

Mutación contracultural hacia la diégesis de la música alternativa.

El mundo de las bandas de música juvenil en Cuernavaca 2018 – 2022

Tesis para obtener el grado de
Maestría en imagen, arte, cultura y sociedad

Presenta

Eduardo André Galván Reyes

Director de tesis

Dr. Juan Carlos Bermúdez Rodríguez

Codirectora de tesis

Dra. Lorena Noyola Piña

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, agosto 2024,

Cuernavaca, Morelos, México.

La Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad (MIMACS) está acreditada en el Sistema Nacional de Posgrados de Conahcyt.

Agradezco a Conahcyt como patrocinador del proyecto realizado como tesis de maestría durante el programa de estudio de la maestría en imagen, arte, cultura y sociedad.

<i>Presentación</i>	5
<i>Hipótesis</i>	9
<i>Objetivo General</i>	10
<i>Objetivos particulares</i>	10
<i>Antecedentes</i>	14
<i>Capítulo I: Contracultura y Cultura Alternativa</i>	22
1.1 Un enfoque de lo cultural	22
1.2 Qué es la contracultura	25
1.2.1 Lo juvenil	28
1.2.2. Cultura Juvenil y Tribus Urbanas	33
1.3 Vanguardias como actitud contestataria	38
1.3.1 El Movimiento <i>Hippie</i>	39
1.3.2 El Movimiento <i>Punk</i>	43
1.3.3 Influencia afroamericana	46
1.3.4 Límites del Pop	48
1.3.5 Contestar desde lo electrónico	52
<i>Capítulo II: Tránsito de lo contracultural a lo alternativo</i>	55
2.1. Teatralidad de la vida en la música alternativa	55
2.2. La teatralidad de la vida en la música alternativa	59

2.3 De una sociedad de consumo a una sociedad de consumidores -----	62
2.4 Producirse a uno mismo -----	65
2.5 El mercado de lo diferenciado -----	67
2.6 Música Alternativa -----	69
2.6.1 Introducción a Géneros de música alternativa -----	72
<i>Capítulo III: Economía musical cultural en Cuernavaca, Morelos. -----</i>	<i>78</i>
3. 1 La Escena Musical de Cuernavaca Morelos hacia 2018 – 2023 -----	78
3. 2 Géneros y estilos musicales alternativos de las Bandas de Cuernavaca, Morelos 2018 – 2024 -----	110
3.3 Espacios y foros -----	116
3.4 Difusión y colectivos -----	136
<i>Capítulo IV: Etnografía de la música alternativa de Cuernavaca, Morelos --</i>	<i>143</i>
4.1 Observación participante -----	144
4.2 Entrevistas -----	147
4.4 Documentación fotográfica -----	169
4.5 Exponentes de la escena alternativa. Casos de estudio -----	178
4.6 Conclusiones -----	194

Presentación

Investigar de manera local sobre la escena musical de Cuernavaca, Morelos, es un campo relativamente nuevo, por lo que permitirá acercarse a los músicos, organizadores y personas que son parte de la escena musical que la construyen a partir de colectivos, la organización de eventos musicales y del desarrollo de performances que representan visualmente el mundo de la música juvenil, de manera que se pueden describir la imagen, los recursos y los medios de producción que se relacionan con la vivencia juvenil de la cotidianidad como un relato que particulariza roles. La cultura del rock estableció una estrecha alianza entre la juventud y sus mitologías, atuendos, formas de convivencia, en una iconografía que afianzaba la identidad generacional y contestataria. El *Walkman* y sus audífonos, reforzaron los nexos con el mundo musical, haciendo que este coincidiera con diferentes aspectos de la vida cotidiana que, alterada por esta sonoridad y la exposición a los medios de comunicación omnipresentes, se asuma como un relato alternativo a lo normado en el mundo adulto. Localizar este fenómeno en una ciudad de provincia mexicana, permitirá describir las formas de apropiación simbólica en los relatos de la juventud local. Se pretende describir el surgimiento de alternativas que demandan una serie de relaciones y cosas: un performance particular, una puesta en escena donde la música guía al cuerpo, manifestándose en el baile,

la forma de caminar, de llevar por la calle un atuendo que llama la atención, que difiere, el tono y vocabulario al hablar. Muchas cosas aparecen como anormales, pero no dejan de estar presentes desde que el joven despierta hasta que se duerme. Son su mundo, conforman su norma, rigiendo su vida cotidiana, a la vez que participa del día a día junto a todos los demás.

Algo ha cambiado desde la marginalidad y carácter subterráneo de jóvenes aglutinados mediante la música rock y que se enfrentaban a las instituciones de “las buenas costumbres y gente de bien”. Entre los festivales musicales de Avándaro y de Corona Capital, la distancia no solo es cronológica; de hecho, resalta, en el nombre del segundo, su estrecho vínculo con una reconocida marca de cerveza. Los tentáculos de la industria cultural y el lucro publicitario se extienden sobre una sociedad de consumidores a los cuales ya no les importa establecer una guerra contra el sistema ni sumergirse bajo tierra, lo que no significa entrega y sometimiento al control del mercado; la espiral es mucho más compleja, sometiendo el mercado a las innovadoras propuestas juveniles, que a su vez consumen lo que sus intereses han promovido. Definitivamente, es censurable el lucro que exprime a los jóvenes, que si bien dentro de grandes diferencias, cuentan con capacidad adquisitiva; pero a su vez, la juventud presiona a la industria cultural a seguirla, en una continua propuesta de alternativas que promueven la diferencia y evitan el conservadurismo vinculado a una cultura guiada por la acumulación de dinero, la normatividad establecida por los intereses de quienes quieren conservar el dinero y el estatus vinculado a este. Cambiando la actitud contracultural que se opone radicalmente a lo establecido, se puede observar una variedad de producciones culturales vinculadas a lo juvenil, que, atendiendo a la dinámica creativa de la cultura, se transforman, construyendo sus propios relatos, a la vez que negocian entre ellas y la

institucionalidad social que las conjunta, en una variedad de alternativas que la juventud crea, transforma y sobre las que desplaza su imaginario.

Primero se aborda una aproximación histórica del *rock* México, para tener un antecedente en la investigación, permitiendo que posteriormente este llegue a Morelos y específicamente a Cuernavaca; todo esto permitirá describir la alianza contracultural entre música y juventud como proceso situado. Se hará un seguimiento a la contracultura y cómo esta permite representar visualmente la música que la tipifica.

Es inevitable realizar una aproximación al tema de las tribus urbanas y otras dimensiones etnográficas relacionadas con la juventud y su pertenencia a grupos de identidad generacional. Se hablará también de la transición de la contracultura hacia una cultura alternativa, ya que es importante marcar la diferencia entre las dos, por el hecho de que la contracultura termina adaptándose a al establecimiento cultural y se transforma por diversos factores, entre ellos el consumismo, que a su vez presiona y modifica de manera significativa, la trayectoria de los grupos musicales así mutándolos a alternativos.

Como siguiente tema, se explicará cuál es la música alternativa y se entrevistará a algunos exponentes de la escena musical de Cuernavaca, Morelos, con preguntas acerca de la escena en la localidad donde se encuentran. Por otro lado, se hará un recuento de algunos foros que existieron, siguen existiendo y nuevos espacios en Cuernavaca, Morelos, donde se puede encontrar este contenido sonoro y cultural, también se hablará sobre los exponentes y

colectivos de la misma escena y para finalizar se plantearán conclusiones al exponer de qué manera son autogestivos en cuanto a su música y su imagen.

Aprovechando mi propia historia y el estar inscrito de manera activa en el entorno musical juvenil de Cuernavaca, perteneciendo a dos grupos del género musical *metal* (*Lord of the Void* y *El Zahir*), aunado que este trabajo se inscribe en un programa guiado por la actitud transdisciplinar, que deserta del cientificismo, me permite utilizar las estrategias dadas por la etnografía, que a su vez da la posibilidad de asumir una investigación participativa, de manera que puedo abordar a fondo las motivaciones y afectos que comprometen asumir la música como parte de un proyecto de vida. Esto me emparenta con otros músicos, promotores y empresarios, realizando entrevistas a profundidad surgidas dentro de la convivencia.

De igual manera, aprovecho la libertad para desplazar la diégesis según Halliwell (2014) como concepto enmarcado en la literatura y la producción cinematográfica, al considerar que la cotidianidad se puede abordar a partir del relato y que las performances juveniles que reflejan el drama identitario se fundan sobre ficciones que no son intrascendentes, sino que permiten construir un día a día propositivo.

Planteamiento del Problema

La escena musical juvenil de Cuernavaca, Morelos, cuenta con bandas de música de excelente nivel, de músicos comprometidos en un proyecto creativo que involucra afectos, creencias y estilos de vida, esto permite cuestionar cuál es la imagen de la música, el cómo

una banda musical proyecta una idea, una imagen y como estas se perciben, aunque sean géneros de música distintos entre sí.

Toda la música tiene una razón de existir y el cómo se percibe, ¿reside en su popularidad?, ¿en su aceptación? Por eso este estudio cuestiona la cultura de lo ya establecido, de forma que lo alternativo aportará el núcleo que permita señalar cómo estas imágenes en conjunto con la música crean performances en la cotidianidad de los jóvenes, son motivo de asociación, aceptación y cómo se muestra como una alternativa a la música industrializada, como se autogestiona, produciéndose así misma desde una herencia contracultural que se ha desarrollado a través del tiempo, pero que en la actualidad se enmarca dentro de la dinámica cambiante de la moda y la presión de producirse a uno mismo (Bauman, Z. 2007).

Pregunta de Investigación

¿Los procesos de creación, distribución y posicionamiento de las bandas musicales de Cuernavaca, Morelos, afectan al desarrollo de una imagen integral desde la mutación de la contracultura a lo alternativo?

Hipótesis

Considero que los procesos de creación, distribución y posicionamiento de las bandas musicales alternativas de Cuernavaca, Morelos, desarrollan una imagen integral, desde una mutación de lo contracultural a lo alternativo.

Objetivo General

Analizar la imagen, los recursos y los medios de producción que rodean a las bandas de música de Cuernavaca, Morelos, para demostrar sus cualidades alternativas y visibilizan a una comunidad.

Objetivos particulares

- Generar una aproximación histórica de cómo se desenvuelve la contracultura y la cultura alternativa y su relación con la música.
- Describir los procesos de tres exponentes de música alternativa vigentes de la escena musical de Cuernavaca, Morelos.
- Realizar entrevistas a exponentes con trayectoria en la escena musical alternativa de Cuernavaca, Morelos.

Justificación del tema

Al ser parte de la escena musical de Cuernavaca, Morelos, como músico y espectador, veo necesario analizar la forma en cómo evolucionan las bandas musicales en la actualidad, utilizando nuevos dispositivos, adaptando procesos y estrategias para mantenerse vigentes en una cultura alternativa. También como un objetivo personal, he decidido aportar a la escena

musical de Cuernavaca, ya que siempre me he visto influenciado y rodeado de grandes personas que también cuentan una historia dentro de nuestro municipio y es importante darles su espacio para sumar en nuestro patrimonio cultural.

Metodología

- Se realizará una aproximación histórica de cómo se desenvuelve la contracultura y la cultura alternativa y su relación con la música a partir de los años 50, pasando por su influencia en México, concluyendo con Cuernavaca en su situación actual.
- Se aplicarán métodos cualitativos siguiendo modelos de etnografía urbana y observación participante.
- Expondré entrevistas y casos de estudio de exponentes vigentes de la escena musical de Cuernavaca, Morelos.

Analogía de la cotidianidad de la juventud rebelde de Cuernavaca, Morelos, a través del concepto literario y cinematográfico “Diégesis”.

El término de diégesis en la literatura y la cinematografía se utiliza para referirse al mundo donde ocurren las situaciones o acontecimientos narrados, contar una historia a través de los elementos que la componen creando así una realidad, este concepto se desplaza de los campos en que opera, para establecer una analogía entre la vida cotidiana de jóvenes caracterizados

por su inconformismo y que asumen una postura dramática y creativa que les permite hacer la “película” del día a día.

Dentro de lo cotidiano según Julián Gorodischer, menciona que “Cuando hablamos de vida cotidiana hacemos referencia a mitologías de lo cotidiano construidas por mediaciones simbólicas: cotidianeidad que es calificada, matizada, re-visibilizada por la publicidad y los medios masivos” (2014, p. 32) Lo anterior, mediado por las vanguardias contestatarias juveniles, permite detectar los simbolismos que promueve cada una de ellas, tales como modas, adoptar y crear géneros musicales, crear comunidades, conceptos que fueron contra las normas en su época, como ideales de pacifismo hasta la cultura del “hazlo tú mismo” para contestar de cierta forma y alejarse de la cultura hegemónica, también la parte donde la publicidad, los medios masivos unifican todos estos símbolos creados desde una actitud rebelde y los transforma dentro de lo hegemónico creando nuevas formas de cotidianeidad que ahora en vez de contraculturales podrían llamarse diferentes, alternativas, transformadas desde el legado simbólico y las mitologías que representaron los elementos de rebelión, a cómo definimos a la juventud que contesta hoy en día.

Para poder hablar de la “película” del día a día, y de cómo los personajes que forman parte de esta película cotidiana del imaginario rebelde juvenil de Cuernavaca, Morelos son parte de los elementos de su cotidiano, se expone la siguiente reflexión:

El hábitat de lo cotidiano, como se ve, nunca es el territorio de lo previsible: hay redes de informantes, sucesos mitológicos que van modelando el devenir de los días [...] Los personajes se comportan como arquetipos sociales identificables ya que lo cotidiano tiene que

abrir, de alguna manera, una zona de despegue en la cual la crónica cobra un interés narrativo. En ese marco, se va a producir el suceso extraordinario. No es, entonces, el ámbito automatizado o repetitivo de nuestras vidas cotidianas el que aquí nos atañe: desde los consumos cotidianos de necesidades básicas, hasta los hábitos que tenemos impuestos día tras día, ya sean laborales, sociales, familiares, conyugales: todo esto es lo que la crónica de lo cotidiano des automatiza, generando un enunciatario liberado de herencias y mandatos sobre cómo vivir y contar lo que es vivido (Gorodischer, 2014, p. 34).

