familia, la educación, el amor, los adultos, la moral, etc.

El autor también habla de la importancia que tienen los jóvenes en la Ciudad de México y en la creación de culturas e identidades colectivas y cómo esto ha ido cambiado y permanecido desde los jipitecas hasta los jóvenes emo, siendo las culturas juveniles las protagonistas del cambio y la transformación de la sociedad.

El caso de las culturas juveniles y su relación con el rock es también tomado por Urteaga Castro-Pozo, Maritza Alida (1995). *Nuevas Culturas Populares, Rock Mexicano e Identidad Juvenil en los 80's*. Tesis de Antropología Social de la

ENAH. La tesis de Maritza Urteaga comienza a partir del gusto personal, el objeto de estudio de dicho trabajo es la relación del rock mexicano y la identidad juvenil urbana. El gusto de los jóvenes por el rock desde los 60's ha sido marcado por las ideas de las generaciones de sus padres para quienes el rock era sinónimo de delincuencia, los jóvenes que gustan del rock son de distintas épocas y las circunstancias también lo son tanto en acontecimientos históricos, de política, educación entre otras. Los jóvenes buscan la manera de identificarse unos con otros, las formas de consumo también dependen del lugar en donde vivan o donde se desenvuelvan, esto hace que ciertas zonas de la Ciudad de México sean llamadas "zonas de alto riesgo"; viven su cotidianeidad esperando la "tocada" o el "toquín", para ser ellos mismos con base en la relación con otros quienes también tienen los mismos gustos. El marco teórico que se utilizó en esta investigación es: capital cultural común, hegemonía, campo y campo social, producción, circulación y consumo, rock como cultura de masas, universo cultural simbólico juvenil y jóvenes.

En las tesis siguientes se habla del rock en cuanto a los espacios donde se llevan a cabo los conciertos: ciertos foros, algunos ya desaparecidos, y otros que aún siguen vigentes.

En la tesis de Paredes Pacho, José Luis. *El derecho a la fiesta: Rock y autogestión en la ciudad de México, (1980-1995)*. Tesis Licenciatura en Historia. ENAH. 2004. el autor habla desde un enfoque histórico-social con esto busca reconstruir la cotidianeidad cultural del rock mexicano en los años 1980 a 1995.

También habla sobre los espacios donde la música, en particular el rock, se encuentra fuera de la gran industria cultural para presentarse en lugares que no son parte de esa industria como foros, conciertos independientes, festivales efímeros así como sellos discográficos independientes.

El autor reconstruye la historia de algunos espacios independientes y las trayectorias de algunas bandas, en cuanto a los lugares habla de los más significativos para las mismas en la Ciudad de México, como: el Chopo, Rockotitlán y El Bar Nueve. En cuanto a las grabaciones independientes habla sobre el sello Festival Razteca y los festivales de música prozapatistas de los años 80's y hasta 1995.

Por otra parte en Pérez Mora, Ana Virginia. *El circo volador y el Faro de Oriente: experiencias juveniles de uso y apropiación del espacio en la Ciudad de México*. Tesis Maestría en Antropología. UNAM. 2005 se habla sobre los espacios donde tocan bandas de rock, tomando como lugares de estudio el Faro de Oriente y el Circo Volador, el uso de ambos y cómo estos representan una oferta de tipo cultural para los jóvenes del oriente del Distrito Federal.

En la tesis *La construcción de la identidad en un espacio de diversión. El caso de los conciertos masivos de SKA* de Alejandra Ramírez Pacheco. Tesis Licenciatura en Etnología. ENAH. 2007 se habla sobre cómo los jóvenes construyen su identidad a partir de las tocaditas de ska.

Otra tesis que habla sobre uno de los espacios del rock es la de Xóchitl Fonseca Salazar llamada *Análisis de identidad, interacción y consumo en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical: Vive Latino 2014* (Licenciatura en Comunicación y Cultura. UACM. 2016) en ella la autora hace uso de la metodología cualitativa para hacer un análisis sobre uno de los festivales musicales más importantes en la actualidad y poder mostrar las diferentes culturas juveniles que se dan cita en dicho festival.

La tesis de Lilia Irene González Salmorán, *¿Enfrentamiento generacional por el rock?* (Licenciatura en Comunicación y Cultura. UACM. 2015) hace un análisis comparativo entre los seguidores del rock de dos generaciones distintas en las que se incluyen entrevistas a profundidad.

La constante en estos trabajos, es tratar de entender la construcción de la identidad de los jóvenes en cuanto a estos lugares y cómo estos resultan ser una alternativa de las culturas juveniles frente al mundo adulto, y que a pesar de que estos lugares son institucionales y normativos son espacios donde se comparten gustos de ciertos grupos, en este caso de los rockeros, lo que se resalta en estos trabajos es la articulación entre los espacios y los jóvenes. Los espacios, el uso y la apropiación de los mismos a partir de las prácticas y actividades que en ellos se realicen.

Para continuar se hace una breve síntesis de los libros que se han convertido en clásicos de la literatura rockera:

Agustín, José. *La contracultura en México* (1996) este libro relata la historia del rock and roll y los diversos grupos contraculturales como los jipitecas, los pachucos entre otros; asimismo habla sobre el uso de drogas y lo populares que se hicieron éstas durante los años 60's con los hippies. Otro tema que el autor también aborda es el primer gran concierto masivo en México, el concierto de Avándaro, por último aparecen una serie de imágenes representativas del rock y sus primeras apariciones.

Por otro lado está el libro del autor Arana, Federico. *Guaraches de ante azul. Historia del rock mexicano* (1985), que consta de cuatro tomos y donde se habla sobre el surgimiento del rock and roll en México, los grupos precursores del rock como The Beatles, el Festival de Avándaro y otros sucesos de los años 60's y 70's.

Otro libro que forma parte de los obligados a consultar es el del autor Chimal, Carlos. *Crines. Otras lecturas del rock* (1984). En este se hace una compilación de varios textos de diversos autores como Parménides Saldaña, Jordi Soler, José Agustín entre otros. Mismos que, han escrito sobre la historia del rock and roll y las experiencias vividas con las bandas más famosas y precursoras del rock.

Existen otros textos que hablan sobre el rock que se encuentran en internet como es el caso de *Viva el rock mexicano (Entre roqueros, rocanroleros, roles y rolas)* de Héctor Castillo Berthier quien hace una investigación sobre los espacios del rock es decir los lugares donde ha sido posible escuchar y ver tocar bandas de

rock en vivo desde su llegada a México y como estos han cambiado con el paso de los años.

El texto *Míticos conciertos en México... ¡que nos hubiera gustado vivir!* de Rubén Castro es una síntesis de diversos conciertos de rock y que se llevaron a cabo en México y que son importantes para su historia.

Otros textos que hablan de los conciertos en México son: *Arena Ciudad de México, competencia espectacular, ¿Qué existe detrás de los conciertos y los festivales?* y *Productora de Hell and Heaven y OCESA en alianza*, estas tres son notas periodísticas y tienen como tema central el negocio de la música y el rock.

El libro *El rock mexicano. Un espacio en disputa* de María del Carmen de la Peza Casares presenta una investigación sobre los procesos sociales y políticos en cuanto al rock, un análisis sobre diversas canciones y su relación con la sociedad, con una propuesta que pretende ser una mirada distinta al rock respecto de como otros autores lo presentan.

Existen muchas más fuentes que hablan sobre los temas aquí nombrados, sin embargo, mencionarlas todas sería otra tesis en sí misma, por ello para efecto de esta investigación se han priorizado aquellas fuentes que son cercanas al tema en específico que se propone trabajar esta investigación.

1.4. Apartado Metodológico

Para la construcción de esta tesis además de utilizar los conceptos y definiciones que se expondrán en el apartado teórico, se recurrió a la metodología cualitativa

misma que se apoya en la observación participante, la entrevista y la etnografía para hacer el análisis del trabajo de campo.

La metodología cualitativa utiliza la observación como su principal herramienta de investigación, todo a su alrededor es tema de investigación y no menosprecia nada, así el trato con los sujetos se hace más cercano y profundo, lo cual hace que los resultados sean más enriquecedores para el tema de investigación.

Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas... para la investigación cualitativa, resulta esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para comprender como ven las cosas (Álvarez- Gayou, 2003:18)

La observación participante es otra de las técnicas de la metodología cualitativa, consiste en ser parte del grupo o sitio de investigación para poder observar todos y cada uno de los detalles del tema que se está indagando.

La entrevista es un instrumento para conocer y entender a los sujetos de estudio y sirve como complemento de la observación y con ello alcanzar un análisis más profundo del trabajo de campo.

La etnografía se apoya en la observación y la entrevista para poder entender las prácticas culturales del grupo que se está investigando y así construir de manera más detallada el objeto de estudio.

Estas herramientas servirán para entender y analizar los conciertos de rock como espacio de identidad para los jóvenes tanto en el Vive Latino 2016 como en la tocada del Multiforo Alicia.

1.4.1. Configuración de la muestra

Los conciertos que servirán para el análisis de esta investigación serán dos, de los cuales el primero será el Vive Latino 2016 espacio oficial del rock y el segundo será una tocada en el Multiforo Alicia pues es uno de los espacios alternativos del rock.

Ambos conciertos fueron elegidos pues son espacios del rock y a donde asisten una gran cantidad de jóvenes de diferentes identidades juveniles pues los subgéneros del rock son diversos.

De esta manera se observará cómo es el proceso de interacción entre los jóvenes desde el momento en que comienza un concierto hasta que termina, además de ver a detalle cómo construyen su identidad de manera individual como colectiva en dichos espacios.

Posteriormente se hará una comparación de ambos conciertos para conocer las diferencias y similitudes que existen entre estos dos tipos de eventos, de esta manera se podrá ver cómo es que los jóvenes crean y fortalecen su identidad como miembros de cierto grupo juvenil en este caso el de los rockeros a través de este tipo de eventos.

Capítulo 2

Entre Culturas e identidades juveniles

Para entender la importancia de los conciertos de rock en la vida de los jóvenes y cómo estos son parte del proceso de construcción de identidad de la juventud será necesario conocer en un principio las categorías que servirán para el análisis.

El primer apartado habla sobre la noción de identidad, este concepto como el eje principal de esta investigación, el segundo apartado trata sobre las culturas juveniles y que son indispensables para conocer a los jóvenes pues este es su medio de socialización e identidad, es en estos grupos que comparten gustos que van desde lo material como playeras, tenis, discos o compartir experiencias y pensamientos sobre algún tema, tal es el caso del gusto por la música y los conciertos de rock

El tercer acápite trata sobre la música y las identidades juveniles y cómo ambas son características del andar de los jóvenes, no sólo en el siglo XXI sino desde que aparecieron las primeras identidades juveniles a finales de los años 50's, e inicios de los 60's, y cómo estas también se construyen junto con la música para ser parte de una misma generación de jóvenes en distintas décadas de la juventud.

En un cuarto momento se abordará una reflexión y breve tipología de los espacios de rock mismos que se encuentran relacionados a las dos categorías anteriores, pues las culturas juveniles se construyen a partir del querer ser distinto ante una

cultura dominante y aparecen características particulares que los jóvenes comparten, mismas que se unen en las identidades juveniles, en este caso los rockeros y el gusto por el género del rock, para posteriormente unirse para escuchar a sus bandas o cantantes favoritos en un espacio llamado concierto, y así unir todos sus gustos no sólo en cuanto a música, sino también respecto de la vestimenta y otros elementos identitarios, que se parecen poco o casi nada al de un día común y corriente para asistir al evento que han estado esperando durante días, meses o hasta años.

2.1 Sobre la identidad

La identidad es importante para la construcción individual y colectiva de los sujetos, esta es un conjunto de características que sirven para distinguir a unos de otros de acuerdo a gustos, preferencias o intereses.

...la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. Implica, por lo tanto, hacer comparaciones entre las gentes para encontrar semejanzas y diferencias entre las mismas. Cuando creemos encontrar semejanzas entre las personas, inferimos que comparten una misma identidad distinguible (Giménez Montiel, 2007:60).

Todos los individuos tienen identidades distintas que pueden coincidir y de esta manera crear grupos con pensamientos, intereses, gustos, caracteres similares, etc, para así formar culturas o subculturas que al mismo tiempo sirven para diferenciarse de otras.

La identidad se define a partir de la diferencia entre dos formas de la cultura: la objetivada y la interiorizada, la primera tiene que ver con lo que es palpable, que pueden ser cosas y la segunda tiene que ver con el pensamiento lo que no se puede tocar, pero otorga sentido a las prácticas culturales de los sujetos.

...los diferentes elementos de una indumentaria étnica o regional... de monumentos notables... de personalidades míticas... de bebidas y otros elementos gastronómicos... de objetos festivos o costumbristas... de símbolos religiosos... y de danzas étnicas o regionales...nos estamos refiriendo a formas objetivadas de la cultura popular en México. Pero las representaciones socialmente compartidas, los esquemas cognitivos, las ideologías, las mentalidades, las actitudes, las creencias y el stock de conocimientos propios de un grupo determinado, constituyen formas internalizadas de la cultura... (Giménez, 2007:45).

La identidad es una categoría que abarca distintos aspectos de la vida de los individuos, por lo que de manera específica para dar cuenta del caso de la construcción de la identidad entre los jóvenes, y poder entender sus propias prácticas, se trabajará también con la noción de culturas juveniles de Carlos Feixa en el siguiente apartado.

2.2 Culturas juveniles

La juventud siempre ha existido, es sólo que después de la Segunda Guerra Mundial, el término adquiere un mayor significado y es que como concepto era inexistente hasta hace unas décadas, ya que para la sociedad el paso de la niñez a la vida adulta se realizaba sin un punto medio que tomara en cuenta el sentir de

la población joven en la que sus pensamientos ya no eran de niños, pero tampoco de adultos.

Los niños y jóvenes eran considerados como *adultos pequeños*, no existía un *status diferenciado* para cada una de las categorías. Al no ser nominados de manera diferenciada distinguiendo su especificidad, no se les asignaba un reconocimiento y una certificación como categorías específicas; no constituían un espacio simbólico dentro de la sociedad donde pudieran reconocerse y diferenciarse de los demás (Brito Lemus, 2002:47).

La relación entre jóvenes e industria cultural se da en la posguerra, la necesidad de pertenecer y de diferenciarse de otras generaciones se da con el consumo de bienes materiales que puedan servir para construir una identidad propia

El vestuario, la música, el acceso a ciertos objetos emblemáticos, constituyen hoy una de las más importantes mediaciones para la construcción identitaria de los jóvenes... (Reguillo, 2000:27)

De esta manera se generan las llamadas *culturas juveniles*, las cuales se caracterizan por tener una forma de pensar, de sentir, de vestir, de hablar, etc., esto no quiere decir que todos los jóvenes sean y busquen cierto tipo de características para diferenciarse, sino que una parte de la juventud lo hace y busca pertenecer a algún tipo de grupo alternativo.

Las culturas juveniles se construyen fuera de todo aquello que esté definido por la cultura dominante y también por su propio núcleo familiar quien es el que impone reglas, valores y formas de pensamiento a los miembros del mismo, por ello una

cultura juvenil es una forma de escape a todas esas imposiciones y es la manera más libre de ser de los jóvenes.

Las culturas juveniles se traducen en estilos más o menos visibles e integran elementos heterogéneos provenientes de la moda, el lenguaje, el comportamiento no verbal, el graffiti, los medios de comunicación y el espacio (De Garay, 1996:2).

Para los jóvenes es importante ser parte de un grupo social con quienes además de compartir su juventud, buscan tener semejanza en cuanto a gustos, ya sean de vestimenta, ideológicos, musicales, de actividades, escolares etc., buscan su propia identidad reflejándose en otros jóvenes, de esta manera en conjunto se nombran a sí mismos como miembros de un grupo juvenil, esto con la finalidad de mostrarse ante la sociedad para expresar su sentir y que ésta los reconozca como una generación que se distinga de los adultos y los niños y que al mismo tiempo los haga diferenciarse de otras culturas juveniles.

Las diferencias entre grupos de jóvenes se expresan de muchas formas; algunos se visten de formas particulares ya sea con tipos de pantalones específicos o de un mismo color, usan playeras con ciertas características, también utilizan un lenguaje particular o comparten el gusto por la música que escuchan.

Para que exista la juventud, debe existir, por una parte, una serie de condiciones sociales (es decir, normas, comportamientos e instituciones que distingan a los jóvenes de otros grupos de edad) y, por otra parte, una serie de imágenes culturales (es decir, valores, atributos y ritos asociados específicamente a los jóvenes) (Feixa, 1998:18).

Los jóvenes en la búsqueda de su identidad intentan hacerse diferenciar del resto de la sociedad, a través de ciertos comportamientos y actitudes, tales como el lenguaje verbal y el no verbal propios de su mismo grupo con quienes comparten sus intereses y experiencias de vida, dichos grupos son culturas juveniles, las cuales sirven a los jóvenes como su medio de expresión entre sus iguales, de esta manera se genera su propia forma de vida cuando se reúnen los miembros del grupo y que al mismo tiempo se hacen llamar de alguna forma con la finalidad de diferenciarse de otros grupos juveniles.

...las culturas juveniles se refieren a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre, o espacios intersticiales de la vida institucional (Feixa, 1998:84).

La convivencia entre jóvenes es importante ya que a través de esta pueden compartir experiencias y gustos que pueden ser musicales, ideológicos, códigos de vestimenta, etc; y los espacios en donde se da la interacción pueden ser de tipo institucional, como es el caso de la escuela o de otros tipos como la calle o algún lugar de reunión, que puede ser algún centro de diversiones, un parque, una zona en particular de una ciudad o un foro para escuchar música. Para que se dé dicha interacción utilizan su tiempo libre lejos de su familia o de la escuela y si la interacción se da dentro de esta, seguramente será en algún momento en donde estén fuera de la vida académica y lejos de los adultos quienes son diferentes y no piensan como ellos.