Es así como la importancia de la existencia de personajes, ya sea en este caso las personas comprometidas con la organización de eventos para los jóvenes, las personas que diseñan gráfica para reforzar una identidad y las mismas bandas musicales con su performance, crean una imagen integral como suceso extraordinario, gracias a las crónicas cotidianas surgidas de las vanguardias contestatarias hasta convertirse en un fenómeno transgeneracional, heredando desde un sentir juvenil rebelde.

Podría surgir la duda si el término diégesis viniendo desde la ficción literaria y cinematográfica pudiera presentarse lejano a la realidad, pero es justamente gracias a la ficción que de acuerdo con el historiador Harari Yuval plantea en “Sapiens de animales a dioses” que un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes:

Cualquier cooperación humana a gran escala (ya sea un Estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua o una tribu arcaica) está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Las iglesias se basan en mitos religiosos comunes [...] Los sistemas judiciales se sostienen sobre mitos legales comunes [...] no obstante, ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. No hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos (2014, p. 39).

Con este concepto sobre la ficción podemos decir que se crea una realidad cuando un gran número de conocidos o extraños cooperan entre sí para así crear una comunidad. En este caso se vuelve real el imaginario juvenil rebelde.

De esta manera dichos conceptos convergen para contar, ver y observar desde los elementos que compone el imaginario juvenil rebelde de Cuernavaca, Morelos y su cotidianeidad, la manera en como se han desarrollado en el ámbito musical, desde las raíces de la historia del rock en México, hasta el día de hoy en esta localidad.

Antecedentes

La escena musical del rock en Cuernavaca, Morelos, México, tiene como antecedente, complejas historias que han pasado de personajes que aún pertenecen a la escena y, por otro lado (o aunado a esto) también hay mucho interés por parte de fanáticos de las bandas locales, fotógrafos, antropólogos e incluso personas que quieren relatar o decir algo de cómo se conforma esta escena musical de Cuernavaca en la actualidad, esto llevó a la conclusión, que realmente sí hay algo que decir, que después de mucho tiempo empieza a ver más movimiento, hay muchas propuestas tanto musicales como de colectivos, y aunque esta escena ha tenido muchos altibajos y claro que se puede mencionar cuáles son, puesto que el autor ha pertenecido a la escena musical durante su adolescencia hasta ahora, y ha podido observar lo que conlleva pertenecer a esta escena en Cuernavaca.

Uno de sus principales problemas de la escena musical local son los foros donde las bandas, tanto emergentes como veteranas, pueden presentarse. Hace más de 8 años, los famosos “tokines” se realizaban en casas privadas, en específico un lugar en Rancho Cortés en la calle Lirio número ciento dos, las mismas bandas llevaban su equipo sonoro (que no era el mejor), eso dependía de quien tuviera más posibilidades económicas y sin ningún problema se prestaban amplificadores, micrófonos y bocinas buenos o malos para que esas bandas pudieran tocar un *show* en vivo expresando entre composiciones propias tanto como *covers*, y no cualquiera de música de bares, sino de música *punk*, *heavy metal*, *ska*, entre otras, en pocas palabras música alternativa; lo mismo pasaba con las composiciones propias de aquellas bandas, y en específico a una banda que fue un primer acercamiento a una banda local en vivo su nombre es *TrendKill* esta banda me impresionó mucho al verla en vivo, ya que sus integrantes además de tener como parte de su vestuario, máscaras al estilo de la banda del género *nu metal* llamada *Slipknot*, que era muy popular, sus letras hablaban de temas tabú para la época noventa, una de sus canciones más famosas era *Eutanasia* y cantando como coro: *Eutanasia, Eutanasia para ti, para tu raza*, llenaba de energía a la gente en los *tokines* incitándote a los empujones el tan famosísimo *slam*. Esta serie de imágenes que transmitían que, con su apariencia y como refuerzo, su música es la fórmula de cómo una banda llega a ser efectiva en su comunicación con el espectador, pero ya se hablará de este tema posteriormente y más a fondo.

Cuernavaca con su escena de música alternativa y sus espacios un tanto clandestinos también se apoyaba de algunos foros que han ido desapareciendo, esto es desgraciadamente por la ola del narcotráfico y la inseguridad que enfrentó el municipio en 2009 con el asesinato del narcotraficante Beltrán Leyva y, bajo el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo, muchos

de esos espacios dejaron de existir en general, la vida nocturna se tornó muy turbia lo que conllevó también a una ruptura en el ritmo de la escena y su movimiento habitual, los únicos que quedaron fueron algunos foros culturales, uno de ellos que desapareció, fue el foro *Pepe el toro* que se ubicaba en una plaza en la calle de Rayón que ahora es un restaurante de hamburguesas, este foro lo dirigía César García, que descanse en paz, él era un cineasta y gestor cultural que se dio al trabajo de promover la cultura y contracultura local sin censura, donde algunas de sus actividades eran: cine club, reproducía vinilos o discos de acetato, y daba espacio a las bandas locales para su presentación con la primicia de ser grabados en vivo como también publicados en el canal de *YouTube* del foro.

También en dicho compendio se hace mención a Paco López periodista y locutor de radio, quien publicó un libro llamado *Cartografía Sonora, Una mirada a la historia del rock en Cuernavaca 1962 – 2006* (2020) donde realiza un estudio antropológico e histórico, de cómo Cuernavaca encontró y formó la escena *rockera* partiendo sobre la historia de la música *rock* y la contracultura en México, detallando todos los problemas políticos y sociales que marcan esta ruptura como medio de expresión para los jóvenes a través de la música, también menciona algunos de los foros con los que cuenta Cuernavaca y comenta sobre la escena musical según su visión.

Es importante mencionar también a las personas que desde lo *underground* ponen su grano de arena, ya sea con sonorizar *tokines* o incluso *fans* y colectivos organizándose para traer grupos de otros estados de la República Mexicana o de otros países, a foros y alternando con bandas de la escena local. Uno de los ingenieros de audio egresado de la G Martell una escuela de producción musical de la Ciudad de México, es Eduardo Roca, alias “El puma”,

que dentro de su género favorito que es el *metal*, apoya, organiza, sonoriza y promueve proyectos musicales dentro de la escena morelense.

Dentro del periodo a investigar, entre los años 2018 al 2023, hay sucesos importantes como el hecho de que la escena antes de una pandemia del COVID-19 se creía casi nula, y como haya funcionado como una especie de capullo, ya que después de la misma, la escena musical ha crecido considerablemente en varios ámbitos tal cual metamorfosis, también la tecnología ha permitido y facilitado tanto el crear música como producirla y compartirla a tal grado que lo que se pensaba como inalcanzable para muchas bandas musicales o artistas independientes, como tener una producción de audio en plataformas digitales actualmente, es mucho más accesible económicamente.

Esta investigación se centrará en la historia de la música contracultural y su transición a lo alternativo mencionando algunos de los cimientos en México y llegando hasta Cuernavaca un relato de anécdotas de las personas que no han tenido voz ni presencia, pero ponen su pasión por la música, como los fanáticos, familiares, amigos, organizadores, melómanos tienen un papel fundamental en el crecimiento de la escena musical y desde esta perspectiva es importante tomarla en cuenta siempre, no solo cuentan los que solo observan, escriben, critican y dirigen, si no cuentan más los que luchan por conservarla y hacen música para hacerla posible.

Estado del Arte

Con conocimientos previos a la Especialidad en Diseño Editorial que curso en el año 2020, en mis investigaciones sobre el *fanzine* y la contracultura, me encontré al autor José Agustín con su libro *La contracultura en México* (1996) que es narrador, dramaturgo, ensayista y guionista, con el cual empaticé en su forma de narrar acerca de las diferentes situaciones y problemas por los que ha pasado el país y cómo la sociedad empezó a desarrollar contracultura, desde los inicios del *Rock and Roll* en Estados Unidos y como nuestro país vecino primermundista, adoptamos esos ritmos y surge el *Rock and Roll Mimético* en México el cual es el inicio de esta incursión sonora, social, contracultural, por lo que lo tomaré como referencia como cimientos en estudios sobre la contracultura musical e historia del *Rock* mexicano. En su libro (Agustín, 1996, pág. 63 - 64) nos menciona como introducción a la música contracultural que:

Tanto en Estados Unidos como en México la campaña contra el rocanrol fue intensa, por decir de menos. Desde los hogares, las escuelas, el gobierno, los púlpitos y los medios de difusión satanizaban al rocanrol porque era puerta a la disolución, el desenfreno, el vicio, la drogadicción, la delincuencia, la locura ¡El infierno! El rock era cosa del demonio [...] época (1958), especialmente intolerante, tenía a la represión como respuesta inmediata, natural, del sistema ante cualquier manifestación de inconformidad o rebeldía. Los mexicanos debían estar orgullosos de vivir en un país con libertad, paz, justicia social, democracia, crédito internacional y crecimiento sostenido. Ni remotamente se les ocurría que pudieran estar equivocados. En realidad, el rocanrol era un ingrediente básico entre los males que asolaban a muchos jóvenes urbanos de clase media [...] estos chavos idolizaron a James Dean porque él encarno el arquetipo del héroe en un contexto contracultural, En Rebelde sin causa [...]

Con este fragmento se plantea el hecho de una gran influencia de Estados Unidos en nuestra cultura, donde se menciona un personaje del cine caracterizado por *James Dean* que con su

imagen rebelde reforzado con la música *Rock and Roll*, impacta y crea una idea de lo contracultural en ese momento, lo que provoca en los jóvenes a no estar conformes con la sociedad, aunque sea consciente o no, empiezan a cuestionar cuál es el primer paso para tener un criterio propio o seguir un ideal, y por su parte la música *Rock and Roll* en México comienza, como ya se había mencionado, con lo mimético, ya que muchas de las agrupaciones tanto en el estilo de música y visual eran totalmente una copia tanto en su vestimenta, música y letras (solo las cambiaban al español) y es entonces cuando México empieza a explorar y buscar una identidad propia en sonido e imagen.

La música *rock* es un tema relativamente nuevo como objeto de estudio y de forma cronológica, la investigación de Laura Martínez Hernández quien es lingüista y realiza estudios sobre la cultura popular, escribió un libro llamado *Música y Cultura Alternativa, Hacia un perfil de la cultura del rock Mexicano de finales del siglo XX* (2018), donde abarca el *rock*, las problemáticas a las que el género en México se enfrenta, y propone ideas de cómo hacer un estudio académico de este género musical.

El rock confiere un sentido de libertad y de estar en control, haciendo sentir a sus seguidores que algo les es propio y que desde ahí se pueden actuar. Desde el escenario cultural, este intenta socavar los presupuestos ideológicos que sustentan la cultura dominante y revertir las prácticas culturales que los reproducen proponiendo un paradigma alterno. Este tipo de “disidencia simbólica” que he tratado de caracterizar aquí, es difusa, cambiante y aun contradictoria, pero efectiva en la difusión de sus mensajes ya que se apoya en la cultura como foro privilegiado para participar en el desarrollo de las ideas. En suma, el rock es una forma de sentir y de decir el mundo desde una subjetividad que no está satisfecha con el estado actual de las cosas. Su poder de contestación se emporó, no radica en la oposición frontal a los valores e instituciones dominantes sino en su capacidad de legitimar una forma alternativa de vivir y de pensar en cuestión y compita con los otros. Es decir, que impida que

las expresiones culturales y las relaciones sociales se dicten desde un polo único de influencia (Hernández, 2018, p. 210).

El panorama que nos plantea Laura Martínez Hernández lo llama “la cultura alternativa a la nueva contracultura” y manifiesta el mismo ideal *rockero* de ir en contra de la cultura dominante y menciona que también es importante la imagen que refleja.

Por otro lado, el libro del periodista y locutor Paco López llamado “Cartografía Sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca 1962 – 2006” en el cual inicia con un estudio sobre las juventudes, tomando en cuenta el camino del desarrollo de una cultura alternativa, donde el sentir de una juventud lleva a generar cambios, después desarrolla una breve historia sobre el rock mexicano y menciona varios de los movimientos que surgieron en México a la par de las contraculturas dominantes extranjeras, también marca la llegada de diversas formas de movimientos alternativos, como el *heavy metal* y menciona parte de cómo se manejaban los medios de comunicación y foros hasta el año dos mil seis.

En su portada, se encuentra “Elena” la bajista de uno de los grupos morelenses que admiro mucho y han sido reconocidos como música alternativa “La perra” una propuesta que ha sobresalido por su originalidad y su habilidad, ya que consta de solo dos miembros “Elena” en el bajo y “Perico” en la batería, que su género una especie de *rock progresivo* proponen una serie de piezas instrumentales muy bien creadas, generan atmosfera de misterio y en vivo es una experiencia que muchos cuernavaquenses reconocen y admiran. Su estudio abarca diversos temas, es oportuno mencionar a grupos y personas que desde lo *underground* han

aportado y de cierta manera sostienen lo que se denomina, como, escena musical de Cuernavaca.

También como uno de los estudios recientes en el año dos mil veintidós, surge un libro llamado “Cimientos del metal mexicano 1968 - 1995” por Vicente Terán Flores, donde justo parte de su capitulado muestra los inicios y primeros acercamientos hacia el género *metal* en Morelos, donde menciona al igual que Paco López como nace este género, con qué bandas y cómo y se expande en Morelos. Este género en particular en Cuernavaca pareciera un círculo muy cerrado, pero por parte de los fanáticos locales hubo mucho apoyo y constancia hacia las bandas locales, aunque es un grupo pequeño relativamente, más adelante se hablará sobre los géneros más recurridos en la escena musical de Cuernavaca, Morelos.