2.3. El estilo y el consumo cultural

La identidad juvenil se construye a partir de sentirse diferente al resto de la sociedad y al buscar un espacio donde el joven pueda mostrarse tal cual es y pueda expresar lo que piensa, sin que sea criticado o cuestionado, es decir, en donde pueda sentirse libre, por lo que busca afinidad con otros jóvenes y así puedan ser reconocidos como grupo social independiente de los niños o de los adultos, y esas características con las que la juventud se hace distinguir del resto van desde la ropa hasta la música que escuchan.

El vestuario, la música y ciertos objetos emblemáticos constituyen hoy una de las más importantes mediaciones para la construcción identitaria de los jóvenes, elementos que ofrecen no sólo como marcas visibles de ciertas adscripciones sino fundamentalmente como, lo que los publicistas llaman con gran sentido “un concepto, un estilo” (Reguillo, 2000:23).

Las diversas características que los jóvenes utilizan para diferenciarse de otras generaciones son importantes, ya que gracias a estas crean estilos de vida distintos fuera de la cultura dominante, generando su propia cultura a través de la cual forjará su identidad al convivir con otros jóvenes, que al mismo tiempo están en busca de la misma, de esta forma con las culturas juveniles logran crear una gran diversidad de grupos alternativos para que otros jóvenes se unan, de tal forma que dichas identidades se construyen fuera de la identidad cultural dominante y resulta ser una opción de los jóvenes para poder ser ellos mismos en un espacio igualitario con quienes pueden compartir sus ideales.

Las particularidades los grupos juveniles es lo que llama Carlos Feixa el *estilo* mismo que define como

[...] la manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran representativos de su identidad como grupo (Feixa, 1998:97).

La mezcla de ciertos elementos de la cultura en los grupos juveniles constituyen el estilo, estos son la música, el lenguaje, la estética, las producciones culturales y las actividades focales.

La identidad juvenil basa su significado de existencia en la permanencia de sus integrantes en el grupo, así como que estos se encuentran en busca de algo que los defina y los caracterice para ser diferenciados de otras culturas juveniles, algunos grupos de jóvenes tienen una manera de pensar, puede ser un cuestionamiento al sistema que les impusieron y en el que se encuentran inmersos, algunos otros buscan que el pensamiento de su generación se modifique para no ser como otros jóvenes de generaciones pasadas, otros muestran rebeldía como su propia forma de resistencia contra la sociedad en la que viven, es decir cada grupo juvenil tiene sus propias características y no tienen que ser precisamente de pensamiento sino como ya se mencionó anteriormente también tiene que ver con la ropa, el lenguaje o la música que escuchan.

Para la mayoría de culturas y estilos juveniles, la música es central, ya sea creándola o escuchándola desde lo racional, lo emotivo o lo corporal (Morin, 2002:155. Cita a: Ana María Ochoa Gautier).

Los jóvenes suelen utilizarla selectivamente para autodefinirse, marcar distintos planos de su identidad, y al hacerlo, reflejan lo social. En este sentido, los géneros musicales adscriben identidades que se escenifican en cualquier espacio disponible pues de lo que se trata, como dicen muchos músicos, es de aferrarse y tocar donde se dejen (Morin, 2002:155).

El consumo cultural se vuelve muy importante para definir el estilo de los jóvenes porque es a través de este que eligen y crean su propia forma de ser y de vivir, además de otras características como la vestimenta, el lenguaje, entre otras, en este sentido se entenderá al *consumo cultural* como:.

[...] el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica (García Canclini, 1999:42).

La música se convierte en un tema importante para la adscripción identitaria de los jóvenes y la conformación de distintas culturas juveniles como se verá en el apartado siguiente.

2.4 Música e identidades juveniles

Los conciertos son una parte de la identidad de un fragmento de la juventud, pero para que estos sean una realidad es necesaria la música en la vida de los jóvenes, pues esta es la que los define según el estilo musical y es ese sonido con el que se sienten parte de un grupo, así comparten el gusto por cierto tipo de ritmo con otros jóvenes, de esta manera también se dan a conocer tanto a otros grupos juveniles como a la sociedad en general.

[...] Un disco/ Un cassette/ Una rola/ Una tocada/ Un concierto/ Un grupo/ Un solista/ Una revista/ Un “look”/ Un estilo/ Un lugar. En suma una gran diversidad de objetos mediadores que funcionan como vitales en la socialidad rockera al conformar identidades juveniles específicas (De Garay, 1996:2).

Existen objetos simbólicos que son parte de la identidad de los jóvenes rockeros, estos objetos pueden ser desde revistas, discos, ropa, peinado, hasta ciertas actividades como el asistir a conciertos, todo esto es el común denominador entre los rockeros, además son este tipo de particularidades las que hacen que los jóvenes interactúen, así que se definen como grupo juvenil al mismo tiempo que se diferencian de los otros grupos.

La música desde los 60's ha jugado un papel importante en la vida de los jóvenes, y más aún el rock, el cual pese a los obstáculos que la misma sociedad le ha puesto para no ser tolerado por lo menos para la sociedad conservadora ha logrado mantenerse en el gusto de una parte de la juventud, quien desde su inicio y llegada a México ha logrado permanecer en el mundo de la música.

En México existen diversas expresiones de jóvenes en torno a la cultura del rock y sus referentes simbólicos, desde la primera mitad de los años cincuenta. Fueron variados y complejos los procesos culturales por medio de los cuales sectores urbanos de la juventud de las ciudades de México, Guadalajara y Tijuana principalmente, se apropiaron de una cultura contestataria, enraizada en el rock, que buscó abrir espacios de expresión dentro de una sociedad conservadora y temerosa de las manifestaciones de los jóvenes (Marcial, 2010:185).

De esta forma los jóvenes de la generación de los 60's en México y otras ciudades de importancia comenzaron la búsqueda por su identidad, para ello tomaron como estandarte el rock para darse a escuchar por medio de la música ya que vivían en

un tiempo en el que no eran escuchados ni tomados en cuenta dentro de esa sociedad que los reprimía y no los dejaba ser por miedo a lo que pudiera suceder si estos se revelaban.

Como ya se mencionó los rockeros tienen su propia forma de ser frente a la vida y vestir, en cuanto a lo primero, los rockeros definen su forma de pensamiento como algo totalmente fuera de otras generaciones las cuales suelen ser las de sus padres en las que el pensamiento fue heredado de abuelos a hijos y estos pretenden lo mismo con los suyos, sin embargo surge la rebeldía en la que los mismos jóvenes se imponen a esas formas de pensamiento, defendiendo sus ideales para de esta manera crear una nueva generación con pensamientos más liberales fuera de lo establecido en cuanto a valores, creencias y actitudes frente al matrimonio, la religión, la juventud, y en general frente a la sociedad.

La manera de pensar de los jóvenes no implica que no les interese su vida sino que más bien los adultos repiten que quieren una mejor vida para sus hijos que estos al sentirse presionados por este tipo de comentarios repetidos una y otra vez la juventud se rebela al decir “yo no quiero ser como tú”, “soy rebelde” lo cual generó desinterés por ese tipo de cuestiones y es justo en ese momento que la música y en particular el rock se convierte en un salida y un refugio para la juventud.

En cuanto a la manera de vestir de los rockeros esto depende de la época en la que estos se encuentren viviendo, el rock cambia no sólo de generación y jóvenes sino también de sonido y manera de vestir.

En los inicios del rock en los 60's los jóvenes imitaban a sus bandas y cantantes favoritos tal es el caso de los fanáticos de los Beatles quienes tenían un corte de cabello muy particular con flecos que les cubrían la frente y cabello largo, para ese momento de la historia en el música y socialmente aquello era totalmente fuera de serie ya que los hombres tenían que usar el cabello corto así con esta nueva forma de ser de la juventud se escandalizaba a la sociedad conservadora.

Las características mencionadas anteriormente no aplican para todos los jóvenes en general ni tampoco para todos los rockeros puesto que cada género del rock tiene también sus propias particularidades, algunos otros jóvenes de los años 60' eran los

Jóvenes inconformes, los rebeldes, pandilleros, violentos y cuestionadores del mundo heredado por sus padres (Palacios Franco, 2004:329)

En los años 60's el movimiento hippie invadió a los jóvenes la forma de vestir se caracterizaba por pantalones acampanados, sandalias, cintas en el cabello, en general ropa hecha a mano, en cuanto al cabello de igual forma hombres y mujeres lo usaban largo.

Otro movimiento derivado del rock apareció en el año de 1976 en la Gran Bretaña se trataba del punk, quienes mostraban su antimoda como una forma de pensar contra lo establecido por la sociedad dominante

[...] el punk se distingue sin embargo por su total popularidad entre los jóvenes: prácticamente excluidos de los conciertos en territorio británico, prohibidos en la

televisión y la radiotelefonía, perseguidos en Londres por grupos armados con navajas y cuchillos [...] (Yonnet, 2005:132).

Los jóvenes punks tienen una forma distinta de vestir a sus antecesores rockeros, con pantalones de mezclilla rotos, playeras de sus bandas favoritas como los Sex Pistols, Los Ramones y demás, así como botas militares y el cabello pintado de colores.

Los *punks* hicieron uso de la cruz esvástica nazi, de millones de seguros, navajas, estoperoles, cadenas, calaveras y del plástico en la "facha"; del maquillaje exagerado – si no teatral -; del cortarse el dorso, el pecho, las muñecas y sangrar sin pestañear y de muchas otras actitudes que fueron chocantes y escandalizantes para su época (Urteaga Castro Pozo, 1998:153).

En los 80's aparecen otros grupos juveniles como el gótico movimiento que se desprende del rock cuyo color predominante es el negro, su símbolo principal tienen que ver con la muerte, su vestimenta incluye ropa en general oscura, uñas largas pintadas de negro y maquillaje sin importar si son hombres o mujeres. Es en esta década que también aparecen los chavos fresa y los chavos banda, los primeros eran jóvenes de clase media quienes se preocupaban por la moda además asistían a las discotecas, en cuanto a los segundos estos eran de clases populares, escuchaban rock urbano de bandas como Banda Bostik o Rockdrigo González entre otras variantes del mismo sonido además de pantalones de mezclilla y chamarras de cuero.

Durante finales de los años 80's y los 90's el rock sigue teniendo muchas variantes aparece el llamado rock alternativo que se conforma de una vestimenta

más variada con pantalones rotos, camisas de franela a cuadros o playeras con el estampado de sus bandas favoritas como Pearl Jam o Nirvana, cabello despeinado, tenis de lona de la marca Converse, los sonidos de este tipo de rock incluyen punk, metal y rock.

Y siguen otros sonidos derivados del rock como el pop o el rock pop, de la misma manera el rock en México y en otros países de Latinoamérica toma cierta importancia entre la juventud y aparecen bandas como Caifanes en México, Soda Stereo en Argentina entre otras.

Durante el inicio de los años 90's aparecen bandas de rock alternativo en español como Babasónicos, Los Bunkers, La Gusana Ciega, Jumbo, Zoé entre muchas otras.

Pero el mundo de la música sigue en constante cambio y mezcla, todos los sonidos aparecen derivados del rock y el siglo XXI está conformado de diversos grupos juveniles en los que se mezclan sonidos, vestimentas, lenguajes de diversas décadas del mundo de la música y de la misma juventud.

El nuevo rock se vuelve una mezcla de todo lo anterior, los jóvenes no tienen gustos particulares sino más bien, diversos en los que revuelven características de ciertos grupos juveniles con otros de manera que el rock puede ser escuchado por cualquiera sin que haya prejuicios como ocurrió al inicio de los primeros movimientos juveniles.

Dentro de la nueva ola del rock aparece el movimiento independiente mismo que hace referencia a las bandas que en un inicio se producen o pertenecen a disqueras independientes, lejos de las grandes industrias musicales, caracterizados por producirse a si mismo haciendo y escribiendo lo que quieren sin que sean criticados o condicionados en cuanto a la música que hacen ejemplo de ese rock son bandas como Porter, Hello Seahorse! o Austin tv.

Las características mencionadas de la juventud estan centradas con un solo propósito, el de la búsqueda por su identidad, es a través de esta que se genera una compatibilidad entre los miembros de ese grupo juvenil quienes gritan su postura ante el mundo, ante la vida, ante sus mayores y es esta misma coincidencia la que tienen con la banda o cantante del que son seguidores, las canciones son el medio con el que se reconocen como miembros de un grupo.

Las colectividades juveniles que se aglutinan alrededor del gusto, disfrute y consumo por algún estilo musical rockero particular, intentan vivenciar y compartir una amplia gama de prácticas sociales frente a otras identidades urbanas. A su interior existen diferencias e identidades subjuveniles conforme al gusto o apropiación de distintos tipos de rock: rupestres, metaleros, punks, jipitecas, bluseros, tecnos, industriales, etc (De Garay, 1996:2).

Dentro de la sociedad los jóvenes se agrupan para compartir sus experiencias, vivencias y gustos con otros jóvenes con quienes se sienten identificados de acuerdo a ciertos gustos, en este caso la música es una de esas características y es el género del rock el que también se divide en subgéneros lo cual permite que los diferentes grupos juveniles se diferencien de otros por esta particularidad.

Es en los Frentes Culturales donde *efectivamente* se tocan, se juntan, se rozan y se interpenetran culturas de grupos y clases sumamente diferentes (González, 1987:37).

En los espacios del rock se dan cita estas culturas juveniles y es así como se apropian de los espacios, de esta manera se crean los *frentes culturales* que pueden estar en disputa por los espacios a partir de los distintos géneros musicales o diluir sus diferencias y pueden convivir las distintas culturas juveniles pertenecientes a distintos ritmos musicales que son convocados por los carteles de grupos de distintos géneros musicales.

2.5 Los espacios del rock

Para los jóvenes en general el espacio que comparten se convierte en parte de su vida cotidiana y la relación con sus iguales se vuelve más estrecha, ese lugar puede ser público que bien puede tratarse de un parque, la calle, un local o un foro para escuchar música de esta forma logra apropiarse de ese lugar y hacer saber a los otros que bien pueden ser otros grupos juveniles o a la sociedad en general que ese espacio le pertenece simplemente porque se convierte en una costumbre el que asistan a tal por lugar por lo que el resto de la sociedad da por hecho que ese sitio es de ellos, de la misma manera esto hace que otros jóvenes se acerquen para compartir e interactuar con quienes tienen los mismos gustos.

La juventud asociada al rock es uno de los actores sociales que establece una relación muy intensa con el espacio. Los jóvenes seguidores del rock, desde sus orígenes, se han apropiado de los espacios públicos de las ciudades para construir

su precaria identidad social. Para ello la juventud transforma, a su modo, los espacios “públicos” en espacios privados (De Garay, 1996:4).

Esos momentos en los que los jóvenes se unen para compartir una misma experiencia musical son los conciertos, pero para comenzar es necesario decir que no fue fácil que los conciertos de rock fueran legales en México, dada la situación de represión en la que vivían los jóvenes era de esperarse que escuchar rock en vivo fuera parte esas críticas en sus inicios y es que mientras más crecía su popularidad entre la juventud, la mala fama ocurría entre los adultos.

Conforme creció la popularidad del rock en la radio, las revistas, el cine, la televisión también decidió incluir a algunos grupos y cantantes que poco tiempo después serían aceptados gracias a ese gran salto a la pantalla se hacían programas musicales dirigidos a jóvenes para presentar a sus nuevos talentos, por supuesto que esto no era nada parecido al inicio del rock ya que estos eran temas más relajados, cuidados, sin agresiones, es decir temas más melódicos hechos para la aceptación de la sociedad en general, de esta manera se dio paso a las presentaciones en vivo esto ocurría principalmente en la Ciudad de México

En teatros de revista como parte del elenco, en teatros y auditorios, en salones de baile, en centros nocturnos, en giras artísticas por toda la república mexicana, y finalmente, en los cafés cantantes (Palacios Franco, 2000:346).

Los cafés cantantes eran lugares para escuchar rock y también para bailar, dichos lugares no estaban fuera de la mala fama que los adultos ya tenían en mente sobre el rock, había ciertas ideas sobre estos lugares y de si los jóvenes asistían allí para drogarse, emborracharse y después cometer actos de vandalismo,

aquellos lugares eran el medio para estar con sus iguales, convivir y pasarla bien, es decir, tener un lugar propio en donde pudieran ser ellos mismos, aquellos lugares eran clausurados que eran esos espacios en dónde si se podía escuchar rock and roll.

Por otro lado, un lugar emblemático e histórico para escuchar música y construir identidad entre los jóvenes de distintas épocas, son los conciertos y las múltiples modalidades que estos adquieren a partir de sus formas de organización.

El concierto resulta ser el lugar dónde los jóvenes pueden ser ellos mismos lejos de lo que los ata y no los deja ser como puede ser su misma familia, el lugar donde trabajan o la escuela, es el momento en que pueden gritarle al mundo a través de la música lo que les parece y lo que no de la sociedad a la cual pertenecen.

2.6 Hacia una tipología de espacios

El espacio físico donde se lleva a cabo el concierto es también parte fundamental de la identidad de los jóvenes en este caso de los rockeros, ya que se apropian del lugar aunque sea por unas cuantas horas, de esta manera pueden expresarse saltando, cantando y compartiendo un mismo momento en el cual su principal causa es el rock.

Gran parte de la vida de un chavo y una chava rockeros, se articula alrededor de los espacios y tiempos de ocio, en las rutas por hoyos, discotecas, casas

culturales, por programas de radio, por discos, “revens” y <<cotos>>. Esto es, alrededor de espacios <<lúdicos>> que no tienen otra finalidad/utilidad que el <<estar juntos sin ocupaciones>> (Urteaga Castro Pozo, 1998:61)

Para los rockeros la música representa la más grande de sus causas para ser y pertenecer a dicho grupo social, por ello un concierto representa una de las actividades más importantes dentro de su vida. El concierto es un ritual colectivo que sirve para reafirmar la identidad juvenil como rockeros, de esta manera comienza como ya he mencionado con la noticia de boca en boca sobre el evento, con la organización grupal o en pareja para asistir al concierto.

El espacio al que acuden los jóvenes a ver a su banda o bandas favoritas tienen características que los hacen diferenciarse unos de otros ya sea por el costo que tiene entrar a un sitio o porque es un lugar al aire libre, en este sentido, Castillo Berthier (2010) hace una tipología respecto de los espacios, siguiendo a este autor

[...] podemos encontrar cuatro escenarios por donde circulan las distintas producciones juveniles:

- a) La Escena subterránea: ... que se reproduce en lugares totalmente irregulares (lotes baldíos, bodegas abandonadas, “hoyos fonquis”, esquinas de la calle, callejones, etc.) entre los que sobresalen: Salón Zapotitlán, Ex Balneario Olímpico de Pantitlán, la Explanada Municipal de Ciudad Neza, Salón Don Venancio y el Balneario Las Palapas en el Metro Rosario (Castillo Berthier, 2010:31).

Los espacios alternativos que se encuentran entre los lugares no legales y los costosos de la industria

- b) La Escena Alternativa: ...para establecerse independientemente de la industria dedicada al consumo juvenil (disqueras, foros, discotecas, bares, restaurantes, etc.)... Foro Alicia, Circo Volador, El Salón Rayo y la Hija de la Diabla (Castillo Berthier, 2010:31).

En la Gran Industria los costos de los accesos a los conciertos son altos y no todos los jóvenes pueden pagar por un boleto

- c) La Gran Industria: que incluye a todas las disqueras transnacionales, la radio comercial, la televisión y en general a todos los grandes foros concesionados a grandes empresas y empresarios (Foro Sol, Palacio de los Deportes, Teatro Metropolitan, Salón XXI, Auditorio Nacional, Rodeos, OCESA, Hard Rock Café, etc.) (Castillo Berthier, 2010:31)
- d) Los Espacios Oficiales: que son los foros y centros administrados por las distintas instituciones gubernamentales, espacios universitarios, museos, festivales, casas de la cultura, etc.... con una noción de “cultura aséptica” y académica...El FARO de oriente (Fabrica de Artes y Oficios del Oriente) (Castillo Berthier, 2010:31).

Los lugares donde se organizan los conciertos son distintos aunque su finalidad sea escuchar rock, sin embargo no todos pueden asistir pues en algunos casos los altos costos de las entradas impiden que los jóvenes puedan asistir a los eventos.

2.7 El concierto como ritualización

Un concierto de rock comienza con los rumores entre la juventud, entre los comentarios de boca en boca, de afiches en la calle, de la promoción que una disquera hace de sus propios artistas, etc., sobre la presentación que dará alguna banda o cantante de rock hacía sus jóvenes seguidores, ese es justo el momento

en que comienza el proceso de socialización con un círculo de amistades entre los jóvenes que comparten el mismo gusto por la música, por ello ese proceso comienza por el hecho de ponerse de acuerdo para asistir a un evento.

La socialización sigue hasta la llegada al concierto que bien puede ser porque los jóvenes acuden al evento en grupo o en pareja, en el concierto también se da esa socialización ya que todos están en un mismo momento, al disfrutar de algo que les gusta, con lo que todos se identifican. Por lo tanto, es la interacción entre el grupo musical, espectadores y entre ellos quienes comparten un mismo código dentro de un mismo espacio aunque esto sólo sea cuestión de poco tiempo ya que el concierto no es para siempre

[...] el concierto puede proponerse como el espacio ritual rockero en donde los chavos experimentan/sienten en común, esto es viven –sólo por unas horas y transitoriamente- cierta inversión simbólica de las jerarquías sociales que experimentan en su cotidiano institucional (sobre todo, aquellas que viven en la escuela, en el trabajo, en el aparato represivo - la tira-, con la moral familiar y la religiosa) (Urteaga Castro- Pozo, 2000:3).

El espacio ritual rockero es la práctica de asistir a un concierto con características propias de dicho grupo juvenil que es diferente de un día común en el que los jóvenes no se caracterizan de rockeros para hacer alguna otra actividad es decir hay una manera específica de vestirse para asistir a un evento rockero.

En la ritualización, entendida como una red de acciones simbólicas, son tan importantes los actores humanos como los no humanos en cuanto nodos de esa red. Los tatuajes, los añillos, la credencial de membresía al Club de Admiradoras de Luis Miguel, un crucifijo, las sustancias psicotrópicas, cierta ropa, las medicinas

del curandero, la bandera, constituyen actores no humanos que están sujetos a densas cargas de prácticas, discursos, creencias, valores y actitudes (Díaz Cruz, 2002:26).

Un concierto representa la unión de los jóvenes como parte de una generación así como parte de un grupo que es el de los rockeros, así se comparten las ideologías de un grupo que esta fuera de todos aquellos grupos represores que no los dejan ser y del mismo modo dicen “nosotros somos así” frente a los que no son como ellos, es decir la diferenciación con los que no son rockeros.

El concierto como espacio de socialización de los jóvenes no tiene como única característica la música que comparten sino también una serie de características que son parte de esta, el lenguaje por ejemplo es una particularidad que identifica a la juventud y en este caso ese lenguaje pueden ser las letras de las canciones, otro elemento es la ropa de los jóvenes ya que visten con ropa cómoda con la que puedan brincar, correr, bailar dentro del lugar la mayoría asistirá con tenis y ropa de mezclilla es con esta vestimenta que logran también identificarse como jóvenes miembros de un mismo estilo musical que es el rock, es decir quienes asisten a un concierto no visten de la misma manera que si van a trabajar o a la escuela utilizan cierto tipo de ropa, color o accesorios.

[...] un acto que crea presencia, un hacer que es simultáneamente una cosa hecha, una acción que transforma y confirma, que modifica y consagra (Díaz Cruz, 2002:31).

Estos elementos forman parte de la identidad de la juventud que busca pertenecer a un grupo en particular en donde puedan compartir sus ideales, es el concierto

donde comunica sus sentimientos, y al mismo tiempo sienten que aquella música les dice todo lo que también sienten como jóvenes, es la música la que expresa su sentir de la vida, y el concierto resulta ser la mejor forma en que estos refuerzan su identidad como miembros partícipes de un grupo social que es el rockero frente a los grupos que tienen ideales distintos.

Justamente el día del evento los jóvenes llegan algunos en grupos de tres o más pueden ser grupos de hombres o mujeres y algunos otros mixtos, otros en pareja, en muy rara ocasión los asistentes al concierto estarán en solitario ya que la mayoría de las veces los jóvenes se organizan para asistir juntos pues comparten el mismo gusto por la música de aquí que se conforme su identidad como miembros de un grupo juvenil.

La llegada al concierto puede ser de distintas maneras pues su medio de transporte puede ser público o en automóvil propio y esto a su vez depende de la edad de los jóvenes ya que si son menores de edad posiblemente sus padres los acompañen o lleven hasta el lugar, algunos otros asistirán con sus amigos quienes también pueden ser menores de edad.

Algunos jóvenes deciden llegar algunas horas antes de que comience el concierto, el motivo será porque deciden comprarse algún tipo de artículo que tenga la imagen de su banda favorita o algo que les recuerde que asistieron a su evento, otros en cambio esperan a sus amigos con quienes decidieron estar de acuerdo para asistir al concierto.

En cuanto a la ropa con la que jóvenes asisten al concierto puede ser de diversas maneras pero siempre será de la forma más cómoda posible, con tenis siempre de alguna marca ya sean Converse, Nike o Adidas, con pantalones de mezclilla a veces de colores o faldas, con playeras que tengan la imagen de su banda favorita o de la banda protagonista de la noche o camisas de cuadros, chamarras de piel o mezclilla, los peinados son diferentes estos van de acuerdo a la edad de cada uno ya que muchos jóvenes aún asisten a la escuela y ciertos peinados y modas no están permitidos, también hay jóvenes con perforaciones ya sea en la ceja, lengua o nariz, otros jóvenes tienen tatuajes estos varían de acuerdo a sus gustos algunos se tatúan el nombre de su banda de rock favorita ya sea de esta época contemporánea o de una banda que haya marcado historia en el mundo del rock, muchos jóvenes portan en las muñecas de las manos pulseras de tela con el nombre de sus bandas o de otros conciertos a los que han asistido, algunos más llevan gorras con el estampado de sus banda preferida, estos símbolos representan parte de su identidad como rockeros. Otro de los símbolos contemporáneos con el que los jóvenes refuerzan su identidad como rockeros y que hoy en día es parte fundamental de su vida es algún reproductor de música que bien puede ser un Ipod, mp3 o el propio celular, antes de la llegada al concierto los jóvenes llegan con sus audífonos en los oídos dando la impresión de que se preparan para el concierto de ese día.

Justo a la entrada del concierto los jóvenes son revisados de pies a cabeza por el personal de seguridad quien se encarga de revisar si no llevan algún tipo de arma,

hebillas de cinturón con las que puedan dañar a alguien, comida, y cualquier cosa que no esté permitida en el lugar con lo cual los jóvenes sienten que aquello es una violación hacia su persona, ya que pareciera que el sistema los tacha de delincuentes o algo peor, y es que el rock en México siempre ha sido estigmatizado y visto como un elemento incitador de conductas reprobables de las masas y en especial de los jóvenes.

Los chavos son tratados como criminales, pues además de meterles la mano por donde se les antoje les quitan todo lo que pueden: cintos, cadenas o pulseras de adorno, los cigarros, los cerillos, los encendedores y no dan ficha alguna para recabar estos objetos después del concierto. A las chavas se nos esculca “tocándonos” de otra manera e igual se “agandallan” de todo lo que pueden. La atmosfera es violenta (Urteaga Castro- Pozo, 2000:5).

Después de esa revision exhaustiva a la que son sometidos los jóvenes, es el momento en el que se les indica el lugar hacia donde se dirigirán es decir el asiento del que se apropiaran durante unas cuantas horas, asi como la zona a la que pertenecen sus boletos desde donde podrán apreciar y disfrutar del rock.

Lo anterior forma parte de un ritual que como ya se mencionó, son acciones con un significado en particular, de esta manera también se hace notar su presencia con la finalidad de reafirmar su identidad rockera, en un mismo sitio y un mismo momento el del concierto de forma masiva

[...] el *performance* es un hacer que describe ciertas acciones que están transcurriendo ejecutados en sitios específicos, atestiguados por otros o por los mismos celebrantes: es un hacer que focaliza esa presencia en tanto acto de creación (Díaz Cruz, 2002:27).

Al empezar el concierto todo es completamente distinto, los jóvenes se encuentran unos a lado de otros, de pie, algunos otros sentados en el piso y ansiosos por ver a una banda o cantante que han estado esperando escuchar en vivo. Cuando se apagan las luces del recinto y comienza a escucharse la música, todos gritan, saltan y se levantan porque por fin inicia, es justo el momento perfecto en el que todos se sienten conectados por una misma causa llamada rock.

La música, la letra de las canciones, las luces, la banda con sus integrantes y por supuesto que el auditorio que esa noche va a verlos forman parte de un mismo sentimiento, todos se sienten identificados, algunas canciones son más aplaudidas y coreadas que otras por tener más fama entre los jóvenes o porque estas dicen todos esos sentimientos que tienen hacia la sociedad canciones que resultan ser la conexión entre el público y el grupo de rock, la música permite a ambos bailar como quieran, saltar, y moverse de sus lugares como mejor les parezca en conjunto esto hace que el concierto se convierta en algo especial y único para las dos partes con ansias de volverlo a repetir.

Capítulo 3

Del Chopo a los grandes monopolios

El siguiente capítulo contiene tres apartados: en la primera parte se encuentra una breve sinopsis sobre la historia del Tianguis del Chopo uno de los lugares más emblemáticos para las culturas juveniles; en la segunda parte se habla sobre los foros alternativos del rock como lugares representativos de los conciertos de rock en la Ciudad de México; en la tercera parte se encuentra la historia de OCESA como principal organizadora de espectáculos y conciertos en México.

3.1 Tianguis Cultural del Chopo

El Tianguis Cultural del Chopo es uno de los lugares más importantes en la escena alternativa en la Ciudad de México, ubicado en la calle de Aldama de la Colonia Buenavista, nacido a inicios de la década de los 80, cuando el rock no era del todo aceptado por la sociedad mexicana y ante la clausura de muchos lugares y la clandestinidad de algunos espacios.

El tianguis se inició en octubre de 1980, cuando Jorge Pantoja, promotor rocanrolero que trabajaba en el legendario Museo del Chopo, convenció a la directora, Ángeles Mastretta, de permitir que en la calle, frente al museo, se abriera “un canal de comunicación” para el intercambio y la venta de discos, libros, revistas y parafernalia rocanrolera-contracultural (Agustín, 1996:104).

El tianguis cultural es un sitio donde también se organizan conciertos y tocaditas de diversas bandas tanto nuevas propuestas como grupos consolidados o que se consolidaron después de haber tocado en el Chopo

La apertura del tianguis fue precedida por una serie de conciertos de rock (“una alternativa para los lunes” y “Rock desde acá”) que contribuyeron a que se rompiera así el gueto de los espacios siniestros para el rock nacional (Agustín, 1996:104).

Bandas de rock reconocidas en el mundo de la música como Café Tacvba, División Minúscula, El TRI, Los Bunkers, entre otros han sido parte de los conciertos del Chopo; estos conciertos al ser organizados de manera independiente son en la calle, de manera gratuita, sin seguridad de algún tipo, y la forma en la que los jóvenes se enteran de estas tocadas es a través de carteles, de invitaciones de alguien que visita el lugar con frecuencia y a últimas fechas a través de las redes sociales, cabe resaltar que las bandas que allí se presentan no importa de qué nacionalidad sean, en tanto si deben ser de rock.

Son los días sábados que la Colonia Buenavista, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde se llena de jóvenes con diferencias en su vestimenta, manera de expresarse y de ser entre los cuales se pueden distinguir: darks, rockeros, punks, entre muchas otras culturas juveniles, que llegan desde diferentes lugares de la Ciudad de México e incluso de la zona conurbada para comprar, vender libros, discos, ropa y demás objetos en el tianguis, que de esta manera se ha convertido en una referencia cultural para las diferentes subculturas.

3.2 Foros Alternativos

Existen ciertos lugares que brindan a quienes comienzan o tienen una carrera en el mundo del rock independiente una oportunidad de presentarse y darse a

conocer entre el público que sigue esta escena de la música, estos lugares son de fácil acceso, de precios económicos que permiten a los jóvenes acercarse o presentarse según sea el caso a la música.

Dentro del mundo de los espacios alternativos existen dos grandes tipos, el primero se refiere a los foros alternativos y el segundo que son los conciertos o tocaditas autogestivas, los lugares en donde se llevan a cabo ambos son muchos y hacer el rastreo de los mismos sería complicado por ello sólo se mencionarán algunos y se hablará de los que se consideran más sobresalientes.

Existe una gran cantidad de lugares en la Ciudad de México para escuchar rock y sus subgéneros musicales son: el Foro Hilvana, Rock and Road, Black Horse, Club Atlántico, Black Horse, Pasagüero, entre otros. Para esta investigación se tomarán en cuenta los que se consideran son representativos sobretodo porque han sobrevivido al tiempo como lo son El Multiforo Alicia y el Circo Volador, ya que son los espacios que más años tienen en la escena rockera de la Ciudad de México y se han convertido en referentes importantes tanto para los músicos como para los jóvenes que pertenecen a distintas culturas juveniles en los últimos 15 años.

Los conciertos de rock en cualquiera de sus subgéneros en espacios alternativos se dan a inicios de la década de los 90, cuando las bandas de manera independiente organizaban sus tocaditas en los lugares menos esperados, sin seguridad aparente y con un público que iba desde un pequeño grupo de 20 personas hasta algunos cientos. Los lugares iban desde la calle,

estacionamientos, escuelas, parques, etc; tal es el caso de las primeras tocadas de ska

[...] el 14 de febrero de 1994 organicé mi primera tocada. Lo único que me pidieron *Los Estrambóticos* fue transporte y un equipo de audio. En ese entonces le sacamos un equipo de audio a la Delegación, hicimos pintas en bardas, y cuál fue nuestra sorpresa que convocamos a casi 700 personas de la colonia (Paco Valencia en Analco & Zetina, 2000:64).

Así los lugares para organizar una tocada en lugares destinados para ello, en cierto tiempo fue difícil por lo que muchos grupos recurrían a los espacios alternativos obviamente con sus mismos recursos y muchas veces entre amigos y conocidos entre los que se iba corriendo la voz y así pudieran darse a conocer.

El Multiforo Alicia es uno de los espacios que ofrece conciertos de bandas o cantantes independientes; el Alicia está ubicado sobre Avenida Cuauhtémoc en la Colonia Roma en la Ciudad de México.

El espacio es un alucinado homenaje a Lewis Carroll, “por toda esa lógica, ese mundo maravilloso donde existe la cuestión lógica”, pero igualmente parece celebrar ¿o ironizar, tal vez? la dinámica de este país (Morin, 2001:109).