Uno de los antecedentes que vale la pena hacer hincapié es al trabajo de Marco Ruiz. Él se dedica a ser ingeniero de audio en uno de los pocos foros alternativos de Cuernavaca, Morelos, el foro multidisciplinario “The pit”. Marco a través de su labor de recopilar y sonorizar a bandas por bastante tiempo, tiene la capacidad de identificar por cuantos estilos, géneros, ha recorrido la escena de Cuernavaca, solo con ese foro, ya que se han presentado diversos grupos Morelenses y locales por lo cual él podría hablar sobre esta evolución de modas, tendencias, medios de producción a través de su viva experiencia.

También, reconocer su labor recopilatoria, ya que en conjunto ha producido hasta la fecha dos proyectos alternativos, mostrando no solo a bandas reconocidas sino a la gran mayoría que ha tenido la oportunidad de grabarse y poder compartirle su música. Estos proyectos alternos se llaman “¡Morelos al Atake!”, que consiste en una recopilación histórica de

cincuenta y cinco años de rock morelense desde el año 1961 al año 2016, el cual consta de un disco *MP3* con exactamente seiscientos cuarenta y dos canciones.

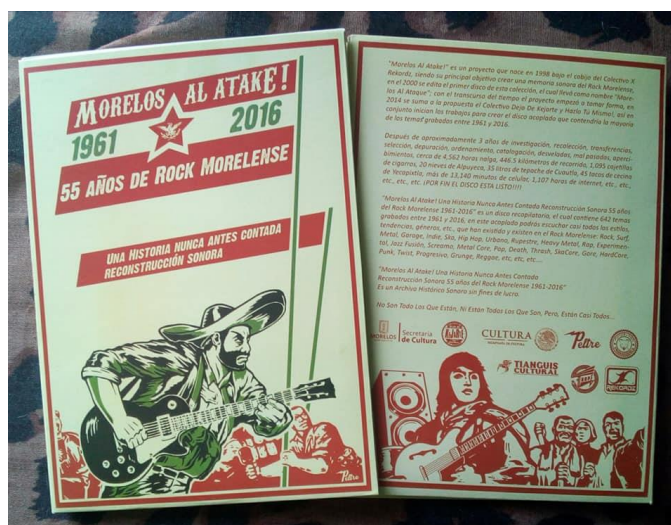

Fig. 1. “Morelos al Atake” Recopilado de Música Morelense. Imagen de elaboración propia.

Capítulo I: Contracultura y Cultura Alternativa

1.1 Un enfoque de lo cultural

Para el trabajo que se abordará, es importante establecer los parámetros desde los cuales se definirá conceptualmente la cultura, resaltando la posibilidad inventiva con que la asumen los miembros que coinciden. Yubal Harári, al emprender la tarea de narrar de manera breve la historia de la humanidad, destaca que la diferenciación de la especie a la que pertenecemos no se establece en la aparición del lenguaje, asociado a las capacidades cognitivas y de

posibilidades de compartir la información, ya que nos recuerda que incluso las abejas o las hormigas requieren de dicha herramienta comunicativa para poder operar de manera colectiva; el lenguaje humano no fue el primero ni el único. Plantea que nuestro lenguaje es muy flexible, permitiendo combinar un número limitado de sonidos y señales para producir gran variedad de frases y articular múltiples significados, que a su vez posibilita comprender, almacenar y comunicar gran cantidad de información acerca del mundo que nos rodea. Pero es la manera de utilizar dicho lenguaje lo que establece una gran diferencia, es decir que, siendo un animal que depende de la cooperación social para la supervivencia y la reproducción, el lenguaje se utiliza para compartir ficciones, de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto, permite hablar acerca de cosas que nunca se han visto, ni tocado ni olido.

[...] la ficción nos ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente. Podemos urdir mitos comunes tales como la historia bíblica de la creación, los mitos del tiempo del sueño de los aborígenes australianos, y los mitos nacionalistas de los estados modernos. Dichos mitos confirieron a los sapiens la capacidad sin precedentes de cooperar flexiblemente en gran número (Harari, 2014, p. 31).

La capacidad de elaborar mitologías sirve como una forma de transmitir valores, creencias y normas culturales de una generación a otra. Los mitos proporcionan historias que encapsulan ideas fundamentales y principios éticos que son significativos para una sociedad en particular. Las mitologías contribuyen a la formación de la identidad cultural al proporcionar narrativas que explican el origen de una comunidad, sus héroes, dioses y eventos fundamentales. Estas historias mitológicas pueden influir en cómo una cultura se percibe a sí misma y se presenta al mundo. Muchos rituales y prácticas culturales están vinculados a mitos específicos; estos rituales pueden ser parte integral de la identidad cultural de una

sociedad y desempeñar un papel importante en la cohesión social y la transmisión de valores. La mitología influye en la cosmovisión de una cultura, proporcionando explicaciones metafóricas o simbólicas para cuestiones fundamentales como el origen del universo, la existencia humana, el bien y el mal, entre otros. Esta cosmovisión mitológica puede afectar la forma en que una cultura interpreta la realidad. Al considerar la relación entre cultura y mitologías, es esencial reconocer que estas categorías son interdependientes y se influyen mutuamente de manera dinámica a lo largo del tiempo. Las mitologías no solo reflejan la cultura, sino que también contribuyen a su formación y transformación.

Harari destaca:

Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Muchos animales y especies humanas podían decir previamente «¡Cuidado! ¡Un león!». Gracias a la revolución cognitiva, Homo sapiens adquirió la capacidad de decir: «El león es el espíritu guardián de nuestra tribu». Esta capacidad de hablar sobre ficciones es la característica más singular del lenguaje de los sapiens (2014, p. 31).

Y es esta capacidad de imaginar cosas e imaginarlas colectivamente la que permite que la cooperación humana se pueda realizar a gran escala, por ejemplo, convivir en una ciudad, aceptar la participación en el Estado Nacional Moderno o, como lo desarrolla ejemplarmente poniendo como caso la compañía automotriz Peugeot, en un género particular de ficciones legales denominadas “Compañías de responsabilidad limitada”. Es tal la trascendencia de las ficciones sostenidas sobre un consenso social, que:

A medida que pasaba el tiempo, la realidad imaginada se hizo cada vez más poderosa, de modo que en la actualidad la supervivencia de ríos, árboles y leones depende de la gracia de entidades imaginadas tales como dioses, naciones y corporaciones. (Harari, 2014, p. 31).

La capacidad imaginativa de los estadounidenses se ha impuesto desde la Segunda Guerra mundial, y aunque los movimientos poscoloniales crean resistencia cultural oponiendo las ficciones vinculadas a la cultura local, la industria del entretenimiento fomenta la hegemonía del modelo sostenido por la cinematografía de Hollywood y el neoliberalismo ha fomentado que, como lo repite Mark Fisher, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo” (2018, p. 22). De aquí se derivan algunas dinámicas culturales que se abordarán, en particular las ideas de “cultura juvenil”, que se encontraría relacionada con las ideas de Michel Maffesoli respecto a las “tribus urbanas”, “contracultura” y en particular la contracultura vinculada a los movimientos musicales, derivando en la actual “cultura alternativa”.

1.2 Qué es la contracultura

Es significativo que Theodore Roszak publicara en 1968 sus reflexiones sobre la sociedad tecnocracia y su oposición juvenil. Estados Unidos de Norteamérica puede considerarse el mayor ganador de la Segunda Guerra Mundial, debido a que no tuvo que reconstruirse, como en el caso europeo, sino que tomó el control económico, controlando las instituciones surgidas de la conferencia monetaria y financiera de Bretton Woods, promovida por las Naciones Unidas en julio de 1944. Allí se anticipó el reparto global para después de la guerra, con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que acordaban usar el dólar estadounidense como referencia monetaria internacional. De igual manera, el Plan Marshall para la reconstrucción europea y los soldados estadounidenses, impulsaron la promoción de una cultura hegemónica sostenida por el puritanismo, el capitalismo y el desarrollo para el consumo. El culto a lo estadounidense se refleja en el consumo automotriz,

la infraestructura carretera, urbanización suburbana, a la vez que en la cultura del trabajo empresarial vinculada a la meritocracia que posibilitaba el ascenso social. El modelo de vida norteamericano o *american way of life* se hizo deseable, con el apoyo de la industria cinematográfica exportada desde Hollywood, en una significativa porción de la población urbana mundial, estableciéndose como modelo cultural hegemónico a seguir e indicador de progreso y riqueza.

Es ante esos valores y concepciones que la creatividad social de una cultura, cuyo origen es la Ilustración Europea del siglo XVII, pero particularizada en los Estados Unidos de Norteamérica durante la primera mitad del siglo XX, a la que se opondrán los movimientos juveniles contraculturales. La influencia de la contracultura en Latinoamérica a finales de los años sesenta y principios de los setenta dio el surgimiento a diversos movimientos sociales, tal como fue en el caso de Chile, Brasil, Argentina y México:

Al mismo tiempo, la llegada del rock y sus festivales masivos, el hippismo, las comunas, el consumo de drogas y la expansión del feminismo, el pacifismo y el ecologismo se mezclaron con las realidades particulares de los jóvenes en América Latina, propiciando el auge de movimientos contraculturales locales. El estudio de las experiencias juveniles latinoamericanas se centró en los movimientos estudiantiles y el terrorismo de Estado –represión, desaparición forzada–, como los sucesos ocurridos en la “Noche de Tlatelolco” (México) (Poniatowska, 1971) o en la “Noche de los Lápicos” (Argentina) –denominada así por la representación cinematográfica que dio cuenta de la desaparición forzada de un grupo de estudiantes secundarios (Raggio, 2017). Al mismo tiempo, surgieron diversos movimientos guerrilleros y paramilitares –Colombia, México, Perú, Venezuela– integrados por amplios contingentes juveniles que vieron en la vía armada la solución a sus demandas políticas y socioeconómicas (Graterol, 2014). Pese a ser casos muy estudiados, en general prevalece una visión sesgada de las experiencias vivenciales y las culturas juveniles latinoamericanas, ante la falta de un campo de estudios históricos consolidado que se nutra de los aportes de otras disciplinas sociales y humanísticas, como la sociología, la antropología y, sobre todo, la literatura (Graterol et al., 2022, p. 52).

Es importante considerar que no se puede incluir a la totalidad de la juventud, que no se puede tipificar debido a la diversidad de factores que motivan dicha oposición y que se encuentra sujeta a la normalización que realiza la cultura a la cual se opone integrando lo juvenil como valor que nutre el consumo vinculado a la moda. A su vez, la dinámica de la moda se sostiene por ondulaciones nacidas por una minoría vanguardista, una mayoría de imitadores y se disuelve en otra minoría anacrónica que queda atrapada en la nostalgia. Si bien se pueden señalar relaciones de contexto, como pudo haber sido el *Baby Boom*, como circunstancia que promueve el *hippismo*, la dinámica de la moda no puede asimilarse dentro de una historia basada en causas y efectos. Al respecto, Gilles Lipovetsky subraya:

Forma específica del cambio social, no se halla unida a un objeto determinado, sino que es ante todo un dispositivo social caracterizado por una temporalidad particularmente breve, por virajes más o menos antojadizos, pudiendo afectar a muy diversos ámbitos de la vida colectiva (1996, p. 24).

Para este trabajo es importante considerar que la moda es una dinámica social occidentalizante, aunque de igual manera, hay que tener en cuenta que se adapta en el proceso de transferencia cultural que requiere acuerdos de imaginación social particulares en nuestro entorno. En principio, la moda como sistema que convierte en valor mundano la renovación de las formas, la fantasía y la exageración, se vincula a la minoría relacionada con el ejercicio de poder económico y político; la curiosidad y gusto por lo extranjero ejerce también influencia, aunque esto no es suficiente para modificar las formas establecidas tradicionalmente:

El prestigio de las realidades extranjeras no basta para quebrantar la fijación a lo tradicional; sólo hay sistema de moda cuando el gusto por las novedades llega a ser un principio constante y regular, cuando ya no se identifica solamente con la curiosidad hacia las cosas exógenas, cuando funciona como exigencia cultural autónoma, relativamente independiente de las

relaciones fortuitas con el exterior. En estas condiciones será posible organizar un sistema de frivolidades en continuo movimiento, una lógica de la subasta, del juego sin fin de innovaciones y reacciones. (Lipovetsky, 1996, p. 30).

Si bien, en la actualidad, bajo la circunstancia del desbordamiento de la circulación de información, de la migración y de la participación juvenil en la economía, la moda se sostiene sobre la “conjunción de dos lógicas: la de lo efímero y la de la fantasía estética” (Lipovetsky, 1996, p. 37). A su vez, esta dinámica que promueve la innovación, alimenta la teatralidad cotidiana ligada al

...placer de ver pero también al placer de ser mirado, de exhibirse a la mirada de los demás. Si, como es evidente, la moda no crea todas las piezas del narcisismo, lo reproduce de forma notable, hace de él una estructura constitutiva y permanente de la gente de mundo animándola a ocuparse en adelante de su imagen, a buscar la elegancia, la gracia, la originalidad (Lipovetsky, 1996, p. 41).

La transversal de la moda vincula el narcisismo individualista, con un culto estético del yo, a su vez que es un dispositivo de vinculación que refleja un rango, la diferenciación socioeconómica, o de identidad comunitaria, en un juego de roles que se reflejan en la apariencia.