El Alicia, (como muchos le dicen), es un lugar de referencia para muchos jóvenes pues es un espacio en donde una gran cantidad de bandas se han dado a conocer y también es un espacio para conocer nuevas propuestas musicales.

[...] La fama para los músicos que nacieron en el *subterráneo* [...] como *Allison*, *Austin TV*, *Panteón Rococó*, *Salón Victoria*, *Lost Acapulco*, *Los Gatos* y muchas otras [...] (Anaya, 2010)

El Multiforo Alicia se inauguró el 1ro de diciembre de 1995,

[...] en lo que fue un taller de motos y mucho tiempo atrás parte de una iglesia: dos días de inauguración en los que tocaron Antidoping, Van Troi, Limbo Samba y hubo un performance con Los Invasores (Morin, 2001:108).

El Multiforo nació como una opción alterna a la oferta predominante donde la música pop era quien reinaba; es un espacio diferente donde los costos son bajos y donde no hay motivos de exclusión como clase social, manera de vestir o hablar, asimismo, el Alicia presenta además de la música otras expresiones culturales como el teatro, la danza, el arte entre otros.

El libro de María Teresa López Flamarique, titulado *Alicia en el espejo. Historias del Multiforo Cultural Alicia*, publicado en 2010 por Ediciones Alicia, narra la historia de los últimos quince años del foro Alicia y del rock underground en México, a partir de la mirada de un personaje imaginario. La experiencia de Alicia, una joven trabajadora, fanática del rock y asistente asidua a las tocadas del Alicia, se articula con entrevistas a Ignacio Pineda –iniciador del proyecto–, a los Alicios– nombre genérico de quienes administran y dirigen el lugar–, y a los músicos que nacieron y crecieron en él (De la Peza, 2014:22).

Los lugares de reunión de jóvenes para escuchar música han crecido con ciertos prejuicios que hacen que muchas veces las autoridades clausuren estos, el multiforo no ha sido la excepción pues las autoridades han cerrado el lugar por diversos motivos como quejas de vecinos por el ruido excesivo o por la falta de seguridad, que ha llevado a otros espacios no rockeros a incidentes en los que ha habido muertes de jóvenes, pero estos no son más que pretextos contra el Alicia pues en sus más de 20 años funcionando no ha habido algún incidente.

El lugar ha sido clausurado, al lugar ha llegado la delegación y nos ha cerrado porque no les ha gustado cómo trabajamos, no les gusta la gente que a veces

viene al espacio; se espantan, siguen diciendo que es lo peor, mientras sabemos que la delegación Cuauhtémoc, donde funciona el Alicia, está llena de giros negros y de puteros [...] (Nacho Pineda en Morin, 2001:113).

En el 2015 el Alicia enfrentó de nuevo la clausura pues la delegación Cuauhtémoc les había impuesto una multa por más de 100 mil pesos, el motivo fue porque no contaba con las medidas de seguridad para operar, sin embargo días después de tener reuniones con el Gobierno del Distrito Federal se solucionó el problema.

Para su reapertura se acordó que el Multiforo Alicia, ubicado en la colonia Roma, debe cumplir con los lineamientos de protección civil, así como entregar la documentación requerida para su operación con legalidad y normatividad.

Además se le otorgará el uso de suelo como centro cultural, ya que por sus características estaba regido por la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (Notimex, Excelsior , 2015).

El Multiforo Alicia no es el único foro alternativo en la Ciudad de México existe otro que también da cabida a nuevas propuestas culturales, se trata del Circo Volador ubicado en Calzada de la Viga en la Delegación Venustiano Carranza, en el terreno del que alguna vez fue el cine Francisco Villa, al igual que el Alicia éste también se encarga de promover la cultura y el arte, su apertura se dio a finales de la década de los 90's, su comienzo se dio con una investigación acerca de las pandillas y grupos juveniles con la finalidad de integrarlos a la sociedad.

El 11 de septiembre de 1997, el Cine Francisco Villa, comenzó a operar en forma regular bajo el nombre de Centro de Arte y Cultura Circo Volador, con un equipo de trabajo conformado por 25 jóvenes.

En un principio se plantearon tres conceptos básicos de operación: 1) la promoción de participación popular, 2) la organización autogestiva de las actividades culturales, y 3) el desarrollo plural de los grupos sociales en relación con sus propias necesidades. (Circo Volador, 2016)

El circo volador es un espacio en donde además de talleres y actividades culturales también es posible conocer nuevas propuestas musicales, la primera banda que se presentó fue Lacrimosa.

El Circo Volador también ha sido clausurado, a pesar de que este desde un inicio tuvo el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México pero fue en el año 2000 con el pretexto de necesitar un estacionamiento para 240 automóviles que este tuvo que cerrar como espacio cultural.

Para el año 2002, se logra la reapertura del espacio con los primeros eventos culturales entre ellos el de “Primavera Joven”, evento que tenía por objetivo: Promover el debate sobre la juventud en la ciudad de México. Primavera Joven, corresponde a una amplia convocatoria dirigida los jóvenes para discutir el universo temático de su realidad, con 102 especialistas, organizaciones no gubernamentales como Circo Volador e instituciones como la UNAM (Circo Volador, 2016).

3.3 Operadora de Centros de Espectáculos S.A de C.V. (OCESA)

Los conciertos masivos en México estaban prohibidos sobre todo si se trataba de reuniones juveniles pues estas representaban un peligro para la sociedad mexicana conservadora, como se mencionó en apartados anteriores.

[...] las presiones de la iglesia y los padres de familia que veían los conciertos como el principio de una nueva revolución armada, una amenaza creciente de

música “saturada de mensajes y simbolismos satánicos” [...] (Castillo Berthier, 2010:44).

El inicio de los conciertos masivos de rock de manera “legal” se dio a principios de los años 90 a cargo de Operadora de Centros de Espectáculos S.A de C.V. (OCESA) misma que es subsidiaria de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), y es que hasta antes de firmar el convenio que la convertiría en el gran monopolio que es hoy, era prácticamente imposible organizar conciertos masivos sin que estos fueran cancelados.

[...] los empresarios que se aventuraban en esta actividad padecían todo tipo de imprevistos, desde aquellos en que a unas horas del evento las autoridades locales lo cancelaran en forma arbitraria [...] (Castillo Berthier, 2010:44).

OCESA es una empresa que se encarga de promover eventos de entretenimiento, entre sus principales accionistas están Alejandro Soberón Kuri, Rodrigo González Calvillo y Federico González Compeán; fue OCESA quien logró un convenio con las autoridades para operar en el negocio de los espectáculos, fue de esta manera que obtuvo la concesión del Palacio de los Deportes, al principio por 10 años y posteriormente ha sido renovado, hasta hoy en día que dicho convenio sigue vigente.

Entre los espacios que opera OCESA destacan el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Teatro Metropolitano, el Estadio Azul, el Auditorio Citibanamex, entre otros, y no sólo en la ciudad de México sino también en Monterrey y Guadalajara; además OCESA hizo un contrato con el sistema de boletos ticketmaster para la venta de los mismos.

Así OCESA logró venderse como la empresa más capaz para organizar eventos masivos, con la supuesta confianza de que se contará con toda la seguridad posible tanto para los inmuebles como para los asistentes, con la confianza de que no va a haber desmanes o que vayan a ser cancelados por las autoridades para ello cuenta con un grupo de seguridad privada llamado Grupo Lobo perteneciente también a CIE.

De esta manera, el negocio del entretenimiento lo ha ido acaparando OCESA a tal grado que no se permite haya otros organizadores de eventos, impidiendo con ello la competencia que haga que los precios elevados disminuyan y que al contrario estos se eleven de manera exponencial en todos los aspectos desde boletos, comida, bebidas, hasta *souvenirs*.

Acceder a este tipo de espectáculos se convierte en un lujo sólo posible para quienes puedan pagarlo, pues además de los altos costos los clientes se enfrentan a preventas con las que sólo es posible comprar con tarjetas de crédito, por lo que al salir a la venta general tanto en taquilla como por teléfono difícilmente se pueden conseguir los boletos, así muchas veces estos se anuncian como agotados orillando a conseguirlos en la reventa, misma que los ofrece al doble de su precio original.

La mayoría de estos conciertos guarda la misma similitud. Los anuncian con meses de antelación y sólo hay una preventiva para los clientes de Banamex que poseen tarjeta de crédito. Justo cuando se libera la posibilidad de compra, la página de Internet de Ticketmaster se satura. En tanto, las personas que

pernoctan para hacer fila en taquilla, muchas veces se quedan sin boletos (Proal, 2012).

Lo cierto es que OCESA ha logrado contratos con artistas tanto nacionales como internacionales, y es que hasta hace unos años era impensable que grupos extranjeros pisaran tierras mexicanas, con todo y sus altos costos, los verdaderos fans hacen hasta lo imposible por conseguir el dinero para las entradas sin importar lo caro que esto resulte; OCESA sabe qué grupos o cantantes son rentables para seguir conservando su liderato en el mundo de los espectáculos en vivo.

El negocio de los conciertos no es manejado en solitario por OCESA pues se vale de otros como son el monopolios de las disqueras y las estaciones de radio pertenecientes a Televisa y TV Azteca quienes en acuerdo llenan las estaciones de radio con los cantantes y grupos musicales que ellos están interesados en promover.

Esto hace difícil que promotores independientes tengan acceso a artistas y estos recintos; por eso, los promotores apuestan por habilitar nuevos lugares para sus festivales y mantener en secreto las negociaciones para traer a algún grupo o artista importante porque podrían perderlo (Gutiérrez, 2014).

En el 2012 surgió Zignia Live quien se ha convertido en la competencia de OCESA, la empresa propiedad de Guillermo Salinas Pliego tiene la Arena Ciudad de México como su principal recinto y Superboletos es la que se encarga de vender las entradas para los eventos.

Zignia Live se estrenó en el negocio de los espectáculos en vivo con artistas de talla internacional hasta espectáculos de deportes

[...] presentó estrellas como Carlos Santana, Pit Bull o Paulina Rubio; también Nuclear Cowboys, shows sobre hielo, el circo Ringling Bros y hasta un partido de la NBA, que mostraron su funcionalidad (Gutiérrez, 2013).

Zignia Live también es propietaria de la Arena Monterrey, el Auditorio Siglo XXI en Puebla, Universidad CNCI entre otras.

Otro caso que tomó relevancia en el 2014 fue el del *Hell and Heaven*, festival de metal y rock pesado que en un principio fue organizado de manera independiente sin la participación de OCESA ni la de la Zignia Live, en un inicio se pretendía que el lugar fuera Texcoco, Estado de México con dos fechas y más de 60 mil boletos vendidos pero fue cancelado, las excusas fueron muchas, la verdadera razón es que OCESA siempre estuvo detrás de la oposición a este evento.

La competencia es muy dura, te cierran las puertas y es hasta sucia (...), en cuanto comienzas a llamar la atención la gente que controla los recintos (Ocesa) en el DF no te los rentan o te imponen cosas (...), por eso tratamos de descentralizar los shows", explicó en entrevista Christopher Ruvalcaba, uno de los organizadores del Hell and Heaven (Gutiérrez, El Economista, 2014).

La discusión de si se llevaba a cabo o no el Festival *Hell and Heaven* concluyó con la intromisión de OCESA, al firmar una alianza que incluía un cambio de sede y de fecha, que fue anunciada por redes sociales y mediante un comunicado de prensa.

[...] la fusión representa la experiencia en organización de conciertos y festivales por parte de Ocesa, así como la juventud y energía de los organizadores del Hell and

Heaven, que generarán una mayor y mejor oferta en el panorama cultural y de entretenimiento de la Ciudad de México (Notimex, Excelsior, 2014).

De esta manera es difícil organizar algún evento masivo como promotor independiente, pues siempre están en juego los intereses de la empresa líder y de las autoridades.

Capítulo 4

El Vive Latino 2016 y el Multiforo Alicia

El siguiente capítulo contiene primeramente una reflexión sobre el texto de Abilio Vergara (2005) “Guía para abordar lugares” y cómo ésta servirá para el trabajo de campo, enfatizando los conceptos para la realización de las etnografías. Posteriormente se presentan los resultados y análisis del trabajo de campo que incluye la etnografía, las imágenes y los datos que fueron recabados durante los conciertos; asimismo, se presenta la historia y algunos datos sobre el Foro Sol, después se encuentra el análisis del Vive Latino 2016, en la siguiente parte esta la historia del Multiforo Alicia y el análisis de la tocada en el mismo; por último se hace el análisis comparativo entre ambos conciertos y sus elementos específicos.

4.1. Apuntes para la etnografía de los conciertos

Para seguir con la investigación de la presente tesis se recurrirá al trabajo de campo mismo que tiene como metodología la observación participante y el análisis, para ello se tomará como texto de referencia la “*Guía para abordar lugares*” de Abilio Vergara, dicho texto habla sobre cómo observar el sitio a investigar sin dejar pasar detalle alguno, poder analizar y comprender las lógicas simbólicas de los espacios y los sujetos.

Existe una relación entre las personas y los lugares que frecuentan, esa relación está basada en la utilidad que le dan los sujetos, así como el significado que tiene para estos el lugar, en este caso, será el sitio donde se lleve a cabo el concierto

objeto de estudio. Para realizar esta investigación, se diseñó la siguiente guía de observación basada en el texto de Abilio Vergara (2005).

Huellas de apropiación: Los jóvenes que asisten al concierto y los indicios que hacen constatar que estuvieron en el sitio, la relación entre el lugar y las personas, la basura, los objetos, el acceso al lugar, la llegada, los lugares, los asientos, el piso, el punto de reunión, el escenario y su colocación respecto de los jóvenes, desde dónde observan el concierto, el comportamiento de los jóvenes respecto al lugar, qué hacen al llegar si se sientan, gritan, se quedan de pie, caminan, corren etc.

Sonoridad: Los sonidos al momento de la llegada, al inicio, durante y al final del concierto, el lenguaje de los jóvenes durante estos momentos, el lenguaje entre las bandas y el público espectador, ritmos que se tocan en el concierto, los instrumentos qué sonidos emiten, qué sonidos se escuchan entre canción y canción, el lenguaje de los jóvenes en relación a su edad, gritos, frases, palabras, música, silbidos, etc.

Ese lenguaje no necesariamente es articulado (verbal) sino se acompaña siempre de gestos, de posturas, de olores, sonidos, ritmos (que, por ejemplo, varían con las horas, los motivos, las ocurrencias, entre otros factores). El lenguaje del lugar habla de su estilo, de su ser, por lo que hay que estar atentos para recuperar todo el habla del lugar (Vergara, 2005:4).

Paisajes y colores: El sitio donde se lleva a cabo el concierto, sus colores, formas, la colocación del escenario, los instrumentos sobre el escenario, la

posición de las bandas con respecto al público, las bocinas, pantallas, asientos, uso del lugar durante el concierto.

Una jerarquización de los sitios del lugar, que no necesariamente desembocan en oposición. Es posible que entre una cosa y otra, entre un espacio y otro haya una cierta “indiferencia” directa [...] se vislumbrarán las relaciones siguientes:

- a) Funcionales Buscar siempre la diversidad de usos que se dan, registrarlos todos y ver cómo cada uso se relaciona con el otro.
- b) Significativas y simbólicas Pueden abordarse desde varias escalas: a nivel macro, una plaza equis ya tiene una significación para el conjunto de la ciudad...
- c) Estéticas que tiene que ver con lo expresivo, como por ejemplo decoración, estilización, empequeñecimiento o agrandamiento, forestación, coloración, sonorización o musicalización, etc. (Vergara, 2005:1).

¿Qué hacen los jóvenes cuando están en el lugar?, ¿Cuántos escenarios?, la organización de los escenarios, los patrocinadores, los colores de los letreros, anuncios, colores de ropa, accesorios etc.

La historia del lugar, la representación histórica en la vida de los conciertos,

[...] los lugares son construcciones sociales, es necesario seguir su historia, tanto en el proceso físico de su construcción, como edificio, casa, parque, plaza u otra forma arquitectónica... los testimonios de sus usuarios hablan de la imbricación de la biografía y la historia; es decir imbrican lo individual y lo colectivo (Vergara, 2005:5).

Ambientes: El comportamiento de los asistentes, momento de alegría, fiesta, diversión, la irrupción del lugar en lo cotidiano comparado con el día del concierto, ¿Por qué el concierto se lleva a cabo en ese lugar y no en otro? El momento en el que el público sabe cómo actuar respecto a la música de alguna banda, momentos

de tranquilidad, de melancolía respecto de alguna canción o banda, la historia del lugar, el proceso de construcción y la finalidad de este, cómo perciben el lugar quienes asisten. Los jóvenes actúan de manera rápida, lenta a la llegada, con prisa, con entusiasmo, con lentitud etc. La relación entre los jóvenes para mostrar una actitud en conjunto o individual es decir el antes, durante y después del concierto como ritual.

El lugar está constituido por la acción de los usuarios quienes desarrollan de manera *reiterada* y *característica* ciertos movimientos y realizan ciertas actividades, acompañados de otros usuarios... estos actos tienen diversas finalidades caracterizadas por el lugar, que definen un *tipo* de **ritual** o **ritualización**, que a su vez remite a un lenguaje específico. Sus formas de mostrarse son a través de saludos, miradas, pláticas, evitamientos, etc. (Vergara, 2005: 4).

Sujetos: Características de los jóvenes (edad, sexo, vestimenta, actitud, objetos, rasgos físicos)

Prácticas: Los jóvenes ¿qué hacen?, ¿dónde se colocan?, ¿con quién llegan, están, comparten, conocen, etc.?)

Percepción subjetiva: Emociones a la llegada, durante y después del concierto, ideas, pensamientos provocados por el concierto.