1.2.1 Lo juvenil

El joven, en tanto que vive un periodo entre la niñez y la edad madura, tiene como reto configurar su realidad, establecerla como algo propio, pero que se nutre de los procesos de subjetivación que le permitirán la integración como individuo que participe socialmente. La dependencia y maleabilidad del niño es sustituida por una actitud de independencia y del protagonismo de sus relatos, pero a la vez, no se encuentra integrado dentro de la normalización social para la operatividad e integración en las relaciones del mundo adulto.

Aunque varía según el temperamento de cada persona y la reglamentación social, es un periodo de transición que lo diferencia de un niño cuyo crecimiento no le permite participar plenamente en las actividades de producción y aquella persona que ha de cumplir ciertos *ritos de paso* que le acrediten como persona apta para el matrimonio, participar en actividades de cacería o pesca, ser responsable de una parcela o dueño de una propiedad, firmar un contrato salarial u otros compromisos vinculados al rol de ser adulto.

En el marco de este trabajo, no se pretende profundizar en la antropología de las edades, sino a tipificar muy esquemáticamente al joven, para poder atender a la minoría juvenil a la que hace referencia Roszak para su descripción de Contracultura:

[...] la contracultura de la que yo hablo solamente atañe a una estricta minoría de jóvenes y a un puñado de sus mentores adultos. Evidentemente, excluye a nuestra juventud más conservadora, para la cual un poco menos de Seguridad Social y un poco más de religiosidad tradicional (amén de más y mejor represión policiaca en las calles) sería suficiente para hacer de la Gran Sociedad una cosa hermosa. Excluye también la diáspora de grupos de jóvenes marxistas de la vieja escuela cuyos miembros, al igual que sus padres antes que ellos, siguen atizando las ascuas de la revolución proletaria a la espera de una ocasión propicia para echarse a la calle. Excluye asimismo a nuestra juventud más liberal, para la que el alfa y omega de la política es sin duda, todavía, el «estilo Kennedy». y lo que es más importante, excluye en gran medida a los militantes jóvenes negros, cuyos programas políticos se están definiendo en unos términos étnicos tan estrechos que, a pesar de su urgencia, aparecen ya culturalmente desfasados, como las mitopoyesis nacionalistas del siglo XIX. De todas formas, la situación de la juventud negra requiere un tratamiento tan especial, que requeriría características y dimensiones específicas (Roszak, 1981, p. 11).

Ser joven no corresponde solo a una tipificación biológica, sino que compromete la identificación en la diversidad de fenotipos, vínculos territoriales, actitudes conservadoras o progresistas, tendencias políticas o contextos socio temporales. La diferenciación a la que alude Roszak es aplicable a México y a Cuernavaca: si bien no es tan fuerte la sombra de la masacre de Tlatelolco, ser la capital del Estado de Morelos da fuerza a las mitologías

asociadas con Zapata y los guerrilleros del Ejército del Sur, o, considerando la influencia que el Estado de Guerrero ejerce por proximidad, al recuerdo de Lucio Cabañas y su liderazgo del Ejército de los Pobres durante la década de los 70; la juventud se debate entre el sentir conservador rural y de provincia mexicano, pero a la vez progresista y susceptible a las modas de vanguardia, debido a la relación cercana con la Ciudad de México; los jóvenes no se pueden evadir de las tensiones que produce el encuentro multicultural entre la ancestralidad Náhuatl, alguna presencia afrodescendiente y la diversidad de población flotante debido a las residencias de fin de semana, al exilio *macartista*, de *Baby Boomers*, de la migración inducida por el terremoto del 85 o al la presencia del turismo.

El análisis de Roszak no solo asocia la contracultura a una minoría de la juventud, sino también incluye “un puñado de sus mentores adultos”. Subrayar este aspecto permite desarrollar la tipificación del joven contestatario que nutre la contracultura, de manera que también se asocia con el sentir juvenil que va más allá de la temporalidad establecida por la edad. La rebeldía juvenil imagina mundos posibles, así las ficciones también coincidan con la distopía ciberpunk y no solo a la utopía idílica; la plasticidad que le otorga estar abierto a experiencias puede sostener su realidad sobre fantasías que no están normalizadas, proponiendo cánones propios que aglutinan en movimiento a otros jóvenes, reaccionado contra el estado de dudosa justicia y multiplicación de inequidades que la cultura hegemónica promueve. Son muchos quienes se normalizan con las demandas de la sociedad adulta, pero hay quienes continúan en disidencia y tocando música juvenil, llegando incluso a la tercera edad. Estos adultos juveniles no solo permiten la comunicación y memoria intergeneracional, sino que continúan participando como actores en la dinámica alternativa actual.

La contracultura se define como lo contestatario a la cultura hegemónica, que va en contra de lo establecido. Parte de su importancia es la de generar cambios, incluidas formas de pensar a partir de la inconformidad de algún sistema social establecido.

Tras la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1973, denominados por el historiador Eric Hobsbawn (1995) como “la edad de oro” del capitalismo, se establecieron y difundieron modos idealizados de concebir y habitar al mundo basadas en el consumismo, así como también prácticas conservadoras dentro de lo político, sexual y familiar, llamándolo *american way life* o el estilo de vida americano, este tipo de pensamiento “tradicionalista” impone como ejemplo, ideas de autoridad de los maridos hacia sus esposas, el trabajo doméstico exclusivo para las mujeres, un pensamiento individualista alejándonos de los problemas sociales, se prohibía ideas Marxistas acerca del comunismo donde Estados Unidos temía perder el orden público y terminar con sus valores del estilo de vida americano que se había establecido justificado como defensa del “mundo libre”, derivado de la intervención en las guerras de Corea (1950-1975) y de Vietnam (1965 – 1975).

En los años cincuenta, preámbulo a las vanguardias contraculturales, donde la cultura dominante del *american way life* fue agitada por un grupo de personajes literarios pertenecientes a la generación Beat, que de acuerdo con José Agustín en la contracultura en México.

En 1945, los jóvenes escritores Jack Kerouac y Allen Ginsberg, de veintitrés y dieciséis años respectivamente, conocieron, cada quien, por su lado, a William Burroughs, nieto de la compañía de máquinas registradoras, tenía treinta y un años y, a pesar de que se había graduado de Harvard, era un gran conocedor de literatura psicoanálisis y antropología: además le gustaba la morfina y la heroína. De más está decir que impresionó profundamente a los chavos, quienes lo tomaron como una especie de tutor, de gurú, a la vez que establecían una gran amistad entre ellos dos. Más tarde se les unieron los poetas Gregory Corso y Gary Snyder, el novelista John Clellon Holmes y el loco de tiempo completo Neal Cassady. Todos

coincidían en una profunda insatisfacción ante el mundo de la posguerra, creían que urgía ver la realidad desde una perspectiva distinta y escribir algo libre como las improvisaciones de jazz, una literatura, directa, desnuda, confesional, coloquial, y provocativa, personal y generacional: una literatura que tocara fondo (2017, p. 44).

Jack Kerouac, John Clellon Holmes, Allen Ginsberg, Neal Cassady, William Burroughs; de entre ellos, destaca especialmente un libro de Jack Kerouac titulado *On the Road*, en el cual escribe sobre nuevas ideas y valores orientales, personajes que vivían fuera de las normas de lo establecido, que ya que comienzan a experimentar con drogas alucinógenas y el alcoholismo para realizar sus creaciones literarias: todas estas nuevas ideas empiezan a esparcirse dentro de las juventudes del estilo de vida americano emergiendo así el movimiento *Hippie* como una de las vanguardias contraculturales. Esta influencia comienza a expandirse, en los ámbitos artísticos como en la pintura, por ejemplo, se puede señalar a Jackson Pollock que sale totalmente de la pintura figurativa que estaba establecida como un estándar, dándole una nueva forma de percibir la pintura dentro del expresionismo abstracto. En cuanto en el ámbito musical surgen nuevas propuestas al *jazz* y el *Blues* con influencias Afroamericanas del *Soul* donde se origina el Rock and Roll, con un sonido distintivo rasposo en la guitarra, comienzan a surgir propuestas musicales alternativas; la ingeniería en audio también hace su aportación a este género al amplificar las señales armónicas y así crear los efectos de *Overdrive* y distorsión que hasta ahora se siguen modificando el sonido hasta el punto de poder ser personalizado por el músico, así también ofreciendo tecnología para experimentar e innovar. Este nuevo sonido, que se ha ido construyendo y mutando durante décadas, se toca a grandes decibeles proponiendo música alternativa dentro de lo popular, así dejando claro desde sus raíces contraculturales como movimientos de escape juveniles.

Los movimientos musicales juveniles, junto a su “puñado de mentores adultos”, fomentan los cambios que quizá en un principio son considerados como excéntricos, pero terminan por ser asumidos moderadamente por imitación, enriqueciendo la vida cotidiana.

Dominada por la lógica de la teatralidad, la moda constituye un sistema inseparable del exceso, la desmesura, lo raro. El destino de la moda es ser inexorablemente arrastrada a una escalada de sobrecargas, de exageraciones de volumen, de amplificación de la forma, ignorando el ridículo (Lipovetsky, 1996, p. 39).

Antes de la moda promovida para activar el mercado y el consumo, hay un momento de oposición frente a lo instituido, enriqueciendo la cotidianidad, de manera que es la minoría juvenil quienes proponen rupturas desde la inconformidad, o a partir de un narcisismo afirmativo que se da en el juego de mirar y ser vistos, o en busca de la identidad generacional; cada generación se diferencia en un “antes” y “ahora”, entre “chavos” y “rucos”, pero la inconformidad se mantiene y transita dentro de las diferentes generaciones, sosteniendo la actitud de lo juvenil.¹

1.2.2. Cultura Juvenil y Tribus Urbanas

De acuerdo con el antropólogo Carles Feixa (2006), especialista en el estudio de culturas juveniles y llevado a cabo estudios de campo en España y México nos menciona que el imaginario rebelde juvenil desde la generación Beat en 1960 articulada alrededor de la música jazz, la disidencia artístico – cultural y la vida bohemia convergen con el movimiento hippie y el movimiento punk para así crear estas culturas diferentes a la dominante donde se

¹ Se puede revisar en el anexo, la entrevista realizada a Martín Lucero, para situar la temática en el contexto de Cuernavaca. Posteriormente, se volverá a aludir a dicha entrevista.

proponían valores contestatarios a la cultura hegemónica de la época y así determinarlas como vanguardias contraculturales.

Desde el sentir juvenil, vanguardista y contestatario, algunos jóvenes asumieron una iniciativa de no querer ser absorbidos por el consumo y, sobre todo, como todo joven rebelde, a ir en contrario de lo que se le está imponiendo. Carles Feixa en su artículo “Ser joven: hoy, ayer, mañana” (Feixa et al. 2006 p.28) nos cuenta cómo estas vanguardias contraculturales empiezan a ser absorbidas por lo hegemónico y comenta que en 1985 la UNESCO declaró el año internacional de la juventud dando signos e indicios de que las cosas no van bien en el mundo de los jóvenes, el retorno a la dependencia familiar, el hundimiento de las ideologías contraculturales genera discursos que ya no inciden en la capacidad revolucionaria y constructiva de los jóvenes así creando una actitud cínica y desencantada en los imaginarios juveniles y parte de esto incide en cómo el consumismo adopta y se fusiona con el imaginario de la juventud rebelde, así diluyendo la fuerza contestataria, creando productos ya estudiados por la mercadotecnia destinados a vender ¿Cómo se podría diferenciar entre un joven que vive asumiendo el sentir juvenil contestatario a un joven absorbido por el consumo? Justamente por la realidad que maneja en su imaginario diario de cómo vive y cuenta su teatralidad de lo cotidiano asumiendo un rol social; en ese sentido habrá jóvenes que vivirán su día a día con la cultura del “Hazlo tú mismo del movimiento punk” y habrá jóvenes que solo gustan vestir del estilo de la moda sin tener acercamientos contestatarios ni de ideales. Los dos sentidos son realidades distintas, solo la forma en cómo se adaptan los ideales y valores, en este caso, los de las vanguardias contestatarias, marcará esta diferencia, aunque en las dos formas están diluidos los valores e ideales a diferente grado.

En la actualidad Feixa cuenta sobre observar cómo las juventudes son absorbidas por las nuevas tecnologías, el exceso de información y el uso de los teléfonos inteligentes como una extensión necesaria en su imaginario diario, un periodo dedicado a la excesiva formación también desinformación al ocio que inventan nuevas culturas juveniles comenzando a ser transgeneracionales convergiendo así con las nuevas y viejas formas de la juventud identificándose desde la rebeldía, y justamente con esta idea de las transgeneracionales podemos observar y hasta escuchar en la música juvenil, los valores de las vanguardias contestatarias que se heredaron y dan forma a nuevas subculturas haciendo de esto un mundo de posibilidades para los jóvenes de crear nuevos conceptos y valores desde lo que generaciones pasadas han generado y revolucionado en la historia aunque diluido por el consumismo se conserva una imagen juvenil con valores contraculturales ya heredados.

De acuerdo con el libro de culturas juveniles y contracultura Iberoamérica siglo XX, la autora Gloria Lisbeth Graterol Acevedo (2022), menciona la manera en que sus estudios comenzaron a conceptualizar lo que es la cultura juvenil desde la disciplina sociológica situada en el contexto de los años cuarenta y cincuenta, donde se gesta el concepto de la contracultura, mencionando que es una construcción social capaz de condensar y representar la irrupción juvenil en los años sesenta y setenta, para transgredir en ese entonces las reglas sociales de la sociedad burguesa (Graterol et al. 2022 p. 36). Se piensa que de ahí esta forma social llamada contracultura y solo se asocia con las vanguardias contraculturales que terminan siendo absorbidas por el sistema en pocas décadas de su surgimiento, lo cual el hecho de decir que desaparecieron más bien tuvo la capacidad de mutar y los científicos sociales las adoptaron como una forma de interpretar realidades alternas juveniles.