En los lugares se depositan afectos... se impregnan de sentimientos, cómo los sentidos encausan y promueven. Los relatos de los lugares que nos entregan nuestros informantes, fusionan significación y emoción, son por ello emosignificativos (Vergara, 2005:5).

Los elementos antes mencionados serán usados para llevar a cabo esta investigación y así no dejar pasar detalle alguno tanto del Vive Latino como la tocada en el Alicia, y realizar las etnografías presentadas a continuación.

4.2. Sobre el Foro Sol

El Foro Sol también llamado Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los espacios más importantes de la Ciudad de México para la presentación de grandes espectáculos tales como conciertos, ferias además de ser usado como campo de beisbol, ubicado dentro del Deportivo de la Magdalena Mixhuca fue inaugurado en el año de 1993.

Con el nombre de “Nuevo Foro para conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez” en un inicio fue una de sus curvas la que fue usada para este tipo de espectáculo, los conciertos, siendo uno de los primeros el de la llamada reina del pop, Madonna, posteriormente hubo otros grandes conciertos como el de los Rolling Stones, Paul McCartney y Pink Floyd, por mencionar los más representativos.

Después del éxito de estos conciertos se inauguró el Foro Sol en el año de 1997 con la presentación de David Bowie y un espectáculo de Monster Trucks-Motocross, el foro debe su nombre al patrocinio de la cerveza Sol.

Fue del año 2000 al 2014 que el Foro fue usado como estadio de beisbol, ese mismo año fue sometido a su tercera remodelación con el fin de recibir a la Fórmula 1 después de 23 años de ausencia en México.

La promotora Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) conjuntamente con autoridades del gobierno de México en sus distintos niveles, confirmaron el Gran Premio de Fórmula Uno que se correrá en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez a partir del 2015 hasta el 2019, con opción a renovar un lustro más (Horta Martínez, 2014).

De esta manera el Foro Sol se ha convertido en uno de los espacios más grandes para la realización de espectáculos en vivo, han sido muchas las bandas y cantantes, tanto de talla nacional como internacional, que se han presentado en este lugar.

4.3. Vive Latino

Después de los problemas para realizar festivales masivos en México y con el permiso del gobierno de la ciudad para hacerlos, OCESA firmó un convenio para operar el Foro sol como uno más de sus espacios, siendo este uno de los principales testigos de los conciertos especialmente del “Festival Iberoamericano y de cultura musical Vive Latino”.

El “Vive Latino” es uno de los más importantes en cuanto a espectáculos musicales se refiere, su historia comienza en 1998, así año con año se ha llevado a cabo, con excepción de los años 1999 y 2002, es una importante plataforma para quienes comienzan en el mundo del rock, sin embargo también se presentan cantantes y bandas ya consolidados, aunque al inicio sólo se presentaban

músicos iberoamericanos en últimos años también han sido artistas internacionales.²

4.4. Vive Latino 2016, un recorrido etnográfico

2016 es el año en el que el festival musical Vive Latino cumple 17 años, 23 y 24 de abril son las fechas en las que se lleva a cabo este festival de rock, en este caso se tomará como caso de estudio el concierto del domingo 24 de abril.

Es la 1:30 de la tarde muchos jóvenes se ven llegar de todos lados, en pareja, en grupo, algunos en familia, se acercan a las puertas de la Ciudad Deportiva, emocionados con boleto en mano algunos corren, otros gritan, se abrazan, se saludan, caminan hacia la entrada, muchos se detienen en los puestos de *souvenirs* preguntan por el precio de playeras, sudaderas, chamarras, bolsas, etc., una pareja se acerca y pregunta por los precios de las playeras

¿En cuánto están? (señalan las playeras)

150 carnal. (Contesta el vendedor)

¡Escoge la que quieras! (Dice el chico a la chica)

Ambos escogen una playera negra con el estampado que anuncia el Vive Latino 2016.

Los *souvenirs* se han convertido en artículos importantes en los conciertos, quienes los compran quieren mostrar que fueron parte de un evento al que no

² Existen otros trabajos distintos sobre el Festival Vive Latino tales como: Fonseca Salazar, Xochitl Citlali. (2016). "Análisis de identidad, interacción y consumo en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical: Vive Latino 2014" y Ortiz Cruz, Iván Jesús. (2011). "Vive Latino: principal foro para la diversidad musical en México, entre otros estudios, se resaltan estos dada la especificidad sobre el Festival Vive Latino.

todos tuvieron acceso, el valor que tienen estos artículos son más bien de carácter simbólico como mero status de quienes sí pueden pagar altos costos por una playera que en lugar de servir como una prenda para vestir, es más bien, artículo de lujo para quien pudo o tuvo el dinero para pagar la entrada al concierto, convirtiéndose en un objeto de consumo cultural.

Las diferencias sociales se manifiestan y reproducen en las distinciones simbólicas que separan a los consumidores: a quienes asisten a los museos y conciertos de los que no van; a quienes usan las artesanías pragmáticamente de los que se detienen en sus connotaciones simbólicas, las rechazan o las incorporan a su estética cotidiana a través de una elaboración "culta" capaz de abarcar los productos más calificados de las culturas populares (García Canclini, 1999:44)

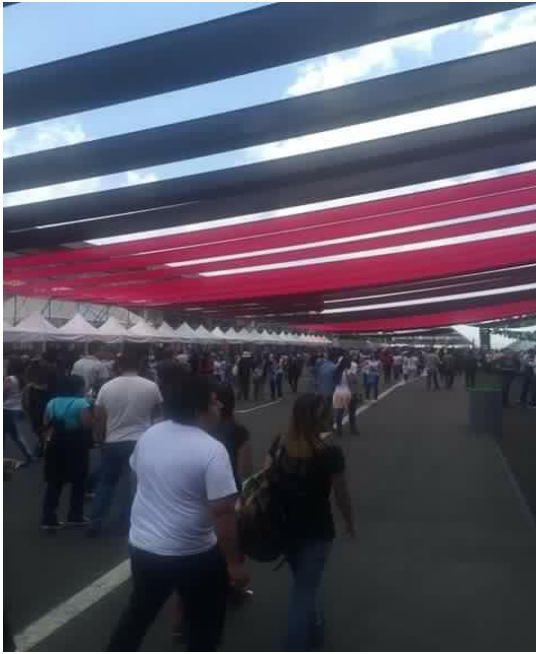
Esta es una característica de quienes buscan reafirmar su identidad como miembros de una comunidad en la que la unión se manifiesta a través de la música y a partir también de los espacios a los que pueden asistir, lo cual va adquiriendo múltiples significados.

Los puestos de souvenirs a las afueras del Foro Sol. Vive Latino 2016. Imagen Patricia Valenzuela.

Por otra parte muchos jóvenes se acercan a la entrada en donde muestran su boleto y son revisados de pies a cabeza, a las chicas con bolsa les hacen sacar cada uno de los artículos para ver qué son, en tanto sobre una de las mesas se puede ver una lista con los objetos que pueden y lo que no son permitidos pasar al concierto.

Luego de la revisión se encuentran una gran cantidad de *stands* de los patrocinadores del evento, son un gran número de marcas las que participan en el concierto, la marca de la cerveza, los jeans, el refresco, las frituras, etc; quienes organizan concursos con el objetivo de que se acerquen quienes van entrando al lugar con el fin de poder obsequiarles alguno de sus productos.

Imágenes tomadas del facebook de Oggi jeans. Vive Latino 2016.

Son una gran cantidad de jóvenes los que se desplazan por el recién remodelado Foro Sol, vestidos de jeans o shorts pues el clima caluroso se siente en el asfalto del autódromo, con tenis, playeras, camisas a cuadros son las prendas básicas para este concierto, pareciera que muchos se pusieron de acuerdo para vestir de tal o cual manera pues todo es muy similar.

Es la vestimenta parte de la identidad juvenil para diferenciarse de otras generaciones, puede ser la generación de sus padres que por supuesto no visten de la misma manera que ellos, el código de vestimenta pareciera que muchos lo saben pues es de manera informal, propia de un sitio en donde se pueda correr, saltar y estar de la manera más cómoda para disfrutar de un concierto.

En punto de las 13:50 hrs se puede observar a la primera banda sobre el Escenario Tecate se trata de Eddie y Los Grasosos, banda de *rockabilly*, que

convocó a pocos jóvenes entre los que destacaban chicas con vestidos de lunares, cabello de colores; chicos con jeans entubados y chamarras de cuero negras, estas son las características de la vestimenta de quienes escuchan *rockabilly*.

Algunos bailaban en pareja al ritmo de la música el sonido de las guitarras, el contrabajo y la batería, algo que sonaba a lo que alguna vez fueron las primeras bandas de rock and roll de los años 60.

Dentro del grupo de jóvenes que veían a esta banda se encontraba Miss Barbie Caroline, chica Pin up, fan del *rockabilly* y de la moda de los 40's y 50's quien se encontraba vestida muy particular tipo Marilyn Monroe, acompañada por sus amigas quienes también vestían al estilo chica *rockabilly*, cabe resaltar que para los jóvenes el estilo es una característica que adoptan como parte de su identidad pues de esta manera se diferencian de otros jóvenes y son parte de un grupo en particular.

En el caso de Miss Barbie Caroline con quien tuve la oportunidad de platicar me comentaba que ella se preparó desde días antes para el concierto pues la ropa que usó ese día la mando a hacer para portarla justo el día que iría al Vive Latino,

La mayoría del tiempo me gusta vestir muy elegante o cuidadosa en combinar mis bolsos, los tocados del cabello, los zapatos y vestidos que la mayoría que tengo son originales de los años 50's. Mandé a hacer este conjunto con tela original de la época que tenía guardada, la conseguí con una señora muy vieja que era costurera, y me lo hizo idéntico a uno que tenía Marilyn Monroe. (Miss Barbie Caroline, entrevista, 2016).

Imagen tomada del instagram de Miss Barbie Caroline. Vive Latino 2016.

Acompañada de una de sus amigas quien usaba un vestido de lunares y quien también es fan del *rockabilly*, Miss Barbie además de ser la novia del vocalista de la banda de *rockabilly* antes mencionada con quien comparte el gusto por ese subgénero del rock, este es un ejemplo claro de que para los jóvenes es de suma importancia sentirse identificado con otros jóvenes con quienes comparten los mismos gustos.

La mayoría de grupos juveniles comparten determinados estilos, aunque éstos no siempre sean espectaculares ni permanentes (puede hablarse también de estilos individuales, en la medida en que cada joven manifiesta determinados gustos estéticos y musicales y construye su propia imagen pública). Las diversas subculturas juveniles se han identificado por la posesión de objetos: la chamarra de los teds, el cuidado corte de pelo, la *scooter* de los mods, las botas y el pelo rapado de los skinheads, etc. Lo que hace a un estilo es la organización activa de

los objetos con actividades y valores que producen y organizan una identidad de grupo (Feixa, 1998: 81).

Parte de la experiencia en el Vive Latino es que confluyen variedad de sonidos, estilos e identidades que hacen de éste algo único. Los géneros son muy variados algo que en los primeros años de Vive Latino no era posible pues al no haber espacios para el rock este era uno de los lugares principales en el que las bandas se juntaban y entonces los rockeros podían reunirse en un solo sitio para escuchar la música de varios artistas en un solo lugar.

Pero los tiempos han cambiado en cuanto al concepto de este festival pues en el Vive Latino 2016 fue posible escuchar rock, rock alternativo, pop alternativo, reggae, electrónica entre otros sonidos, algo que en otro momento ni los mismos jóvenes lo hubieran permitido, pues hasta hace unos años el público era tan exigente que cuando alguien no les gustaba comenzaban a silbar, aventar vasos y todo lo que tuvieran en sus manos para que el artista saliera del escenario, pero esos tiempos parecen haberse terminado pues la tolerancia se ha hecho presente además de que gracias a la colocación de diversos escenarios es posible mirar y escuchar otras propuestas musicales.

En este caso durante el Vive Latino era posible escuchar el reggae de una banda como lo es los Yerberos mientras en otro de los escenarios se podía ver el rock de los Toreros Muertos o el jazz de Ingrid Beajeán en otra de las carpas, si bien es cierto que en los últimos años el Vive Latino ha cambiado un poco la esencia con la que surgió, de ser un festival meramente rockero también se puede apreciar la

tolerancia que antes no había a ciertos géneros musicales, y también se puede apreciar que la identidad de muchos jóvenes ya no es totalmente radical inclinada hacia un solo género musical como pasaba en los 60's, 70's u 80's pues las grandes industrias como lo es OCESA y los medios de comunicación masiva se han encargado de imponer o proponer lo que está y no de moda en cuanto a música lo que hace que se convierta en algo comercial que por supuesto es comprado por las masas.

Por ello en el festival, es común ver a bandas que recién comienzan o que son independientes hasta bandas y artistas ya consolidados presentarse en los diferentes escenarios, por supuesto que las bandas que son famosas es posible verlas en el escenario principal que al mismo tiempo es el más grande y las que no lo son en los escenarios más pequeños, esto es que existe una jerarquía entre artistas que pertenecen a la industria musical pues mientras algunos pertenecen a disqueras grandes otros tienen disqueras independientes, así como el público seguidor que puede ser mucho o poco según sea el caso de cada artista.

El Festival Vive Latino 2016 tuvo 6 escenarios 1) Escenario Indio, 2) Escenario Tecate, 3) Escenario Claro Música, 4) Carpa Doritos, 5) Carpa Intolerante y 6) Casa Comedy.

El "Escenario Indio" es el principal y es el más grande, en donde se concentra la mayor parte del público y donde tocan las bandas más importantes o con una mayor trayectoria.

El “Escenario Tecate” y el “Escenario Claro Música” son escenarios medianos, ambos presentaron bandas y cantantes de música diversa con sonidos como rockabilly, rock punk, rock alternativo, pop alternativo, hip hop, rock experimental, rock pop y post punk.

La “Carpa Doritos” y la “Carpa Intolerante” son escenarios pequeños, las bandas y los cantantes que allí se presentan traen propuestas distintas y mezclan muchos sonidos, si alguien se interesa por conocer nuevas propuestas, estos escenarios las tienen, por ello el espacio no es muy grande y quienes acuden muchas veces se acercan por curiosidad, sin embargo al presentarse en el Vive Latino ya forman parte de la industria musical pues no cualquiera es parte del festival.

El Vive Latino se caracteriza por innovar cada año, esta vez lo nuevo fue la “Casa Comedy” para darle humor al festival en la que se presentaron comediantes de “*stand up*” algo que en los últimos años se ha hecho moda y que OCESA también presenta como espectáculo dentro de su cartelera de entretenimiento.

El festival Vive Latino presentó 40 bandas y cantantes en total en un sólo día de concierto y 9 comediantes de “*stand up*”.

Mientras transcurre el tiempo y las bandas comienzan a presentarse en los diversos escenarios del festival, en el escenario principal del Vive Latino “Escenario Indio” que además lleva el nombre por la cerveza que patrocina el evento, se presenta Cultura Profética, banda de reggae puertorriqueña que logra reunir una gran cantidad de público totalmente distinto del Escenario Tecate, justo

enfrente del escenario se encuentran chicos y chicas rastas, algunos con chamarras negras en combinación de amarillo, rojo, verde y negro; el churro de marihuana en mano, bailando y coreando, muchos otros con teléfono celular grabando en video o tomando fotografías todo lo relacionado con la actuación de la banda, está es otra de las características de las nuevas generaciones y de la era de la tecnología, ya que las fotos y videos de los eventos se han convertido en una constante pues hasta hace unos años las cámaras de video y fotográficas estaban prohibidas en los espacios donde se llevaban a cabo los eventos.

Tener el recuerdo de haber sido parte de un evento al que no todos tienen acceso y mostrarlo se ha convertido en una práctica muy común que se traduce en videos e imágenes que los asistentes hacen para reforzar su identidad como miembros de un grupo juvenil al mismo tiempo que esto tiene un valor simbólico pues también es la prueba de que se estuvo presente en un lugar, algo que no era posible en otros tiempos pues gracias a los celulares al tener dicha herramienta son posibles este tipo de recuerdos.

Mientras tanto en el “Escenario Tecate” la diferencia era notable, por la tarde se presentó “Chetes” cantante que logró reunir un público distinto al que gusta del rock alternativo, algo que para algunos es un rock fresa así lo mencionaba Daniel al preguntarle qué tanto era de su gusto:

Pues me gusta como toca, es medio fresa, pero yo creo que es porque sus rolas son muy comerciales, o sea que las tocan en *estaciones de radio poperas*,³ pero el güey ya tiene una carrera desde hace muchos años, yo lo conocí cuando tocaba en Zurdok pero pues ahora está de solista y está chido, digo mientras empiezan las bandas chingonas de al rato (Daniel, entrevista, 2016)

Si bien, para muchos como Daniel esta música es comercial también es parte de la vida de los jóvenes pues después de tanto escuchar una canción se convierte en algo que conoces ya no importa si te gusta o no, esa es otra de las características de la industria de la música, el repetir hasta el cansancio la canción hasta que todos se la sepan, y pasó con este cantante cuando comenzó a tocar “Completamente” y el público la coreó de inicio a fin.

El Vive Latino uno de los festivales más concurridos e importantes en la actualidad

[...] con 183,327 boletos vendidos e ingresos por 5 millones 584,173 pesos el año pasado [...] (Gutiérrez, 2016)

Desde que se anuncia la presentación del cartel del Vive muchos están a la expectativa de cuáles serán las bandas o cantantes que se presentarán, algunos conformes otros no tanto pero entre las más de 50 bandas que se presentan existe por lo menos alguna que vale la pena para quienes no se encuentran tan de acuerdo, es aquí donde comienza el concierto como práctica ritualizada, así para algunos está comienza desde el momento en que compraron sus boletos con anticipación algunos meses atrás, otros semanas antes y unos hasta un par de días antes del festival.

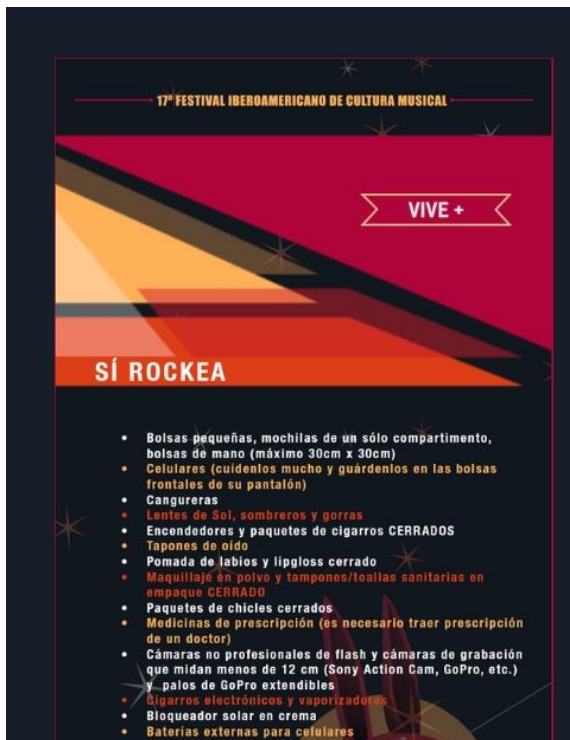
³ Que pertenecen a otro género musical llamado *pop* o *popular* y que por lo general es muy comercial.

Los boletos para el festival comenzaron con un precio de 980 pesos para ambos días de festival en entrada general y 1,310 pesos en boleto platino o VIP, conforme avanzan los meses los precios van subiendo en lo que llaman fases de venta, en la última fase los precios se duplicaron por día, en las siguientes imágenes aparecen los precios.

Imágenes tomadas de la app del Vive Latino. Vive Latino 2016.

Los jóvenes se preparan pensando en qué llevarán, qué usarán, pero el mismo festival es el que pone las reglas de lo que entra y lo que no, para ello hace una lista con especificaciones.

Imágenes tomadas de la app del Vive Latino. Vive Latino 2016.

Para muchos jóvenes el concierto comienza con el verse unas horas antes de que comience el concierto, es a las afueras del Foro Sol que se encontraron Luis, Daniela, Arturo y David por supuesto que iban a entrar al Vive Latino pero primero se tomarían unas cervezas para llegar “entonados”, sentados en el piso y recargados en las vallas metálicas que separaban la entrada principal del resto de la explanada del Foro Sol.

Pues primero llegamos a tomarnos unas frías aquí afuera porque allá adentro pues está bien cara la chela, y pues mejor nos compramos este cartón en el Oxxo para cuando entremos llegar chidos a echar desmadre, aunque sabemos que también vamos a tomar allá adentro pero no tanto porque igual y ni nos va a alcanzar porque como te dije está bien pinche caro (Luis, entrevista, 2016).

Vestidos en jeans y playera se quedarían sentados en el piso hasta que terminaran de tomarse las cervezas que habían comprado, mientras algunos beben antes del concierto, otros van preparados para pagar los altos costos, tanto de alimentos como de bebidas y si se quiere adquirir el vaso conmemorativo del concierto el precio es aún más caro, algunos jóvenes están en contra de los precios altos y otros piensan que vale la pena por las bandas que se presentan.

Para Isabel los precios:

Son caros, pero es su negocio, ojalá no fueran tan elevados (Isabel, entrevista, 2016)

Para Gabriel:

Los precios de la comida y la chela están altos, pero pues las bandas y todo lo que significa estar aquí, escuchando la música y con los cuates pues sí vale la pena, además pues no todos pueden venir, ni pagar por estar aquí y puedes decir fui al Vive y estuvo así y tocaron tales y nos embriagamos, o sea es una experiencia única (Gabriel, entrevista, 2016).

El festival se ha convertido en un negocio redondo en el que la necesidad más básica como lo es comer, se convierte en un lujo dentro del recinto ya que los precios son muy altos, sumado a que está prohibido pasar alimentos al lugar, así que si alguien quiere satisfacer su hambre tiene que comprar alimentos durante el concierto.

En el caso de las bebidas embriagantes estas se han convertido en un básico en cuanto a festival de rock, pues hay una estrecha relación entre consumir cerveza y escuchar música, esto se convierte en una práctica ritualizada en la que mientras

ves a tu banda tocar también consumes, aunado a esto la locura total de conseguir el vaso conmemorativo del Vive Latino 2016 pues este no estaba a la venta en cualquier punto del sitio, por lo que muchos recorrían los establecimientos de comida de un lado a otro buscándolo, y es que para muchos demostrar que fueron parte del evento es algo importante lo que se traduce en una falsa necesidad por mero consumo porque ya no importa si el vaso tiene un uso práctico, sino que tiene un valor simbólico y en ello radica la importancia de tenerlo.

Así mientras las presentaciones de los solistas y las bandas van sucediéndose, los jóvenes se toman el tiempo para caminar alrededor del autódromo donde se coloca el Tianguis del Chopo mismo que tienen una participación dentro del festival, en dicho mercado venden todo tipo de cosas, discos, playeras, gorras, ropa, accesorios para todos los gustos y para las diversas identidades juveniles que existen, es el Chopo uno de los referentes de la juventud pues es un espacio de interacción en el que los jóvenes comparten los mismos gustos en cuanto a género musical como lo es el rock y sus subgéneros así como la manera de vestir y expresarse, ya que los espacios del rock no estaban tan permitidos en la época en que nació el Chopo, como lo son ahora. Es interesante la “recreación” del tianguis del Chopo hacia dentro del Festival, en este caso, también un poco reducido a mero producto, y como espacio que recuerda los múltiples significados que se le han dado al Tianguis en las últimas décadas.

Otra de las características del festival es que existen bandas que garantizan que el evento sea un éxito, pues el público que sigue a esas bandas será seguro que asista al concierto como es el caso de Café Tacvba, banda que tiene más de 25 años de carrera musical y que gracias a esto tiene una gran cantidad de seguidores, prueba de ello se dio antes de que estos salieran al escenario pues los seguidores más asiduos de “Los Tacvbos” se encontraban hasta adelante, muchos de los allí presentes ya habían tomado su lugar tanto en gradas como en la sección de pie antes de la hora anunciada en que tocarían, algunos otros caminaban rápidamente a lo largo del Autódromo pues venían de otros escenarios, así minutos antes de que estos salieran al escenario principal se escuchaba el ya clásico ¡Ole, Ole, Ole Café, Café!; pareciera que todo el recinto sabía que tenía que unirse al canto. El comienzo estuvo lleno de luces color verde, blanco y rojo así apareció un automóvil Volkswagen decorado con espejos colgando sobre el escenario, dentro de este Rubén Albarrán el vocalista interpretaba “Chilanga Banda”, canción famosa por el uso de la letra “ch” argot propio de los habitantes de la Ciudad de México y que al mismo tiempo es un *cover* que la misma banda adaptó de la rola original de Jaime López, esta canción forma parte de la identidad de los jóvenes chilangos de la capital, el lenguaje es una de esas características que diferencia a los jóvenes de los adultos pues es a través de este que se pueden expresar con otros jóvenes en algo que sólo ellos conocen y los demás no.

Pero está no fue la única canción con la que el público logró emocionarse y entregarse pues al ser una de las bandas mexicanas más famosas, todas y cada una de las canciones de esa noche fueron aplaudidas, entonadas y bailadas, la banda cantó cada una de las canciones de uno de los discos de mayor éxito llamado “Avalancha de éxitos”, esto se traduce en identidad colectiva misma que se refleja en la unión de los asistentes por el gusto por la banda y sus canciones, lo que hace se diferencien de seguidores de otras bandas, ya que las playeras con los nombres de Café Tacvba son uno de esos elementos identitarios que caracterizan a los miembros de un grupo juvenil, entre otros elementos más.

Existen bandas que aunque no son tan conocidas en el mundo de la industria musical, forman parte de las llamadas bandas independientes se trata de “Porter”, banda de Guadalajara, que aunque no tocó en el escenario principal si logró convocar un número considerable de público, esta es una de esas bandas que logra una gran conexión con los suyos pues desde que apareció en el escenario los jóvenes no dejaron de saltar y cantar, el vocalista apareció en el escenario y en cuanto se escucharon los primeros acordes de la canción todos comenzaron a aplaudir y de nuevo aparecieron un sinnúmero de celulares grabando una de las presentaciones más esperadas de la banda. Fernanda es una de las seguidoras de esta banda:

Hace muchos años que conozco esta banda y toca chingón, no es muy famosa pero creo que así está mejor porque no es tan comercial, no a todos les gusta y luego pues tiene canciones que hablan así como de la tierra, la paz, tienen algo chido y eso me late un buen, además tiene ya mucho que no los veo en vivo y el

sonido que tienen los hace ser distintos de otros es muy particular y luego la voz del vocalista pues también hace la diferencia. (Fernanda, entrevista, 2016).

Porter se caracteriza por hacer rock experimental, sus canciones son su principal sello distintivo pues algunas son totalmente instrumentales y otras con letras que hablan de seres fantásticos así como de la naturaleza.

Durante su presentación se pudo observar cómo mostraron una bandera azul y el vocalista decía:

Esta es nuestra última bandera antes de que los españoles llegaran y construyeran una, hicimos una dinámica con la gente y nos mandaron su tela... no nos han dicho que no tiene ninguna serpiente en la boca...

La bandera sirvió en ese momento como un símbolo de identidad tanto para la banda como para sus seguidores quienes fueron los que aportaron para que se hiciera ese objeto.

Otra de las actuaciones más esperadas de esa noche fue la presentación del Rock en tu idioma sinfónico, con un sonido diferente y diversos invitados, el "Escenario Tecate" se notaba completamente lleno, se presentaron canciones que son un clásico del rock de los 80's, el público era muy variado porque así como se podían ver jóvenes de entre 20 y 25 años también había público de entre 30 y 40 años, la apropiación del espacio se notaba desde la entrada al escenario pues muchos estaban sentados en el pasto, otros acostados, con un vaso de cerveza en mano, el espacio se había convertido en parte de su estadía en el concierto.

La unión entre generaciones se dio a partir de la música que ha logrado ir más allá del tiempo y se podía ver que los allí presentes conocían cada una de las canciones que pese a los años las nuevas generaciones también las cantaron.

El fin de la noche se dio en el “Escenario Indio”, cuando una de las bandas más esperadas salió al escenario en punto de las 23:00 horas, se trataba de Prodigy, banda inglesa que combina sonidos entre la electrónica, el metal, el punk, entre otros, con celular en mano los jóvenes no pararon de saltar y gritar con cada uno de los sonidos que se escuchaban.

Esta es quizá una de las características más notables en cuanto a los Vive Latino de los primeros años y los de los últimos años, pues la identidad como concierto “Latino” se ha ido perdiendo porque se han incluido bandas de otras nacionalidades, es decir bandas angloparlantes de Europa y Norteamérica, lo que ha dejado a las bandas tanto nacionales como iberoamericanas sin espacios para presentarse, por lo menos en este festival que en un principio nació para darle cabida al rock en español.

Para muchos el Vive Latino terminó después del “Rock en tu idioma Sinfónico”, así muchos comenzaron a retirarse del Foro Sol pues para algunos ya era muy noche y no alcanzarían transporte de regreso a casa y para otros la banda que cerraba el festival no era de mucho agrado.

El Vive Latino ha ido cambiando y ha pasado de ser meramente del género rock a incluir otro tipo de géneros musicales como el norteño o la cumbia, tal es el caso

de los Ángeles Azules que se presentaron en el Vive Latino 2013 y de los Tigres del Norte en el Vive Latino 2014 o de los Sonideros como Sonido Gallo Negro o Sonido Changorama.

Muchos jóvenes aplauden el hecho de que haya apertura a otros géneros musicales dentro del Vive Latino pues gracias a esto han podido apreciar el trabajo de otros por el precio de un boleto. La identidad como rockeros ya no es la misma que en los primeros años de este género pues la protesta o la rebeldía juvenil ya no es una de sus principales características, sin embargo los asistentes al festival son tolerantes al escuchar diversos géneros musicales sin ser radicales en sus gustos.

4.5. Un toquín en el Multiforo Alicia

Es domingo 5 de junio de 2016, son las 4:00 pm y se ven llegar a algunos chavos, en grupo, en pareja y solos, la cita es a las 4:24 así lo menciona el cartel desde que fue anunciado con unos cuantos meses de anticipación, los asistentes comienzan a formarse en la banqueta sobre Avenida Cuauhtémoc, frente a la entrada y en letras de grafiti se puede leer Alicia, en la reja de metal se pueden ver algunos carteles que anuncian distintas tocadás.

Fachada y entrada del Multiforo Alicia. Imágenes Patricia Valenzuela.

La tocada fue el festejo en conmemoración del tercer aniversario de Venganza TV un medio de comunicación digital que apoya y difunde proyectos de música independiente, por lo que diferentes bandas que son parte de este medio serán las encargadas de presentarse.

Mientras la fila se va haciendo cada vez más larga, y los que llegan preguntan a los que están formados: ¿eres el último?, ¿aquí va la fila?; algunos fueron invitados por sus amigos así como lo mencionó David:

Pues yo vine porque mis cuates fueron los que me invitaron, ellos conocen a un integrante de una de las bandas, la neta yo no conozco a nadie de los que van a tocar pero de pronto está chido escuchar cosas nuevas, ojalá se ponga chingón (David, entrevista, 2016).

La identidad colectiva hace que los jóvenes se unan a través de gustos muy particulares y en este caso aunque el entrevistado no conocía a las bandas iba

con sus amigos con quienes comparte experiencias y gustos por lo que la música es ese elemento en común que los mantiene unidos y parecería que eso se convierte en una garantía de poder disfrutar de la tocada.

Después de una hora formados en la fila para poder acceder al lugar, por fin los jóvenes comienzan a avanzar, el pasillo está adornado con carteles de diversos conciertos del Foro Alicia, el precio de admisión de ese día es de 70 pesos, los precios varían dependiendo de la tocada, pero en general el costo es accesible; una vez adentro cada joven comienza a sacar el dinero para pagar por su entrada, les entregan su boleto de acceso y enseguida se los piden para colocarles un sello en el antebrazo con la imagen de Disney de la famosa película Alicia en el país de las maravillas.

Multiforo Alicia. Imagen Patricia Valenzuela.

Lo siguiente es la revisión de las bolsas y mochilas con la pregunta ¿traes cigarros?, a quienes llevan se los recogen; los líquidos no pasan porque la casa pierde así lo menciona el encargado de la puerta, al final del concierto es posible recoger lo que les fue quitado.

Una vez hecha la revisión lo siguiente es subir unas escaleras estrechas, que son las únicas para salir y entrar del lugar y que llevan hacia un segundo piso; el Alicia es cuarto enorme en el que se pueden observar a muchos jóvenes sentados en el piso o recargados en la pared con chela en mano esperando el momento en que comiencen a tocar las bandas invitadas; el consumo de cerveza es una constante en todos los eventos de música y especialmente del rock, ambos van de la mano y el Alicia no es la excepción, ubicada a la derecha del escenario, en la barra venden chela a 30 pesos la de 355 ml, y la relación entre el consumo de alcohol y rock es parte del proceso de ritualización que se da durante la interacción entre jóvenes, banda y rock.

Minutos antes de las 6 de la tarde sube la primera banda se trata de “Abel y los Bucios” una banda que logró conectar con el público, su música y ritmo pop-rock que invitaba a todos a moverse, cuatro temas fueron suficientes para llevarse una ovación por parte de los allí presentes, se despidieron pero ellos mismo hicieron el cambio de instrumentos pues la siguiente banda estaba por subir al pequeño escenario que mide no más de 5 metros de largo.

Luego subieron al escenario “Rey” y “Gota” quienes con ritmos totalmente distintos como el folk y la combinación de otros sonidos sonaban a una propuesta distinta, sin embargo no tuvieron gran conexión con quienes estaban allí presentes pues muchos se sentaron en el piso y platicaban entre ellos, otros en cambio salían del lugar para fumarse un cigarro mismo que pedían en la entrada donde se los

habían quitado, mientras la música sonaba de fondo algunos otros seguían bebiendo cerveza.

Fernando se encontraba sentado, y movía los pies mientras se bebía una chela, la pregunta:

¿A qué banda vienes a ver? Pues más bien vengo a escuchar cosas nuevas, a mí sí me late, porque luego se vuelven como parte del montón y ya no está tan chido, los sonidos nuevos siempre se agradecen, el problema es cuando ya les dicen qué hacer y se vuelven como comerciales y ya no me gustan tanto. Y el Alicia se presta como para conocer música así (Fernando, entrevista, 2016).

Para algunos jóvenes los lugares son parte de su identidad pues lugares como el Alicia han logrado sobrevivir a los cambios generacionales tal es el caso de Luis para él, el Alicia es:

Es como parte de mí, porque desde que estaba morrillo venía con mis cuates, y si quieres escuchar sonidos diferentes este es el lugar indicado, y bueno no es que ahora sea muy grande pero pues muchas bandas comienzan tocando así, yo me acuerdo cuando iba a la prepa y luego veníamos para acá y la entrada costaba como 30 o 40 pesos. (Luis, entrevista, 2016).