También menciona Graterol que esta mutación, alrededor de los años ochenta y noventa, se presenta el término Tribus urbanas por el sociólogo francés Michael Maffesoli. Donde determina algunas características y elementos de las formas de manifestación de los jóvenes que de un contexto general representan una necesidad de hacer saber su descontento a los regímenes sociales en que se encuentren. Estos elementos forman parte de lo cotidiano de cada tribu, como sus códigos de vestimenta, la construcción de espacios, formas conductuales y la reinención de determinados símbolos, que hacen que pueda haber diferencias entre los grupos de jóvenes como miembros de estas tribus.

La cultura juvenil se construye desde la pluralidad para romper con patrones hegemónicos socialmente impuestos y desde allí las representaciones sociales de la juventud en los espacios públicos han dado cuenta de la necesidad de construir una identidad propia que es ajena a los valores socialmente contruidos (Graterol et al., 2022, p. 51).

Los jóvenes y las personas comprometidas con la alternativa que muta desde la contracultura imitan y pretenden ser observados, de hacer visible su posición sobre las culturas dominantes asumiendo el papel de contestatarios, en este caso apoyados por la música que, en conjunto con sus letras definen su tribu, con las prácticas, ideales y los estilos musicales alternativos que son ejecutados.

Se piensa entonces que las ideas contraculturales comenzaron a influir en las tribus urbanas en México, mimetizando sus apariencias, valores y, claro, en su música. De esta manera comienzan a catalogar a la música alternativa como rebelde, para vagos, incluso con valores satánicos, porque en ella se puede expresar desde las letras y de forma anímica el estado de una actitud contestataria.

En Cuernavaca, Morelos las tribus Urbanas contraculturales comenzaron a aparecer desde los años 60, como lo narra Martín Lucero (M. Lucero, comunicación personal, s. f.), integrante de una de las bandas del género Metal más longevas y actualmente activas de la escena: nos cuenta de que el intercambio de música en diferentes formatos de audio se llevaba a cabo en las afueras de un banco, localizado en el centro de la Ciudad, en el cual se reunían parte de las tribus urbanas, señaladas por la especificidad del lugar que para cada uno de los grupos; se fueron asignando espacios determinados para los metaleros, para los punks, los Skatos, los dárketos, quienes tenían sus diferencias ideológicas y por lo tanto, contaban con escenarios distintos. Para Cuernavaca, debido a que es pequeña demográficamente, más la imposición de valores de cada tribu, estas tuvieron que adaptarse y mutar; ahora se pueden encontrar conviviendo en los mismos espacios, creando así una especie de semiósfera alternativa donde las tribus urbanas son marcadas por géneros musicales, a pesar de contar con diferentes valores se organizan y llevan a cabo eventos con valores contraculturales, la venta de alcohol, el consumo de drogas, la venta de productos de hazlo tú mismo, como playeras, discos, carteles en serigrafía, *stickers*, promoviendo de manera cooperativa, que las bandas u organizadores de alguna manera solventen algunos de sus gastos para transporte o consumo personal.

Uno de los géneros musicales y tribu urbana que se ha mantenido vigente, por sus valores contestatarios e ir en contra de la estética tanto musical como visual, ha sido el género del *metal*, que sigue siendo catalogada como satánica y violenta, pero ¿podemos decir que sigue siendo contracultural? Según Carlos Arturo Reina Rodríguez, en su ensayo “Metal extremo: radiografía breve de una subcultura juvenil con más de 40 años de historia” nos plantea que:

¿Podemos hablar de un escenario subterráneo contracultural? Sí, porque si bien la escena metalera se desarrolla al margen de la sociedad, suele encontrarse en su interior y producir todo un campo de significaciones, comportamientos y actitudes que van en contra del sistema institucional de valores, a pesar de que comparten espacios físicos con ellos, pues los músicos y jóvenes metaleros tienen familias, trabajan o estudian. Es decir, desde la lógica kantiana de “razonad lo que queráis sobre lo que queráis, pero obedeced”, se entiende que deben atender las normas socioculturales que, se supone, combaten. Lo contracultural es, entonces, la forma artística y silenciosa que –en medio de sonidos estridentes– los torna hacia esta definición, así como lo que se produce en sus espacios comunales. (2022, p. 314)

Reformulando esta idea, realmente se juega en un tira y afloja entre las ideas contraculturales que las subculturas quieren reflejar en sus conceptos musicales, porque de todas formas plantean sus situaciones de disonancia y de resistencia dentro del mismo sistema, realmente es una simulación a lo que es contracultural y termina siendo una propuesta alternativa con actitud juvenil donde los jóvenes y no tan jóvenes formulan y explotan su creatividad para proponer nuevas alternativas en oposición a una cultura plástica.

1.3 Vanguardias como actitud contestataria

Lo contracultural se ha tipificado y adquirido la forma que lo define históricamente en los movimientos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde se oponen al mundo que se entregaba al conservadurismo, hasta alcanzar los estilos de vida americana, de manera que, gracias a movimientos juveniles como lo que fueron el movimiento hippie y el movimiento punk, se posicionan para contrarrestar al sistema social. Estos movimientos, teniendo sus bases idealistas reflejadas en la performatividad que los caracterizó, se van transformando en modas, lo que provoca que se vayan adaptando a los sistemas dominantes sociales y absorbidos por el sistema económico del capitalismo, aunque subyace una actitud contestataria. Las vanguardias mutaron con el tiempo, adaptándose, generando formas

alternativas, combinando ideas de las raíces de las vanguardias y relacionándolas con el pensamiento individual en su entorno local.

Musicalmente, con cada una de estas formas alternativas también se desarrollan sonidos, y performances que a su vez las caracterizan. Las antiguas y nuevas formas convergen ahora hacia alternativas que se podrían catalogar por subgéneros musicales y de esta manera aproximarse a la puesta en escena que cada estilo de música se lleva por bandera.

La industria musical, que siempre verá por su beneficio capital, producirá a artistas despojándose de su autenticidad contestataria para llevarlos a las mieles egocéntricas de la fama. ¿Y qué pasa con la autenticidad o simplemente el hecho de seguir sus propios principios? ¿Los músicos alternativos actualmente son conscientes de su situación social, política y económica? ¿Realmente contestan o solo teatralizan a las vanguardias contestatarias?

1.3.1 El Movimiento *Hippie*

La generación *beat* junto con los *beatniks* dio el surgimiento a la contracultura *hippie* que constituyeron esta vanguardia, rechazando las normas y aspiraciones de la modernidad en occidente que se basaban en el estilo de vida americana consumista y anticomunista.

Según el artículo de la UNAM (B@UNAM, 2007) El estilo de vida de los *hippies* se basaba en la renuncia a los valores individualistas que propone el estilo de vida americano así como también la renuncia al consumo moderno, también buscaba una reconexión con la espiritualidad, el humanismo y la naturaleza, usaban psicotrópicos para experimentar “otro estado de conciencia”, rompieron con códigos tanto en la sexualidad como en la familia, la práctica de acciones ecologistas y manifestaciones de forma pacífica a su vez se desarrollaron

otras expresiones contraculturales como los Yippies que eran jóvenes más comprometidos en lo político, que de igual forma se constituyeron en Estados Unidos y realizaban manifestaciones en contra de las guerras así como también a favor de los derechos civiles, además se encontraba otra subcultura llamada “La nueva izquierda” que desde ideales marxistas planteaban una transformación en los ámbitos políticos y económicos de la sociedad, igualmente existieron grupos cristianos, protestantes y católicos con ideas de izquierda cercanos a las acciones pacifistas de los hippies la cual se llamó “Teología de la liberación” quienes buscaban integrarse en comunidades marginadas para realizar “misiones” las cuales consistían en labores de alfabetización, en establecer comunidades autosustentables y con políticas conservacionistas, este grupo en especial no compartía las filosofías orientales por su religión ni el uso de drogas alucinógenas.

Uno de los festivales musicales más representativos del movimiento *hippie* fue el festival Woodstock que se realizó desde el quince de agosto hasta la mañana del lunes dieciocho en 1969, en este festival de música y arte, se presentaron figuras musicales de la contracultura *hippie* dentro de ellos Jimmy Hendrix, también marca el final de este movimiento, ya que se empieza a comercializar y adoptar los valores de consumo adaptándose así a la cultura popular, y este evento de acuerdo a Thomas Frank en su libro “La conquista de lo *cool*”, es considerado desde la segunda edición del festival como un medio de consumo.

“Se dijo que Woodstock II era un mero acto de explotación comercial, una bochornosa feria de logos corporativos para promocionar y vender productos, mientras que el festival de 1969 se recordaba como un entrañable acontecimiento fruto de la inocencia juvenil y del idealismo más espléndido” (2011, p. 26).

De esta manera se le considera el fin de esta manifestación contracultural, llevada su organización desde un idealismo y emergido desde lo juvenil, hacia un espectáculo de

consumismo, aprovechando las grandes empresas un nuevo mercado, convirtiendo los ideales contraculturales en productos de consumo.

En cuanto a México de acuerdo con el Archivo general de la nación (2021), lo que sucedía con el movimiento hippie, tras el impacto en la sociedad americana, el estado mantuvo una vigilancia sobre las personas que fueron influenciadas y formaban parte de esta contracultura hasta el punto de desplegar un programa “plan anti hippie” para evitar el ingreso de caravanas que peregrinaban hacia Oaxaca en la búsqueda de hongos alucinógenos, aun con esta vigilancia, el movimiento pudo llegar a México donde las juventudes encontraron una forma de vivir así como también expresarse artística y culturalmente, se podría decir que esta contracultura en México resistió a la persecución por parte del estado, ya que amenazaba a la modernidad y se consideraba antiamericano.

Según la investigación de Martínez (2013 p. 43) menciona que en el tiempo de los Hippies aquí existía otra contracultura derivada de esta, llamada la “Onda Chicana” que se considera un movimiento a la par, aun así teniendo influencia de lo Hippie construido en Estados Unidos “La onda chicana” conservaba sus propios ideales, buscaba hacer música original que fusionara las influencias locales con las internacionales, los grupos musicales más representativos que fueron, *Peace and Love*, *Love Army*, *Los Dugs Dugs*, *Three Souls in My Mind*, El ritual, Carlos Santana... aquí es interesante recalcar como dice Martínez (2013), que eligieron el idioma inglés como su medio de expresión y no al español y lo justificaban, que este se elegía para desafiar a una cultura popular ultranacionalista que proponía el estado y también para evitar la censura a sus letras, este movimiento se llegó a categorizar como una copia del movimiento Hippie tachándolo por el cronista y escritor Carlos Monsiváis como “antinacionalista, imitativo y apolítico” aunque después aclaro su posición, ya que reconoció

que tanto a la literatura y la música Rock como una actitud libertaria y renovadora, por manejar un discurso crítico hacia la iglesia, el estado y el modelo familiar.

En esos tiempos, México tuvo su festival Masivo de “Rock y Ruedas” llamado Avándaro, que fue una réplica del festival Woodstock después de dos años, celebrado el 11 y 12 de septiembre en 1971 donde se presentó la mayoría de los grupos antes mencionados, existen testimonios de que este evento fue planeado para calmar las manifestaciones y protestas estudiantiles desde lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, ya que el evento fue organizado por empresarios de Televisa, Pepsi Cola y con la autorización del gobierno del Estado de México, y planeado para ser todo un espectáculo de consumismo, pero no contaban con la participación de los jóvenes del movimiento de la onda que se apropiaron del espacio y al constatar que tocaban los grupos que sonaban como símbolo contestatario, convierten a este festival en su propio festival *Woodstock* y recordado como la versión mexicana de este, así las empresas organizadoras vieron como se le salía de las manos su evento y satanizaron a la juventud desde los medios masivos de comunicación, existe como registro y prueba de ello una portada del periódico amarillista “Alarma!”, donde describe en un encabezado a este evento: “El infierno en Avándaro! ¡Asquerosa orgía Hippie! Encueramiento, mariguaniza, degenera sexual, mugre, pelos, sangre, muerte, infame éxtasis de inmoralidad”, donde este escenario y las circunstancias marcaron a la juventud que, aun copiando un modelo extranjero, buscó una salida, unos días de libertad a los valores autoritarios de la época.

Su vestimenta y aspecto estético también influenció en la moda, ya que el rechazo a lo hegemónico fue manifestado a través de melenas largas y vello tanto en hombres como en mujeres, así como de un lucir descuidado en sus vestimentas. Según Soral (1987, p. 27) la moda *hippie* fue una oposición a la vestimenta del año 1965 y que claramente se popularizó justamente por contestataria creciendo en lo popular desde las juventudes, esta tendencia

hippie convertida en moda, dio origen a otras, como la moda *Rasta*, *Baba (Neo-Hippie)*, *Punk* hasta la moda *New wave* en los 90 vendiéndose como una moda diferente o alternativa.

1.3.1 El Movimiento *Punk*

El movimiento punk se considera un fenómeno incomprendido del siglo XX, ya sea por la simplicidad performativa de su música, llegando a considerarse como un género primitivo, por la facha, al igual que el estilo de vida marginal. Es uno de los movimientos que han revolucionado la música con variedad de subgéneros e históricamente expresa a las juventudes producto de una sociedad que las excluye. De acuerdo con Pérez e Izquierdo (2018), se habla desde sus inicios como un movimiento de hartazgo juvenil, social y económico, pero también se destaca que tuvo que ver la situación que vivía la industria musical en esos tiempos:

La primera mitad de los setenta fue una época tremendamente fértil, ubérrima en bandas y estilos y con una producción discográfica saturada de obras maestras, Negar tal realidad no solo es de ignorantes, si no de necios. Pero en ese periodo mágico entre finales de los sesenta y la primera mitad de los setenta fue perdiendo fuelle paulatinamente. En 1976 la inmensa mayoría de artistas hasta entonces intocables habían entregado ya sus mejores trabajos y empezaban a ofrecer síntomas de repetición, de agotamiento. Sus discos cada vez más mediocres, sus espectáculos cada vez más pedantes y sus cuentas cada vez más abultadas (Pérez e Izquierdo 2018 p.13).

Hacia fines de los 70, la industria musical se fue estancando, tornando a las mismas formas de producción con las características de solos de guitarra largos al punto de sentirse interminables y canciones de veinte minutos de duración, refinando las fórmulas de éxito de la época. Era indiscutible que la música punk tomara fuerza poco a poco dentro de las juventudes, porque era romper con todo ese concepto “majestuoso” y técnico de la industria

establecida. Música con ritmos frenéticos, distorsionados, y canciones de corta duración, así como también el contestar al capital con la cultura “hazlo tú mismo”.

Pérez e Izquierdo (2018 p. 14) menciona que el crítico de música y miembro del salón de la fama del “Rock & Roll” Dave Marsh habló del término *punk* por primera vez refiriéndose a la banda “? and the mysterians” describiendo su sonido en lo que serían las principales características básicas de su música “*Garage* estadounidense” que se va desarrollando en el estado de Detroit con las agrupaciones de “The stooges” y “MC5” que poco a poco rechazaron las ideas de los *hippies* no aceptando ser parte de esa contracultura con actitud de combate en aspectos sociales y políticos, sentando las bases de mensajes directos, música rápida y visualmente agresiva, una nueva forma de interpretar lo contestatario.

El lugar más emblemático del crecimiento del *punk rock* fue el CBGB nacido en 1973 en Nueva York donde importantes representantes del género le dieron formalidad al estilo musical, generando y estableciendo las bases a través de sus composiciones, letras, atuendos, ideales; bandas como los *Dead Boys*, *Blondie*, *The Talking Heads*, *Ramones*. En diciembre del 2022 se presentó en Cuernavaca, Morelos, *Ritchie Ramone* un ex baterista de *Los Ramones* (Fig. 2), quien reflejaba la actitud y el estilo de vida, asumiendo su rol rebelde que sorprendió y mantuvo al público frenético: el ambiente con algunos *punks* inhalando Resistol, los empujones del *slam*² durante todo el performance. Se constataron algunos de los elementos reunidos cumpliendo su papel, tanto el público como la banda, al menos se sintió en algún momento en Cuernavaca esos ecos de la música *punk* de aquella época.

² Baile en el que multitud de jóvenes, hacinados en la pista, se empujan de manera violenta.

Fig. 2 Ritchie Ramone en vivo en el “Foro The Pit”, 2023. Autoría propia,

Regresando a la parte de la historia del *punk*, en Inglaterra *Malcolm McLaren* retomando lo que había observado en el CBGB replica las modas y los sonidos, reclutando a músicos apenas conociendo sus instrumentos, pero con mucha actitud, forma a los *Sex Pistols* apoyados visualmente por Vivienne Westwood en la moda, las chamarras de cuero, pantalones rotos y con el grafista *punk* Jamie Reid con su estilo collage político jugando gráficamente sobre el rostro de la reina Isabel, así formaliza las bases de cómo visualmente y teatralmente conocemos a esta vanguardia, que poco a poco fue cayendo en la autodestrucción empezando los años 80, pero resurgiendo con nuevas alternativas en su futuro.

Las semillas lanzadas por los artistas del CBGB’s estaban encontrando terreno fértil en Londres, gracias en buena parte a la intuición y a la clarividencia de Malcolm McLaren. Justamente él, el inventor de los *Sex Pistols* y de la moda *punk* junto a Vivienne Westwood,

fue quien descubrió el arte visionario de Jamie Reid, el grafista punk por excelencia (Guaitamacchi et al., 2018, p. 134).

Su estilo visual fue evolucionando, utilizando peinados con crestas, personalizando sus prendas con estoperoles, así como con la cultura del D.I.Y. *Do it yourself* o el, hazlo tú mismo, así como los subgéneros musicales del *punk* algunos con intereses e ideales políticos y otros radicales simplemente buscando destrucción.

1.3.3 Influencia afroamericana

El *Black Power* era un movimiento de los activistas afroamericanos a manera de poder expresar el orgullo por su raza. Una de sus figuras más importantes era Malcom X, ministro religioso y activista estadounidense, quien fue defensor de los derechos humanos y de las libertades civiles de los afroamericanos. Fue asesinado durante un discurso en una reunión por la unidad afroamericana, su muerte fue el punto de partida en la protesta y continuidad de la lucha por los derechos humanos de los afroamericanos que en conjunto con el partido “Pantera Negra” o *Black Panthers Party* como una organización política comunista, comienzan con la vigilancia armada en contra de la brutalidad policial al igual que contaban con diversos programas sociales comunitarios, alimentación para niños frente a la injusticia alimentaria así como también clínicas de salud y la educación, predicaban el derecho a la defensa propia así como el de tomar armas en caso de ser inminente, también contaban con otro canal de expresión con mensajes de unidad racial y a eso le llamaban “Soul”. La música *soul* es considerada parte de la estética expresiva de afroamericanos estadounidenses, como una expresión parte del colectivo racial; la música *soul* se convirtió en un ritual que entre canciones propiciaba identidad y la formación de comunidad, considerándose, así como

poesía de la revolución afroamericana estadounidense. Quienes no tenían este vínculo, tenían problemas para entender su medio de expresión: los afroamericanos observaban imitaciones pobres de lo que realmente significaba la música *soul* para ellos; la raza blanca solo observaba lo superfluo de reunirse a los góspeles³, con mucha devoción con cuentos de los hombres de la música *blues*, así como también la desesperación y angustia sexual. La raza blanca solo quería aprender a cómo “mover las caderas” que no podían compararse con los verdaderos mensajes que escuchaban en cada canción. Con el tiempo, la música *soul* ha ido cambiando, desarrollando así el R&B (*rhythm and blues*), de alguna manera comercializándolo y blanqueándolo, afrontando ser esclavos culturalmente: “si los blancos tienen éxito en apropiarse del estilo *soul* y su música, ellos podrían controlar la esencia cultural de las personas afroamericanas”.

Durante los años del *Black Power*, los artistas musicales afroamericanos no solo servían como conductos de mensajes de unidad racial, sino que se convertían en modelos a seguir para los jóvenes: no se necesitaba conocer a los predicadores y filósofos de la nación negra, simplemente tenías que escuchar su música, y así se convirtió el cantante de *soul* en un héroe cultural encarnando el estilo *Soul*, que a la vez refleja la pertenencia ancestral. La música ofreció así una instrucción esencial en la descolonización mental y una propia definición del *soul* muy convincente como una pancarta política que trasciende el contexto temporal (Van Deburg, 1992, p. 216) [Traducción propia].

Las tensiones raciales estadounidenses, vinculadas a la segregación afroamericana, se relacionan con un contexto cultural muy específico, pero esto no impide que, al verse potenciada su circulación por los medios de comunicación y la industria cultural, sean

³ Música religiosa estadounidense que surgió en las iglesias pentecostales, protestantes y evangélicas afroamericanas.

ejemplares y trasciendan el *Black lives matter*⁴, poniendo en evidencia que en Latinoamérica, particularmente en la región Caribe, los descendientes afroamericanos también son racializados y utilizan la música como expresión de políticas identitarias en búsqueda de la equidad. Esta coincidencia produce hibridación de estilos musicales, en el que el *Soul* se ha incorporado a ritmos caribes, a la vez que los ritmos caribes se fusionan con la música afroamericana estadounidense.

No es indiferente la percusión musical vinculada con esta música, poniéndose en evidencia en el caso de la artista Arca, quien trabaja con Björk en la canción *Afterwards* lanzada en el año 2023 donde incluye en la música electrónica las percusiones afro americanas además de contar con un poema del español Antonio Machado donde no solo se encuentran diversas culturas si no que las raíces folclóricas ahora generan nuevas propuestas alternativas mutando hacia la creación de nuevos géneros e ideas que se enriquecen multiculturalmente, lo que nos muestra que la transferencia de roles situados dentro de las tribus urbanas vinculadas a la identidad afroamericana, si bien se relacionan con el consumo de tendencias de moda musical, se potencian como símbolos cargados con la política identitaria anteriormente descrita, que a la vez hacen de la música una acción que se opone a la hegemonía cultural.

1.3.4 Límites del Pop

Para explicar un poco más sobre cómo es que se puede llegar a tener una interacción de posición alternativa y lo popular, jugando dentro los límites de cada concepto, hay casos

⁴ Movimiento internacional y descentralizado originado dentro de la comunidad afro estadounidense. El movimiento comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones después de la muerte de dos afro estadounidenses en 2014.

donde bandas musicales asumen su papel en lo popular, pero contestando dentro situaciones que trascienden ciertas barreras que margina la sociedad o de activismo, uno de los casos es Freddy Mercury de la legendaria banda *Queen* quien trasciende sobre su sexualidad y de una enfermedad hasta ahora incurable el VIH y no es hasta su muerte donde sus compañeros fundaron una organización para la concientización de dicha enfermedad.

Erigido como icono LGTBI y símbolo de la visibilidad del VIH, su ejemplo no fue tan admirado mientras vivió. Desde el activismo homosexual fue duramente criticado por ser ambiguo a la hora de admitir su sexualidad y por esconder su condición de portador del virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH ha sido y es una de las enfermedades con más prejuicios del planeta. De aquella epidemia de los ochenta se culpabilizó a colectivos marginales como drogadictos, homosexuales y prostitutas, provocando un estigma social tan profundo y difícil de borrar, que aún hoy en día, con toda la información que se tiene sobre la enfermedad, continúa arrastrando. Al miedo a morir de una enfermedad incurable, se sumaba el miedo al rechazo de toda una sociedad. Pues, a pesar de la apariencia aperturista y edulcorada que se tiene de la década de los ochenta, la realidad era bien distinta, incluso en un país tan avanzado como se puede pensar que era Reino Unido. De hecho, en 1986 el gobierno de Margaret Thatcher la polémica sección 28, que obligaba a las autoridades locales a no «promocionar intencionadamente la homosexualidad o publicar material con la intención de promocionar la homosexualidad» o «promocionar la enseñanza de la aceptabilidad de la homosexualidad como una supuesta relación familiar en cualquier escuela subvencionada»; una ley que estuvo vigente hasta 2003 (Méndez, 2022).

Mercury dentro de sus canciones, sus performances y su estilo de vida plasmaba los tabúes de su época dirigiéndose en contra hasta de las autoridades locales de su propio país y trasciende musicalmente a un estado donde no importa la raza, ni el género, clase social como pasa en el legendario concierto de *Live Aid* (Fig. 3) en 1985 donde tiene a toda la audiencia a su merced ¿Y a quién le importaría y le importa todas las barreras sociales que giraban alrededor de él? Y quién diría que después de su muerte fuera una de las brechas para la concientización y visibilidad del VIH y como un icono en la diversidad sexual.

Fig 3. Queen (s.f.) en vivo en el concierto Live Aid 1985. Fotografía, www.queenonline.com/galeria.

Sunday Bloody Sunday, La banda irlandesa de *Pop Rock* lanzó esta canción como mensaje de paz para hablar sobre los conflictos por territorios contra Reino Unido.

El 30 de enero de 1972, en Derry, Irlanda del Norte. Ese territorio, el Ulster, situado al noreste de la isla irlandesa pero perteneciente al Reino Unido, fue el escenario de un larguísimo conflicto en el que los contendientes eran, por un lado, los unionistas, ciudadanos de Irlanda del Norte que querían ser británicos y eran de religión protestante, y por otro, los republicanos irlandeses, de religión católica y partidarios de separarse del Reino Unido. Los rebeldes irlandeses se enfrentaron a los dominadores ingleses en un embrollo histórico que duraba más

de dos siglos y que tuvo varios hitos, desde una rebelión en 1916, una guerra anglo-irlandesa en 1921, una proclamación en 1949 de la República de Irlanda al sur con capital en Dublín y la permanencia del Ulster bajo dominio británico. El conflicto quedó latente en Irlanda del Norte hasta finales del siglo XX, y en el período 1968-1998, un grupo armado conocido como el ejército republicano irlandés, el IRA, continuó su lucha contra el Reino Unido. En esos 30 años de atentados terroristas y represión policial y del Ejército murieron asesinadas más de 3500 personas (Cartagena, 2019).

El domingo 30 de enero de 1972 es precisamente uno de los días más sangrientos de estas batallas donde el ejército británico abrió fuego contra manifestantes matando a 14 y dejando 30 heridos, marcando en la memoria de los irlandeses y así como la creación de esta canción, abriendo a la música al panorama político en esta situación donde el rock ya no solo puede asumir una posición contestataria en lo político sino dar mensajes de acciones políticas en este caso por la paz, la revista *Rolling Stone* posiciona a un concierto como uno de los 50 momentos que cambiaron la historia del *rock and roll* realizado el 5 de junio de 1983 en el anfiteatro de Denver Colorado *Red Rocks* (Fig. 4) en la nota:

La imagen de Bono cantando el tema anti-violencia "Sunday Bloody Sunday" mientras ondeaba una bandera blanca a través de neblina carmesí (...) se convirtió en la imagen que define el espíritu del *rock* de U2, y mostrada ampliamente en MTV presentó a la banda nacionalmente (Cave et al. 2004 p.146).

Tomando estas acciones de mensajes políticos antibélicos en cadenas internacionales de videos musicales como MTV, no solo llegaba la información de cuál es la causa del performance de Bono, sino que también generaban poderosas imágenes de artistas protestando por alguna causa.