Así para quienes gustan del rock y sus subgéneros los sitios como el Multiforo representan parte importante de su juventud, lográndose apropiarse de ellos de manera simbólica pues los toman en cuenta como parte de lo que representa ser ellos mismos.

El Alicia es para muchos jóvenes un lugar de “culto” para escuchar música, aún después de algunos años regresan al mismo para conocer y escuchar nuevas propuestas. El lugar tiene una historia propia y quienes asisten son parte de la

misma, de manera que a aún como sentimiento de nostalgia regresan porque conocen la apuesta del Alicia por las nuevas propuestas es como si el sitio les garantizará excelentes momentos.

En los lugares se depositan afectos... los relatos de los lugares nunca son indiferentes, por lo que los sentidos son conformados por las emociones (Vergara Figueroa, 2005:5).

La noche siguió avanzando y cuando subieron al escenario los originarios de Monterrey, Nuevo León, los “Siskodélicos” el ambiente cambió, pues incluso la actitud de la banda fue distinta, sonidos de punk y rock se hicieron escuchar, los allí presentes comenzaron con un pequeño “slam” que terminó luego de que alguien rompió una cerveza.

El slam es un baile muy particular de los conciertos, especialmente de subgéneros del rock como el ska, el punk, el metal entre otros, tiene su origen en los 70’s con la famosa banda de punk “Sex Pistols” y su bajista, quien antes de ser parte del grupo, en un concierto de los mismos comenzó a saltar y empujar pues no alcanzaba a ver a la banda, quienes no estaban sobre un escenario sino que se encontraban tocando al mismo nivel que el público.

El slam consiste en empujarse y saltar, un grupo de jóvenes se juntan en un espacio y es allí donde lo realizan, y se da cuando alguna de las canciones lo amerita, es una acción casi espontánea, los allí involucrados no precisamente se conocen o son amigos. Este baile puede parecer un tanto violento sin embargo si alguien no quiere ser parte de este se hace a un lado para no ser golpeado.

Es una práctica ritualizada que muchas veces puede estar determinada por el gusto por la banda, algunas canciones se convierten en clásicos de las bandas y es casi una regla hacer el slam.

La identidad juvenil se logra a través de su praxis, la que al diferenciarse de los demás genera procesos de integración y afinidad (Brito Lemus, 2002:44).

Los Siskodelicos lograron que muchos de los presentes se pusieran a saltar y bailar gracias a que hubo una gran conexión, el vocalista pidió una cerveza y uno de los asistentes le pasó una, así se la bebió y ambos la compartieron.

Pasadas las 9 de la noche subieron al escenario “Johnny Nasty Boots” con ritmos entre el rock and roll, el funk y el soul logrando que muchos saltaran y bailaran haciéndose de nuevo el slam, pero los más esperados de la noche eran Mr. Racoon pues después de un descanso en su carrera regresaron al escenario del Alicia para presentar su nueva producción. Es una banda que promueve valores como la tolerancia y el respeto hacia los demás mediante el uso de las nuevas formas de comunicación es decir a través de las redes sociales.

[...] la inmensa mayoría de estas expresiones y referentes culturales son retomados en nuestro país por los jóvenes involucrados, a partir de una cultura occidental masiva con diversos orígenes, pero difundidos a nivel global gracias a los modernos sistemas de comunicación, especialmente la red de internet (Marcial, 2010:217).

Hoy en día gracias al avance de la tecnología es posible mirar, escuchar y conocer propuestas de cantantes y bandas de diversos géneros, el rock no es la excepción, así muchos se dan a conocer a través del internet, muchos conciertos

y eventos son anunciados de esta manera y la compra de boletos también se da por este medio.

La tocada en el Multiforo Alicia terminó con la presentación de Mr. Racoon banda originaria de Monterrey, con sonidos de folk rock y aunque la asistencia no rebasó las 100 personas, el ambiente estuvo plagado de baile, música y una fusión de ritmos y sonidos de bandas que están aún bajo el sello de la independencia alejados hasta cierto punto de la industria de la música.

El Alicia es un sitio pequeño y especial ya que las bandas y los asistentes se encuentran más próximos entre sí, logrando una conexión que no se logra en festivales masivos, comparten mucho más que el gusto por la música, es el sentirse en igualdad, compartir una cerveza con el vocalista de la banda hacen de la experiencia en el Alicia una relación cercana y compartida.

El Multiforo es un lugar en el que presentan bandas conocidas que tienen cierta fama y que han tocado en lugares más grandes y por otro lado están las bandas independientes alejadas de las disqueras trasnacionales que tocan en lugares pequeños y que aun no tienen grandes públicos.

El Alicia no sólo se dedica a la música, también tiene otras actividades como presentaciones de libros, exposiciones proyecciones de documentales, películas, debates y tocaditas con causa lo que lo convierte en un espacio de culto para las identidades juveniles.

Los carteles son una parte importante del Alicia el diseñador de estos es Andrés Mario Ramírez Cuevas⁴, estos tienen un sello en particular con letras del tipo *Impact*, que son las que se usaban en los años 60 para los carteles de protestas sociales, pero no sólo se hacen para las tocadas, también para expresarse a favor o en contra de las acciones políticas o sociales que enfrenta el país, por ejemplo la interrupción legal del embarazo o la despenalización de la mariguana, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, siempre con una postura respecto a los acontecimientos del país.

**→ LOS
QUEREMOS
VIVOS ←
LOS
QUEREMOS
EN CASA
→
AYOTZINAPA, GUERRERO
MÉXICO**
Alicia

⁴ Es diseñador gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha trabajado para organizaciones no gubernamentales. Es autor de libros infantiles. Sus carteles han logrado gran difusión gracias a su trabajo con el Multiforo Alicia.

4.6. Del sol a la Roma, un análisis comparativo

El Vive Latino y las tocaditas en el Multiforo Alicia son eventos que dan cabida a la música y especialmente al rock en cualquiera de sus subgéneros, sin embargo ambos tienen elementos que los hace diferenciarse uno del otro, la primera es la magnitud de cada uno de los eventos, el primero es un masivo que presenta un gran número de bandas y al ser parte del monopolio OCESA se realiza en una de sus sedes más grandes, como lo es el Foro Sol y el segundo es un lugar pequeño en el que la proximidad con las bandas se da de una manera más íntima con el público, que no rebasa de mil personas como ocurre con el Vive.

El costo por las entradas es quizá uno de los elementos más significativos, pues mientras para el Vive Latino los boletos se comienzan a vender desde antes de anunciarse quienes serán las bandas que serán parte del festival, con precios aparentemente bajos, la apuesta se hace a ciegas, al no saber quiénes estarán; así las entradas se van vendiendo por etapas que ellos llaman fases, eso no ocurre con el Multiforo pues hay evento por lo menos tres o cuatro veces a la semana, por lo tanto los boletos se venden al instante la mayoría de las veces, muy pocas ocasiones existe una preventa y los costos pueden variar pero son accesibles que no rebasan los 150 pesos en tanto el Vive Latino comienza su venta en 500 o 600 pesos y conforme va pasando el tiempo los precios van subiendo, cabe mencionar que estos se venden en boletos por día, abonos por todos los días de Vive latino o boletos exclusivos o VIP que resultan ser aún más caros.

Quienes deciden asistir al Vive Latino son jóvenes que tienen las posibilidades de comprar los boletos, pues no cualquiera tiene acceso, con costos tan altos resulta hasta cierto punto inalcanzable, en tanto para asistir al Alicia resulta más accesible. Los jóvenes asistentes en ambos foros son distintos, durante el Vive Latino se pudo observar que muchos son de clase media a clase alta, personas que pueden comprar esos boletos son quienes tienen un empleo en el que obtienen ingresos superiores a los de un sueldo mínimo; el Alicia no es un caso distinto aunque los precios son bajos, sigue siendo un costo alto, lejos de alcanzar si se tiene un sueldo bajo.

Es la facha o vestimenta otra de las diferencias entre los jóvenes que concurren estos lugares, para el Vive Latino muchos se preparan desde días antes para escoger cuales serán las prendas que usarán esto si se consideran parte de algún grupo juvenil que los haga diferenciarse de otros grupos, aunque parece que muchos llevan código de vestimenta, las camisas a cuadros, los tenis converse y los jeans forman parte de la facha de hombres y mujeres. Caso contrario es el del Alicia en donde lo predominante entre chicos y chicas son los jeans y las playeras.

Las bandas y cantantes que se presentan en ambos espacios son distintos en cuanto a popularidad, por supuesto que aquí juega un papel muy importante la industria de la música, para que una banda o cantante sea parte del Vive se necesita que la misma industria sea la que determine qué bandas estarán, esto a través de OCESA quien se encarga de contratar a las bandas y cantantes, y que estas sean aquellas que atraigan público seguro para que el festival resulte

exitoso, es un show bien armado en el que no se arriesgan a invitar a bandas que recién comienzan o con propuestas nuevas pues el resultado pudiera ser el fracaso del festival.

La máquina rueda sobre el mismo lugar. Mientras, por una parte, determina ya el consumo, descarta, por otra, lo que no ha sido experimentado como un riesgo (Horkheimer, 1998:179).

El caso del Alicia y las bandas que presenta son del *under*, algunas van empezando por lo que no tienen el apoyo de los grandes monopolios para presentarse en lugares más grandes, así espacios alternativos como el Multiforo son una opción para quienes comienzan, y lo fueron para muchas bandas que hoy son reconocidas dentro de la industria de la música.

La entrada y la revisión en ambos lugares se hace de manera distinta, el Vive Latino además de las especificaciones que hace de lo que sí y lo que no está permitido, recurre a un toqueo llamado “punto de revisión” a hombres y mujeres por igual, de parte de la gente de seguridad, caso contrario es el del Alicia donde los únicos que son revisados son los hombres, las mujeres no son tocadas en absoluto y sólo son revisadas las bolsas de mano en caso de llevar, pero de manera superficial, lo cual hace que si los encargados de la entrada no se dan cuenta se pueda pasar hasta una cerveza o comida.

El caso de los carteles como objeto simbólico son otra de las diferencias, en el caso del Vive Latino las bandas más importantes o conocidas van con las letras más grandes y con formato en negrita, en cambio, las bandas que no son tan

famosas van con un tamaño de letra más pequeña; caso distinto es el del Alicia pues todas las bandas tienen el mismo tamaño de letra para el multiforo todas tienen igual importancia.

Los *souvenirs* es algo que predomina en el Vive Latino, todo tipo de cosas playeras, chamarras, vasos, tazas, bolígrafos, mochilas, fotografías, discos, dvd's y todo lo que sea parte del recuerdo del concierto; caso distinto el del Multiforo que no vende ningún *souvenir* y que más bien obsequia el cartel de la tocada a la que se asiste.

Otra de las diferencias son los patrocinadores del Vive Latino, marcas que en su mayoría son dirigidas a los jóvenes, en cada esquina dentro del Foro Sol había un patrocinador por lo menos, que van desde ropa, calzado, comida, condones, bebidas, medicamentos y transporte privado,

La industria está interesada sólo en cuanto clientes y empleados suyos y, en efecto, ha reducido a la humanidad en general y a cada uno de sus elementos en particular a esta fórmula que todo lo agota (Horkheimer, 1998:191).

Todos estos apuestan a un festival que sabe promocionarlos de manera saturada con lo que asegura que cada marca estará en la mente de los jóvenes por mucho tiempo, sin embargo eso no ocurre con el Alicia que no lo auspicia nadie y que sobrevive gracias a los jóvenes que asisten a los eventos que se organizan.

Cartel Vive Latino 2016

Cartel Multiforo Alicia

El Foro Sol y Multiforo Alicia son espacios totalmente distintos, el primero y más notorio es la dimensión, el primero es un autódromo que dividen en diversas partes y el segundo es una gran bodega con grafitis en las paredes, los escenarios con diferentes tamaños, los del festival patrocinado por la cerveza tiene una gran producción, escenarios altos en los que las bandas parecen inalcanzables en tanto el Alicia con un escenario casi a nivel del piso donde es posible compartir más que la música.

Para quienes son seguidores de una banda, el que el escenario se encuentre lejos o cerca no importa, la conexión la tienen desde el momento en que escuchan su música, desde la compra de un disco, una playera o el querer ver a la banda, el concierto es el medio con el que se completa el proceso de identidad, y este ocurre en el momento en que llegan a pararse en las rejas que dividen al escenario de las personas, cuando hacen su aparición la banda o el cantante, momento en el que se ven cara a cara y entonces entonan a una misma voz las canciones, saltan, bailan y hacen todo cuanto les dice el cantante o vocalista de la banda, dándose de esta manera la interacción.

El alcohol y específicamente la cerveza se ha convertido en una de las principales bebidas en los conciertos de rock, y tanto en el Alicia como en el Vive Latino la venden, a precios moderados en el primero 30 pesos, mientras que en el segundo los precios son muy elevados entre 80 y 90 pesos. Sin embargo la manera en que se sirve es distinta, en el Sol todo se sirve en vasos que además son conmemorativos y tienen un precio extra, no se venden bebidas en botellas de vidrio, en tanto en el Alicia se vende la cerveza en envase de vidrio. En ambos casos los jóvenes consumen por el hecho de seguir siendo parte de algo como lo es el concierto, el sentirse identificados como rockeros está relacionado con el consumo de bebidas embriagantes como lo fue en algún tiempo el uso de drogas en festivales como el Woodstock de los años 60, con ello no quiere decir que ya no se consuman drogas en festivales como el Vive Latino, pero los tiempos

cambian y el uso de drogas como la marihuana si existe pero ya no es único, es más el consumo de alcohol en este tipo de espacios.

Los jóvenes se apropian del lugar por unas horas haciéndolo suyo a través de la interacción con otros jóvenes dentro del concierto, el hacer un slam, beber en el lugar o sentarse en el piso, y es ya una tradición que el Foro Sol sea utilizado para la realización del Vive Latino por lo que si se hiciera en otro lugar posiblemente perdería un poco la identidad del festival.

El Multiforo Alicia tiene identidad propia sus paredes con grafiti, los jóvenes que se han reunido en el durante años y de diversas generaciones han hecho de este un sitio único, en el que los jóvenes se sienten parte de su historia, así quienes asisten con regularidad lo consideran parte de sí mismos convirtiéndolo en un lugar clave para el rock en el que se crean identidades tanto individuales como colectivas.

Vive Latino y Multiforo se mantiene del rock y de los jóvenes, los cuales son sus principales consumidores pues hacen todo lo posible por ir a donde tocan sus bandas favoritas, siendo la música y los conciertos una de sus principales distracciones en la que refuerzan su identidad como rockeros lo que garantiza seguir siendo parte de un grupo juvenil.

Conclusiones

El concierto o la tocada son espacios de distracción de los jóvenes, en donde lejos de la familia, la escuela o el trabajo pueden compartir con otros el gusto por la música, en este caso por el rock.

Los conciertos representan el “en vivo” de la puesta en escena de las diversas identidades juveniles, una vez que se pertenece a alguna, los jóvenes pueden ser ellos mismos, la forma de hablar y expresarse, el saltar, correr, vestirse de determinada forma para ese momento, todo forma parte de lo que significa pertenecer a un grupo con características particulares que los haga diferenciarse de otros grupos de jóvenes.

La juventud está ligada con el rock, pues desde que surgió fue tomado por los chavos de esa época, así dicho género musical se convirtió en un sinónimo de rebeldía pues querían ser distintos de sus generaciones anteriores es decir diferentes a los adultos.

La música es la principal conexión entre banda y asistentes, las canciones son su principal móvil, en ellas se idealiza la sociedad pues por unos instantes los sentimientos y las emociones son las mismas entre quienes están parados frente a un escenario gracias a que hablan un mismo lenguaje dándose con ello una camaradería por el rock y reforzando su identidad tanto individual como colectiva.

El rock se ha convertido en un gran negocio para la industria del entretenimiento (música, teatro, deportes) los conciertos son su mejor ganancia y los mejores consumidores son los jóvenes quienes están en constante búsqueda de su identidad, así lo que antes era prohibido ahora es algo legal con grandes ganancias para los empresarios.

En México OCESA es quien controla en su mayoría los eventos en vivo, de esta manera se encarga de contratar a los cantantes o bandas de moda para presentarlos en festivales de música como lo es el Vive Latino mismo que ha ido cambiando poco a poco su identidad, al pasar del rock y que apostó en algún momento por lo contracultural, y que hoy en día presenta bandas de países Europeos y Norteamericanos, pero para la industria esto es negocio y como buen negocio la renovación tenía que llegar al incluir bandas internacionales que siguieran generando dinero.

El festival Vive Latino ha ido aumentando año con año el precio de sus entradas lo que lo convierte en algo casi inalcanzable para quien no puede pagarlo y OCESA al no tener competencia es quien establece los precios; por otro lado están los conciertos en lugares alternativos como el Multiforo Alicia que también ha ido aumentando el precio de los boletos, que no es alto, comparado con los de la gran industria sin embargo tampoco se puede acceder a ello si no se tienen las posibilidades para pagar este tipo de eventos.

La asistencia al concierto se convierte en el momento de ocio para estar alejados de la rutina, pero este mismo implica tener la solvencia económica para darse este

tipo de lujos pues el caso del Vive Latino es el ejemplo más claro de que alguien con un sueldo mínimo no podría pagar el boleto, una vez dentro del concierto todo tiene un precio y quienes asisten están totalmente conscientes de esta lógica mercantil.

El Vive Latino y el Multiforo Alicia son espacios que se han convertido en clásicos para escuchar bandas de rock en vivo, sin embargo tienen grandes diferencias pues mientras el primero cuenta con una gran producción en la que OCESA apuesta por bandas famosas como las estelares para que su festival sea un éxito, el Alicia da oportunidad a nuevas propuestas, en un lugar que no tiene una gran producción pero que garantiza, gracias a que ha sobrevivido a lo largo del tiempo, que será una buena experiencia y que ha tenido éxito pues en muchos conciertos el lugar ha sido abarrotado por un gran número de jóvenes.