Fig 4. , Under a Blood Red Sky (s.f.) U2 en vivo en el anfiteatro Red Rocks, 1983, Fotografía,

www.u2.com/media/photos/2#

1.3.5 Contestar desde lo electrónico⁵

La música electrónica ha tenido una relación dentro lo contracultural y alternativo a lo largo de su historia, además de que este tipo de música permite a los artistas explorar y experimentar creativamente sin las restricciones de los instrumentos musicales tradicionales, que además esta libertad creativa sigue desafiando las normas musicales convencionales para expresar ideas contestatarias como el género *noise* que ha ido evolucionando fusionándose con algunos otros géneros como el *rock*, *pop*, *industrial* etc.

⁵ Se puede revisar en el anexo, la entrevista realizada a Daneti Salvitano Martínez para situar la temática en el contexto de Cuernavaca. Posteriormente se volverá a aludir dicha entrevista.

Desde almacenes abandonados, festivales al aire libre y clubes nocturnos, la música electrónica va encontrando su hogar en espacios alternativos, así como también dejando mensajes políticos y sociales en su música, en el caso de la agrupación alemana *Kraftwerk* formada en 1979 (fig. 5). Considerada una de las agrupaciones pioneras en el género electrónico abordan en sus temas la relación entre la humanidad y la tecnología así como también los problemas y preocupaciones asociadas con estos como ejemplo la canción *Computer World* lanzada en 1981 donde hablan y critican sobre la era de la automatización, que si lo relacionamos en la actualidad con los temas de la Inteligencia Artificial (IA) prediciendo o ampliando un panorama futurístico en ese entonces a lo que hoy en día en el 2024 se ha desarrollado un desafío entre la tecnología y el humano, con estas ideas base van dejando una influencia en la expansión del género electrónico.

Fig 5. ,Kraftwerk (s.f.) en vivo. Fotografía, www.kraftwerk.com/photo/index.php

En la década de 1980 y 1990 se desarrolló la cultura *Rave*⁶ que se convirtió en un movimiento exclusivo de la música electrónica con los valores de la libertad individual, la inclusión, el uso de drogas con fines de experiencias personales o colectivas, rechazo de las normas convencionales, describen algunos valores contraculturales:

Era una forma completamente diferente y alejada del rock de usar la música: el tema-himno en lugar del álbum, la fluidez total de la sesión del DJ, los medios alternativos —la radio pirata y las tiendas de discos especializadas—, la música como compañera sinérgica de las drogas y todo el ciclo mágico-trágico de vivir para el fin de semana y pagarlo con el bajón de entre semana. Había una alegría liberadora en el hecho de entregarse al anonimato radical de la música, de no preocuparse por los nombres de temas o artistas. El «sentido» de la música pertenecía a un macronivel, el de toda la cultura, y este era mucho mayor que la suma de sus partes. (Reynolds, 2014)

Así como también la característica de la conexión con la naturaleza, ya que la mayoría de los eventos son al aire libre aprovechando así escapar de entornos urbanos y las presiones de la vida cotidiana: la relación con el medio ambiente puede ser contraproducente, ya que los eventos pueden tener impactos ambientales negativos, como la cantidad de asistentes, la contaminación sonora, la generación de residuos, pueden afectar o alterar a los ecosistemas donde se desarrolle un evento, pero también han inspirado iniciativas de conciencia ambiental creando alternativas para la conexión con la naturaleza.

⁶ Es un tipo de fiesta de música electrónica, caracterizada por música de baile rápida, espectáculos de luces y una duración que en ocasiones se extendía hasta el amanecer.

Capítulo II: Tránsito de lo contracultural a lo alternativo

2.1 Teatralidad de la vida en la música alternativa

Hablar sobre los roles teatrales que asumen los jóvenes y actitudes juveniles en las culturas musicales alternativas pueden ser diversos, pero suelen tener ciertas características en común, Goffman (1981) argumentó que, en cualquier situación social, las personas adoptan roles que les permiten interactuar con los demás de manera fluida y comprensible. En el contexto de culturas musicales alternativas, como el *punk*, el *hip hop*, o el *indie*, estos pueden manifestarse de diversas formas ya cada género musical conserva y representa valores

distintos; Roles de identidad, donde los jóvenes pueden asumir personificaciones que reflejen la identidad que desean proyectar dentro de su comunidad musical. Esto puede incluir ser un “*Punk* purista”, “*Indie* hípster”, “hip hop head”, etc. A esto se suma que se pueden tomar roles performativos, donde los jóvenes se ajustan a las expectativas de la comunidad en términos de estilo de vestimenta, comportamiento en conciertos y participación en actividades relacionadas con la música como en la organización de sus eventos de igual manera pueden asumir roles de resistencia, muchas culturas musicales alternativas están vinculadas a formas de resistencia social o política. Los jóvenes pueden adoptar los roles que desafíen las normas dominantes de su comunidad y expresar disconformidad a través de la música, la moda y el comportamiento.

También se asumen roles de liderazgo, porque dentro de estas comunidades, algunos jóvenes pueden destacarse como líderes o figuras influyentes. Pueden desempeñar colores de organizadores de eventos, líderes de bandas, o voces prominentes en la defensa de ciertas causas dentro de la escena musical alternativa, de igual manera también se puede adoptar el rol de seguidor con actividades más pasivas, pero siguiendo las tendencias y liderazgos establecidos dentro de la comunidad de igual manera pueden ser seguidores devotos de ciertas bandas o movimientos, sin necesariamente asumir un papel activo en la escena.

Con esto podemos decir que, para poder interpretar estos papeles en un teatro en la puesta en escena, primero está el individuo y su forma de actuar en sociedad y así entender estas interacciones que tiene el individuo con su papel en un entorno social, para esto Ervin Goffman según Bouwmeester (2020, p. 102) plantea diseñar un modelo que nos ayude a entender estas interacciones sociales, para Goffman no es relevante el desenmascarnos como criaturas cénicas que solo se desenvuelven en su papel, sino que reconoce que las personas que él describe cómo los actores no tienen por qué verse de esa manera, con si fuera

un error el hecho de que están tomando un papel “actuando”, ya que esa impresión que causan en escena es la verdadera realidad. Bouwmeester se refiere a la teoría de Goffman como sociólogo: “no muestra especial interés por los motivos internos que pueden llevarnos a “aparentar”; eso se lo deja a los psicólogos. Se centra más bien en indagar lo que ocurre en un entorno social cuando una persona adopta una actitud” (2020, p. 102).

De esta manera estas actitudes que toman los jóvenes al tomar estos roles en la teatralidad de la escena musical de Cuernavaca, Morelos, giran en torno a una realidad cultural, social y política, desde las formas que eligen tanto los músicos, los organizadores y el mismo público para poder expresarse e identificarse en actitudes desde la música que escuchan e interpretan y como lo reflejan en su cotidiano. Al respecto se refiere Martín Lucero (M. Lucero, comunicación personal, s. f.):

Recuerdo que cuando iba en la prepa, supe de mis amigos rockeros, porque los vi vestidos como rockeros. El rock me llevo a buscar una identidad, me llevo al cine, a los libros, a escuchar música de todo el mundo. Para mí el rock me abrió la puerta hacia un mundo.

Goffman menciona como fachada a la actuación, la forma en que la actividad de un individuo tiene lugar durante un periodo señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de observadores y posee cierta influencia sobre ellos. Lo que nos lleva a pensar que estas fachadas se seleccionan en los escenarios donde se encuentre el individuo y se dividen en apariencia, modales y medios así como cuando un músico va a interpretar algún tipo de música tanto su apariencia y modales serán distintos a los que adopta cuando está en el trabajo, y estas fachadas dependerán también en el medio musical que se desenvuelva, poniendo como ejemplo, en el género *reggae* encontramos una fachada muy singular, la apariencia que vendría siendo caracterizada por los peinados con rastas, ropa colorida y modales relajados y gusto por el baile, en caso contrario a la fachada de los grupos

“metaleros” que su apariencia agresiva, ropa oscura y la práctica del “slam” que se ha convertido en una costumbre empujarse los unos a los otros, podemos diferenciar estas dos fachadas que aunque puedan compartir un mismo escenario, tienen diferentes prácticas y apariencias, que desarrollan costumbres en el escenario o, en su caso, este caso su localidad. Esto define comunidades a partir del escenario principal que nos permite ver nuevas formas identitarias de acuerdo a sus gustos musicales tanto como sus prácticas.

Un gran amigo y músico Daniel Dorado, baterista y guitarrista, quien ha formado parte de varias agrupaciones locales. Los Dorados de Villa, *Burning House*, *Cowboy Chinelo*, *Old VVave*, El Zahir, en una plática casual, me comentaba lo siguiente: “El sonido que desarrollan los músicos, es su estilo de vida lo que refleja en su cotidiano” esto puede relacionarse con la teatralidad que asumen los músicos en sus papales dentro de los escenarios, el estilo de vida son los valores que reflejan aprendidos desde los principios del *rock ´n´ roll* que vendría siendo el desarrollo de la música *jazz* y *blues* dentro de las vanguardias contraculturales ya mencionadas, y fueron mutando hasta ahora y de alguna manera esa teatralidad se conserva porque aunque ya no es contestatario ni tiene el mismo peso en ideales por los valores consumistas que pudieran adherirse; se forman híbridos desde una globalización que genera una mutación cultural, política y social, desarrollando así cómo es que se viven ahora esos valores y cómo es que se interpretan dentro de las localidades, porque el escenario ya tiene una puesta en escena, en este caso hablando sobre Cuernavaca y su música alternativa, los valores adquiridos en este caso el papel que los músicos desarrollan a través de sus experiencias propias en su comunidad, le dan a este teatro su propio sentido y particularidad, lo que hace singular a escenas distintas.

En este contexto, la teatralidad de las juventudes en el ámbito musical alternativo implica que los jóvenes adoptan roles y comportamientos específicos que desafían las normas

establecidas. Ya sea a través de la elección de la vestimenta, la adhesión a ciertos géneros musicales o la participación en eventos y comunidades específicas, los jóvenes construyen sus identidades como si estuvieran en un escenario, como lo plantea Goffman, 1981.

El personaje que sube a escena en un teatro no es, en cierta medida, un personaje real ni tiene el mismo tipo de consecuencias reales que el personaje, totalmente inventado, escenificado, pongamos por caso, por el estafador; pero la puesta en escena exitosa de cualquiera de estos tipos de figuras falsas implica el uso de técnicas reales, las mismas mediante las cuales las personas corrientes sustentan en la vida cotidiana sus situaciones sociales reales. Quienes dirigen la interacción cara a cara en un escenario teatral deben hacer frente al requerimiento clave de las situaciones de la vida real, deben sustentar desde el punto de vista expresivo una definición de la situación, pero lo hacen en circunstancias que facilitan el desarrollo de una terminología apropiada para las tareas interaccionales que compartimos todos nosotros (Goffman, 1981, p. 271).

De esta manera podríamos concluir que tanto las expresiones de los jóvenes en un ámbito musical alternativo desarrollan personajes donde pueden crear un espacio de diégesis, un relato vinculado a la vida de manera diferente a las expectativas sociales convencionales y se apropian de la música y la cultura en forma de escenarios para representar y explorar sus identidades.

2.2. La teatralidad de la vida en la música alternativa

Al comenzar el capítulo primero, se expuso un enfoque de lo cultural sostenido por la idea de que la especie humana logra establecer consensos de identidad sostenidos por la capacidad de fantasear en grupo, construir ficciones que permiten compartir el mundo interior de los particulares para construir relatos colectivos que trascienden el lenguaje y llegan a constituirse en agencia, en acciones reguladas en una teatralidad vinculada a la vida. El estilo narrativo de la ficción presenta un mundo interior en el que el narrador presenta acciones de

personajes puestos en escena, que llegan a desarrollarse en hechos, así como también lo que los rodea, lo mismo sucede con el espacio y el tiempo; podría aplicarse analógicamente el concepto dramático de diégesis. Stephen Halliwell (2014, pp. 129-137) nos dice que el término “Diégesis” fue introducido por Sócrates para poder ayudar a categorizar las diferentes maneras de contar o presentar una historia, de esta manera en ámbitos como el cine y la literatura, este término nos ayuda a poder englobar un contexto de lo narrado, darnos cuenta quienes son los actores principales y secundarios, el tiempo que determina el espacio en donde se van a poner en escena dichos acontecimientos.

De esta manera la diégesis permite narrar dentro de lo cotidiano una serie de elementos que comparten algo en común, en este caso unificar dichos elementos para crear una imagen integral de la música alternativa de Cuernavaca, sus Actores y sus personajes que asumen un papel sobre todo los músicos que cuentan estilos de vida, así como distintos valores que dependen del género musical que ejecutan y claro que el tiempo en que se desenvuelven marcan distintos escenarios y situaciones que cuando convergen, se pueden narrar historias de como se ha desenvuelto dicha imagen, como cambia y se desarrolla retro alimentándose de estos elementos y contándonos a través de la experiencia de los actores unificando a través de narraciones la creación de una imagen Integral.

Dentro de la creación de una imagen integral en la música, conlleva el hecho de pensar en la percepción de cómo vemos e interpretamos dichos signos y símbolos que con lo ya construido en forma de huellas mentales podemos llegar a un resultado uniendo ciertas piezas o recursos de cómo es que se forma esta imagen, dentro del libro Conceptos de diseño gráfico escrito por Alberich et al. (2020) menciona que “La percepción no es más que un subsistema de un sistema cognitivo más complejo que incluye percepción sensorial, memoria, atención, conocimiento, reconocimiento, entendimiento, conciencia, representación, interpretación,

etc.” En esta serie de procesos sensoriales dentro de la música podemos encontrar desde lo primario que sería el sonido tanto como lo visual y complejizar a un proceso cognitivo donde juega la experiencia previa, los prejuicios respecto a nuestra información visual previa tanto como el entorno cultural y social.