La industria de la música la que determina qué y cuáles bandas son las de moda para escuchar en un disco o en plataformas digitales⁵, para ver en vivo y para seguir,

En el año 2015 se caracterizó por dejar otro cambio relevante, ya que por primera vez los ingresos globales de música digital superaron a los de música en formato físico. En concreto, la venta de formatos digitales representó el 45% del total de los ingresos globales frente al 39% de las ventas físicas. El porcentaje restante pertenece a ingresos por giras y conciertos de artistas y productores (Ríos, 2016).

⁵ Plataforma Digital como una nueva forma de escuchar y adquirir música, sin necesidad de tener el formato físico. Existen diversas plataformas entre las que destacan Spotify, Google Music, Apple Music, entre otras.

En 2016 acceder a la música es muy fácil gracias a las nuevas tecnologías, antes el “amigo” del “amigo” escuchaba y se hacía una larga cadena de cómo llegaba el rock a las manos de los jóvenes, hoy es posible escuchar el género que sea proveniente de cualquier parte del mundo de manera inmediata.

Cuando alguien es un fanático de alguna banda hace todo lo posible por ser parte del concierto, por lo que existen conciertos en los que los boletos se terminan en menos de una hora, pero la industria tiene sus preferencias y el dinero es de nuevo el principal motor de este negocio ya que para tener acceso a los boletos se tiene que contar con una tarjeta de crédito es en ese momento que el acceso a la cultura se convierte en un imposible para quienes no pueden pagarlo y no es exclusivo del rock, ocurre con todos los géneros musicales.

A diferencia del Vive Latino, para acceder a una tocada en el Alicia los boletos se pueden adquirir el mismo día del evento, en algunos otros casos existe una preventa pero no en gran magnitud como ocurre con OCESA y Ticketmaster.

Los conciertos de rock han cambiado con el paso del tiempo y los jóvenes también, en las primeras tocadas la rebeldía y la idea de ser alguien distinto a los miembros de la cultura dominante eran las principales características del rock, hoy en cambio es más una moda que aunque sigue formando identidades, las mismas se encuentran revueltas o combinadas puesto que los jóvenes de este tiempo ya no piensan de manera radical como lo era en los 60, 70 y 80 donde el ser rockero lo era para siempre y el resto de la música era basura, en cambio en este 2016 los

jóvenes no tienen pena en decir que les gusta el rock, el pop pero también la música de banda, características impensables en otros tiempos, lo que convierte a la identidad en “nómada musical”⁶

Si bien existen los militantes duros del estilo, por ejemplo punks o rockeros en las buenas o en las malas, de día o de noche... la mayoría de los jóvenes son simpatizantes nómadas, que se pueden mover de un estilo a otro en virtud de sus formas de socialización diferenciadas (Guerrero, 2003:115).

Todos los jóvenes tienen un estilo propio que engloba una serie de características como el lenguaje, la música, la vestimenta, el peinado, los tatuajes, las perforaciones y los lugares que sirven de distracción; por ello otra de las similitudes en los conciertos de este 2016 son los jeans que son parte de su vestimenta, los *converse* y las camisas a cuadros se pueden apreciar en casi todos los conciertos, usados por hombres y mujeres; como en el Vive Latino que parecían uniformados, en el Alicia también los había pero eran pocos, así las masas se mueven en una misma dirección donde los medios de comunicación dictan lo que sí y lo que no usar, pero este poder no es total, también interviene la sociedad (familia, amigos, escuela, redes sociales) que juegan un papel importante en la vida cotidiana de los jóvenes.

La música es el común denominador en un concierto de rock que tiene diversos subgéneros, en el caso del Vive es posible de cambiar de escenario si algo no te

⁶ Nómada musical: que no escucha un solo tipo de música, sino que escucha de diversos géneros sin indiferencia. En los 60's, 70's y 80's los jóvenes tenían un pensamiento radical respecto a lo que escuchaban y si eran rockeros o punks sólo escuchaban música que tuviera que ver con lo que eran, hoy en día muchos jóvenes suelen decir que les gusta todo tipo de música sin hacer distinciones, siempre y cuando esta sea comercial es decir que pertenezca a la industria.

gusta o no te agrada, en el Alicia la apuesta es conocer nuevas bandas, nuevas propuestas por ello es uno de los pocos espacios que dan oportunidad a proyectos diferentes e independientes.

Esta investigación fue hecha porque los conciertos han sido espacios a los que he tenido acceso desde muy pequeña y desde siempre podía ver cómo llegaban en pareja o en grupo pero nunca solos, el ir y venir entre conciertos de rock y pop hizo que en determinado momento me acercara aún más hacia el rock, influencias que ya tenía puesto que crecí escuchando a *The Beatles* por influencia de mi padre.

El rock ha sido un género musical que ha ido cambiando con el paso de los años, en un primer momento me interesé por conocer la historia del mismo, luego en cómo el rock se ha encargado de formar culturas juveniles y cómo los chavos buscan diferenciarse unos de otros, por ello quise dirigir mi investigación hacia dos espacios que aunque distintos reciben a una gran cantidad de jóvenes, y así poder observar y hacer una comparación entre ambos. Pretendo que quienes lean este trabajo conozcan que el rock no es sólo escuchar música, que va más allá y que en ello se involucran diversos aspectos.

Después de asistir al concierto en el Multiforo Alicia y al Vive latino 2016 pude observar que la música es capaz de unir a muchos jóvenes siendo esta el común denominador, ambos sitios son un tanto distintos pues el Foro Sol es un aforo muy grande que reúne a miles de personas en cambio el Alicia es para disfrutar el concierto de manera más íntima.

Los jóvenes se apropian del lugar por unas cuantas horas al sentarse en el piso, acostarse, tomarse fotos frente a los escenarios, algunos lo sienten como parte de su historia pues el Alicia es de los primeros lugares a los que entraron o conocieron en sus inicios con el rock.

Para muchos jóvenes asistir al Vive Latino se ha convertido en una tradición a la que acuden de manera anual, y en el caso del Multiforo es un lugar que cuenta con muchas historias tanto para quienes asisten como público como para quienes allí tocan, pues es un lugar que ha visto desfilar bandas que hoy ya son parte de la industria de la música pero que en algún momento comenzaron su carrera tocando en lugares pequeños como lo es el Alicia.

El rock es uno de los mejores negocios dentro de la industria musical, así desde su aparición ha generado cualquier cantidad de reacciones, los más jóvenes lo han tomado como su estandarte a través de generaciones, para los mayores es sólo una etapa de la vida, para los empresarios es la mejor forma de hacer dinero, porque es rentable y el día que ya no lo sea dejará de existir, lo cual no ocurrirá por lo menos no en los próximos años pues la constante búsqueda de los jóvenes por definirse y por pertenecer es lo que mantiene al rock vigente, no sólo en México sino en todo el mundo, porque al fin y al cabo la música se hace para ser vendida, para obtener ganancias de lo contrario sería una total pérdida de tiempo.

El presente estudio supone un breve acercamiento al consumo cultural, la música y los conciertos como espacios emblemáticos para la construcción de identidad y culturas juveniles. Quedan muchos elementos más para investigar, por lo que de

este estudio pueden desprenderse distintas preguntas sobre el tema. Algunas de ellas pueden ser respecto de las diferencias en cuanto al género en términos de construcción de la identidad y la experiencia en los conciertos entre mujeres y varones, asimismo sería interesante hacer una comparación entre el rock y algún otro género musical para saber si las identidades se parecen o son totalmente distintas, poder profundizar sobre las diferencias de edades entre los asistentes y hacer una análisis generacional, en fin, el tema es vasto y puede tener distintas vertientes para futuras investigaciones.

Fuentes consultadas

- Agustín José. *La contracultura en México*. De bolsillo. México. 1996.
- Álvarez - Gayou, Jose Luis. *Orígenes y planteamientos básicos de la investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. Paídos. México 2003.
- Álvarez Machorro Yohen. (2007). *Rockvolución: una propuesta radiofónica para conocer y entender el fenómeno llamado rock and roll*. Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la comunicación. FCPyS, UNAM. 107 p.
- Analco, Aida., & Zetina, Horacio. *Del negro al blanco. Breve historia del ska en México*. Instituto de la juventud. México. 2000.
- Anaya Montoya, Lilia. Reseña de *Alicia en el espejo. Historias del multíforo cultural Alicia*. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal México. 2010. Recuperado el 10 de octubre de 2016.
<http://www.redalyc.org/pdf/325/32515913014.pdf>
- Arana, Federico. *Guaraches de ante azul. Historia del rock mexicano*. México. Posada. 1985.

- Bazan Bonfil, Rodrigo. *Cambiar la forma del canto: Refuncionalización lírica en versiones, interpretaciones y cover*. Destiempos.com. Recuperado el 24 de Abril de 2012
<http://destiempos.com/n15/rbazan.pdf>
- Brito Lemus, Roberto. *Identidades juveniles y praxis divergente; acerca de la conceptualización de juventud*, en: Jóvenes, culturas e identidades urbanas. México. UAM-I. 2005.
- Burgos Nava, Sergio. (2003). *Rock mexicano a principios del siglo XXI, mera comercialización: caso de estudio Molotov*. Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. FCPyS, UNAM. 138 p.
- Castillo Berthier, Héctor (octubre-diciembre 2010). *Viva el rock mexicano (Entre roqueros, rocanroleros, roles y rolas)*. Revista del centro de estudios de la comisión de derechos humanos del Estado de México. Consultado el 2 de mayo de 2012.
<http://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/difus/dignitas/dignitas14.pdf#page=26>
- Castro, Rubén. (21 de Julio de 2010). *Míticos conciertos en México... ¡que nos hubiera gustado vivir!*. Blogs El Universal. Recuperado el 25 de mayo de 2016
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle11639.html

- Circo Volador. Recuperado el 17 de mayo de 2016.
<http://circovolador.org>
- De Garay, Adrian. (marzo 1996). *El rock como conformador de identidades juveniles*. Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 4. Recuperado el 8 de septiembre de 2011.
<http://redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=105118896002>.
- De la Peza Casares, Maria del Carmen. *El rock mexicano. Un espacio en disputa*. UAM-X Colección Tendencias. México. 2014.
- Díaz Cruz, Rodrigo. *La creación de la presencia. Simbolismo y performance en grupos juveniles* en: *Jóvenes culturas e identidades urbanas*. UAM-I. México. 2005.
- Fajardo González, Rosa María. (2002). *Rock mexicano de los 90: forma de comunicación constructora de identidades en sus públicos*. Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. FCPyS, UNAM. 296 p.
- Feixa, Carlos. *De jovenes, bandas y tribus*. Barcelona. Ariel. 1998.

- Fonseca Salazar, Xochitl Citlalli. (2016). *Análisis de identidad, interacción y consumo en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical: Vive Latino 2014*. Tesis para obtener el título de Licenciada en Comunicación y cultura. UACM. 298 p.
- Garcia Canclini, Nestor. *El consumo cultural en América Latina* en: El consumo cultural: una propuesta teórica. Convenio Andres Bello. Bogota. 1999.
- Giménez Montiel, Gilberto. *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*. CONACULTA. México. 2007.
- González Salmorán, Lilia Irene. (2015) *¿Enfrentamiento Generacional por la Música de Rock?* Tesis para obtener el título de Licenciada en Comunicación y Cultura. UACM. 142 p.
- Guerrero, Antonio. *Estilos juveniles en México. Agrupamientos, marcas, ritmos y territorios* en: Nuevas miradas sobre los jóvenes. Instituto Mexicano de la Juventud SEP. México- Quebec. 2003.
- Gutiérrez, Vicente. (12 de Febrero de 2013). *Arena Ciudad de México, competencia espectacular*. El Economista. Recuperado el 22 de Marzo de 2016.
<http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/02/12/arena-ciudad-mexico-competencia-espectacular>

- Gutierrez, Vicente. (06 de Marzo de 2014). *¿Qué existe detrás de los conciertos y festivales?*. El Economista. Recuperado el 22 de Marzo de 2016.
<http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/03/06/que-existe-detras-conciertos-festivales>
- _____ . (11 de enero de 2016). OCESA y Zignia Live, entre los 10 más poderosos. El Economista. Recuperado el 10 de octubre de 2016.
<http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/01/11/ocesa-zignia-live-entre-10-mas-poderosos>
- Hernández Rodríguez, Cecilia. (2009). *Identidades en construcción. El caso de los rockeros de la ciudad de Chihuahua*. Tesis para obtener el título de Licenciada en Antropología Social. ENAH. 113 p.
- Horkheimer, Max., Adorno, Theodoro. *Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos*. Trotta. Madrid. 1998.
- Horta Martinez, Carlos. (24 de Julio de 2014). *El Hermanos Rordíguez va por su 3ª remodelacion*. La Cronica. Recuperado el 27 de Abril de 2015
<http://www.cronica.com.mx/notas/2014/846829.html>

- Leandro Hernández, Nestor. (2008). *Rock 101: idea musical*. Tesis para obtener el título de Licenciado en Comunicación. FES Acatlán. 111 p.
- Marcial, Rogelio. *Expresiones juveniles en el México contemporaneo. Una historia de las disidencias culturas juveniles* en Los jóvenes en México. FCE. México. 2010.
- Mejía Fuentes, Gabriel. (2008). *Rock 101, un concepto innovador que transformó a la radio juvenil*. Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. FCPy S, UNAM. 175 p.
- Morin, Edgar. *Los lugares del rock: una aproximación a los espacios juveniles* en: Jóvenes, culturas e identidades urbanas. UAM-I. México. 2005.
- _____. *Los skandalos de Alicia* en: Trece Ventanas Etnográficas para una metrópoli. Porrúa, UAM-I, CONACULTA. México. 2001.
- Notimex. (23 de Julio de 2014). *Productora de Hell and Heaven y OCESA en alianza*. El Economista. Recuperado el 22 de Marzo de 2016.
<http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/07/23/productora-hell-and-heaven-ocesa-alianza>

- Notimex. (18 de Agosto de 2015). *Avanzan trabajos para reabrir el Multiforo Alicia*. Excelsior . Recuperado el 22 de Marzo de 2016.
<http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/18/1040908>
- Palacios Franco, Julia Emilia. *Yo no soy un rebelde sin causa... O de cómo el rock & roll llegó a México* en: Historias de los jóvenes en México. Su presencia en el siglo XX. Causa joven, Centro de investigación y estudios sobre juventud, SEP. México. 2004.
- Paredes Pacho, José Luis. (2004). *El derecho a la fiesta: rock y autogestión en la Ciudad de México, 1980-1995*. ENAH. 250 p.
- Pérez Mora, Ana Virginia. (2005). *El Circo Volador y el Faro de Oriente: experiencias juveniles de uso y la apropiación del espacio en la Ciudad de México*. Tesis para obtener el grado de Maestra en Antropología. 246 p.
- Pineda Rojas, Rogelio. (2005). *Rock más allá del sonido perspectiva de la escena rockera en México (2001 – 2004)*. Tesis para obtener el título de Licenciado en periodismo y comunicación colectiva. FES Acatlán. 225 p.
- Ponce de León, Espíndola, Marcos. *Historia del Rock Mexicano*. Angelfire.com. Recuperado el 19 de octubre de 2011.
<http://www.angelfire.com/oh/RockAnime/historia.html>

- Proal, Juan Pablo. (03 de Agosto de 2012). Ocesa: la prostitución de la música. *Proceso*. Recuperado el 22 de Marzo de 2016.
<http://www.proceso.com.mx/315963/ocesa-la-prostitucion-de-la-musica>
- Ramírez Pacheco, Anabel Alejandra. (2007). *La construcción de la identidad en un espacio de diversión. El caso de los conciertos masivos de SKA*. Tesis para obtener el título de Licenciada en Etnología. ENAH. 224 p.
- Reguillo Cruz, Rosasana. *Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve agenda para la discusión* en: Aproximaciones a la diversidad juvenil. El colegio de México. México. 2000.
- _____ . *Emergencia de culturas juveniles*. Norma. Bogotá. 2000.
- Ríos López, Leidys. Así funciona el negocio de las plataformas de música por “streaming”. *El Herald*o. Consultado el 10 de octubre de 2016.
<http://www.elheraldo.co/tendencias/asi-funciona-el-negocio-de-las-plataformas-de-musica-por-streaming-258160>
- Serna Hernández, Hugo Arturo. (2009). *De los jipitecas...a los emo". El rock y la cultura emergente alternativa en el D.F. cuatro décadas en el cambio y la praxis cultural (1968-2008)*. Tesis para obtener el título de Licenciado en Antropología Social. ENAH. 328 p.

- Torres, Violeta. *Rock-eros en concreto*. México. INAH. 2002
- Urteaga Castro-Pozo, Maritza Alida. (1995). *Nuevas culturas populares, rock mexicano e identidad juvenil en los 80's*. ENAH. 291, 63 p.
- _____ . *Por los territorios del rock. Identidades juveniles y rock mexicano*. CONACULTA-SEP-Causa Joven. México.1998.
- _____ . (mayo- Julio 2000). *Un toque mágico: el concierto en el rock mexicano 90's*. Razón y palabra. Consultado el 22 de Septiembre de 2011.
<http://www.razonypalabra.org.mx/antiores/n18/18murtega.html>
- Vergara Figueroa, Abilio. *Guía para abordar lugares*. ENAH. México. 2005.
- Yonnet, Paul. *Juegos, modas y masas*. Gedisa. Barcelona. 2005.