Como primera instancia tenemos a la música alternativa que lleva en su historia guiada por una contracultura, eso implica en tanto lo visual lleva una constante, un código visual que hace que identifiquemos a los individuos que pertenecen a dichas comunidades a través de procesos, los cuales se determinarán por los siguientes recursos y medios de producción como:

- Espacios físicos, simbólicos y virtuales.
- Cómo se incorporan a la industria cultural.
- Consumidores y mediadores.

Dentro de los espacios físicos podemos encontrar en Cuernavaca una serie de lugares donde pueden presentarse bandas de música, en su mayoría son bares donde por lo regular se presentan bandas musicales dedicadas a los *covers* que son interpretaciones de canciones de bandas populares y con este primer indicio de los espacios podemos determinar de esta manera que no en todos los lugares se presentan bandas de música original y así podremos identificar de manera simbólica en donde se presentan dichos grupos alternativos que con el tiempo se van creando estos espacios y se asignan de manera que se apropian de dichos espacios, algunos como cadenas de bares ya están diseñados a solo presentar grupos de *covers* con la intención consumista en la música popular. Algunos espacios virtuales son creados por colectivos, por mencionar algunos “Amigos imaginarios”, “Gato Groove”, “*Fat and*

Raw”, “Tanka Estudio” que, dentro de sus canales de plataformas digitales, muestran sesiones en vivo de bandas locales independientes.

También la forma de incorporarse a la industria cultural determina el código visual en donde se va a desarrollar dicha banda, con esto podemos definir en sí la agrupación se desarrolla de una manera masificada donde está creada para ser popular o de una manera personal, donde los integrantes determinan sus propios parámetros y principios.

Los consumidores y mediadores también determinan el concepto visual de la música alternativa, ya que, como seguidores de la música alternativa, se crean un código de vestimenta e ideales.

En primera instancia con estos indicios se puede analizar la creación de una imagen integral dentro de la música alternativa, porque en la manera en que se relacionan los elementos para crearla se mezclan y reflejan una realidad, que va a ir cambiando, mutando con el tiempo, ofreciendo nuevos géneros musicales también híbridos de géneros musicales existentes llamados subgéneros, también la incorporación de nuevos espacios donde puedan interpretar su música, así como también el resurgimiento y adaptaciones de algunos, las personas mediáticas, que esperamos en un futuro se busque unificar generando historias del teatro que se monta en la escena musical de Cuernavaca, Morelos.

2.3 De una sociedad de consumo a una sociedad de consumidores

La industria musical globalizada pone la pauta a lo que debe ser escuchado marcando tendencias y produciendo artistas que generen un capital a beneficio, para esto Bauman (2007) propone cuál es el destino de un producto, primero el objetivo de ser consumidos,

después los consumidores seguirán al producto si este promete la gratificación de sus deseos y por último el precio se establece por la posible gratificación que se esté dispuesto a pagar por los productos en oferta que dependen de que tanto se desea o tiene credibilidad dicha promesa del producto.

Con esta propuesta se puede reflexionar sobre los nichos que se generan en la industria musical, desde artistas que satisfacen los deseos hedonistas, de clase, tendencias de moda, ideales etc.... y ofrecen ciertas promesas dentro que si tienen éxito logran capitalizar su música y su imagen llevándonos a una “sociedad de consumidores” donde ya no solo es mostrar al artista como producto y venderlo, sino que de alguna manera nos apropiamos de la imagen, su moda, ideales, estilos de vida y nos convertimos en un producto consumible derivado de un producto ya establecido. Esto viene de la idea de Bauman (2007) “La característica más prominente de la sociedad de consumidores - por cuidadosamente que haya sido escondida o encubierta - es su capacidad de *transformar a los consumidores en productos consumibles*” que sucede cuando un fanático del *metal*⁷ busca el último lanzamiento en formato físico así como la mercancía oficial de su banda favorita, así como también en los seguidores del *k-pop*⁸ consumen *Lightsticks*⁹ y *photocards*¹⁰... en un caso en particular hablando del *metal* como un género alternativo dentro de la industria, generan tendencias por igual de consumo, al portar o consumir dichos productos nos convertimos en

⁷ Es un subgénero musical que nació a finales de los años sesenta y principios de los setenta tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del hard rock, blues rock y del rock psicodélico. Se caracteriza principalmente por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos.

⁸ Es un género musical que incluye diversos estilos musicales como el pop, rap, rock o R&B, y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur.

⁹ Lámpara de mano con diseño, que se utiliza para animar en un concierto, particularmente del género K-pop.

¹⁰ Tarjetas coleccionables con las fotografías de los artistas del género K-pop.

productos consumibles andantes de alguna manera promocionando a cambio de satisfacer nuestros deseos de cómo ser mirados.

De igual manera, en el caso de las bandas musicales, la misma industria musical genera productos y plataformas para fantasear, sobre todo en el deseo particular de ser famoso:

En esas fantasías, "ser famoso" no es más (¡ni menos!) que ser exhibido en la portada de miles de revistas y en millones de pantallas, ser visto, mirado, ser tema de conversación, y por lo tanto, presuntamente deseado por muchos - como esos zapatos, faldas o accesorios que brillan en las revistas o en las pantallas de televisión y por lo tanto son vistos, mirados, comentados, deseados (...) En la era de la información, la invisibilidad es sinónimo de muerte" (Bauman 2007 p. 27).

Las plataformas digitales de música en *streaming Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer* etc., llegaron a alimentar esta fantasía, con tan solo el hecho de que la música que hayas creado se encuentre en un repositorio junto a los músicos más escuchados en la historia o en tendencia de moda, ya nos están vendiendo esa ilusión de pertenecer y aunque no tenga el mayor impacto, por la calidad o mercadotecnia, ya satisface esa necesidad de ser visto y escuchado, de alguna manera asignando un estatus, se ha vuelto una tendencia que aunque siga beneficiando a los que tengan el capital con sus distribuidoras de audio "Distro Kid" "CD baby" etc. Esa ilusión está siendo cubierta, lo mismo sucede con los instrumentos musicales y la tecnología sonora como pedales de efectos, *Hardware* y *Software* para ordenados dedicados al audio, dando la capacidad de crear estudios de audio en casa y producirse a uno mismo, que faciliten el acceso a la creación de la música de igual manera

generan tendencias de consumo, por lo tanto, estos productos de alguna manera hegemonizan un estilo sonoro en tendencias culturales y comerciales.

La transversal de consumo y cómo modifica la postura contracultural se puede traslucir en la declaración de Marco Ruíz:

Desde mi perspectiva lo contracultural desapareció desde la llegada del internet, antes era más clandestino, ahorita ya se volvió muy común, ahorita no hay impacto por ejemplo como las marchas de ahora ya no tienen tanto impacto como hace 20 años. Yo creo que la gente que destruye cosas es a la que les hacen caso, el nivel de violencia incrementa y realmente voltean a verlos.

¿Ahora que podemos llamar contracultural?, antes había literatura contracultural, antes sentías la música, la letra. Yo tengo 53 años y me han tocado 6 generaciones, ahorita ya da flojera. Fui libertario como 6 o 7 años, formé parte de un colectivo en la CDMX, su discurso empezó a no tener ruido ni sentido. La parte contracultural quedaba muy poco, los espacios como los cafés que eran como para discutir temas contraculturales, ahorita ya no. En cuanto a la música las mejores letras las encuentro en la música de los 80's y ahorita ya no me dice nada.

A estas alturas todo se convirtió en consumismo, yo ahorita ya no entiendo, pero ahorita todos tienen el mismo discurso. Yo crecí en la cultura de “hazlo tú mismo”, como formé parte de un colectivo de anarquistas, libres pensadores. Y casi todo lo que hago es partir de cero. El objetivo es no complicarte la existencia, si no hacer cosas simples con poco, lo importante es el contenido (M. Ruíz, comunicación personal, s. f.).

2.4 Producirse a uno mismo

Dándole seguimiento a las formas nuevas de consumo y producción musical, los músicos independientes en la escena alternativa actualmente tienen como opción el generar sus propias grabaciones musicales sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero en un estudio

musical, la tecnología ha permitido destruir una barrera importante para poder realizar grabaciones en casa, producir tu propia música así como compartirla en diferentes formatos de audio digitales (MP3, FLAC etc..) y físicos (CD, Vinilo etc..) si no también en tiempo real.

En la pandemia del COVID-19 la mayoría de artistas musicales ofrecían conciertos en *streaming*¹¹ que daban la premisa de ser totalmente en vivo, de igual manera esto indica de cómo a pesar de no contar con todos los elementos y recursos para que un concierto pueda llevarse a cabo en vivo (escenario, equipo de audio, luces, pirotecnia, etc...) no era impedimento ofrecer un espectáculo e interpretar su música, sin embargo, fortaleció una tendencia significativa en la forma en cómo se consume contenido en las redes sociales y en el mundo del internet, no solo abriendo el panorama a nuevas alternativas de exposición musical, sino también para producir artistas desde las redes sociales.

La idea del “prosumidor” de Alvin Toffler (1928 - 2016) predijo esta situación en la cual el consumidor se vuelve productor, al no solo poder personalizar su sonido y grabar audio los mismos músicos con las herramientas ya mencionadas (Pedales de efectos, *Hardware* y *Software*¹² para producción musical etc..) sino que también pueden exponerse internacionalmente en plataformas digitales, además de contar con costos relativamente bajos, *“volvamos la vista a los movimientos de autoayuda, a las tendencias del “hágalo-usted mismo” o a las nuevas tecnologías de producción, encontramos el mismo cambio hacia una intervención mucho mayor del consumidor en la producción. En un mundo así se*

¹¹ El concepto de streaming se refiere a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de internet y en tiempo real.

¹² Se trata de la parte más intangible de los ordenadores o *smartphones*, la cual permite interactuar y visualizar datos de manera gráfica.

desvanecen las distinciones entre productor y consumidor.” Toffler (1980, p.177) Con esto se promueve la cultura del “hazlo tú mismo” como una alternativa ya masificada dentro de la producción musical donde el producirse a uno mismo ahora es una tendencia, de manera local como sucede con los cantantes de R.A.P. en el municipio dentro del colectivo “Klandestino” y raperos independientes, lanzando sus pistas en estudios en casa, así como las producciones de álbumes independientes por bandas alternativas locales, concluyendo que es mucho más accesible y económico producir música ahora.

2.5 El mercado de lo diferenciado

La contracultura se determina de manera creciente por el consumismo, sus valores apropiados por los jóvenes comenzaron a hacerse herramientas publicitarias, que las empresas en el capital adoptan para crear nuevos valores consumistas, y no solo aprovechar un sector de ventas sino también un nuevo concepto de consumo dentro lo juvenil:

La iconografía y el lenguaje de los jóvenes podían aplicarse a todo tipo de productos orientados a cualquier clase de personas, porque la juventud era una actitud muy atractiva para el mercado, no era una edad, sino una actitud definida ante todo por los valores de la contracultura. Con «lo joven», Madison Avenue quería decir moderno, inconformista, y a menudo recurría a referencias psicodélicas, alusiones a la rebelión y alusiones al amor libre (Frank, 2011, p. 205).

Thomas Frank propone que la idea y los valores de la contracultura y lo juvenil tienen el potencial de crear valores consumistas como el ser irreverente, el consentirse con caprichos, escapando de la realidad que de alguna manera se transformó en el consumismo de la nueva era, el consumo acelerado, remplazar las ideas “viejas” por nuevas aunque no haya cambiado

nada en realidad, solo es la sensación de seguir siendo joven, fresco, cool, encontrándose en un círculo vicioso donde se hace creer que las cosas están cambiando y lo que era contracultural ya se vuelve una moda establecida y solo se venden esa idea que es lo rebelde, pero no es más que un ideal refinado que etiqueta a lo “diferente”.

El grupo norteamericano de *Punk Rock: The Offspring*, critica algunas de estas formas nuevas de consumo en los años 90 en la canción homónima al disco *AMERICANA*:

“Bueno, quisiera contarles acerca de mi sueño
Es un lugar donde los centros comerciales abundan
Y la diversión solo es efímera
Donde la cultura es definida por los menos refinados
Y te dejarán atrás si decides no encajar
Todo está distorsionado en mi manera americana” – The Offspring (1998)

La letra de la canción de los 90 no está muy lejos de lo que pasa hasta ahora en 2024, sigue hablando sobre muchos de los valores que en esta época se han ido haciendo más eficientes, como el ya mencionado consumismo rápido mencionando que en vez de progreso solo estamos retrocediendo en una pesadilla que nunca acaba, y combinando esta canción con las ideas de Thomas Frank, actualmente se ha vuelto no un retroceso sino peor aún una condena dentro un círculo infinito:

Los sesenta son algo más que la patria del inconformismo, son la plantilla comercial de nuestros tiempos, un prototipo histórico para la construcción de máquinas culturales que transforman la alienación y la desesperación en conformismo. La asimilación es algo mucho más complejo que los vaivenes del combate entre el capital y la rebelión juvenil; es también algo mayor que una mera cuestión de demografía y explotación económica. Parece como si cada pocos años los ciclos de los años sesenta se repitieran en menor escala, con nuevas culturas rebeldes abriéndose camino para rellenar el saqueado arsenal de lo cool de las

industrias culturales. Las nuevas generaciones vuelven anticuadas a las viejas; las nuevas celebridades vuelven ridículas a las anteriores. Una y otra vez, en la espiral del inconformismo, siempre aparece algo todavía más inconformista. Como el publicista Merle Steir escribió en 1967: «La juventud ha vencido. La juventud siempre debe vencer. Lo nuevo reemplaza naturalmente a lo viejo». Y es tan seguro que tendremos nuevas generaciones de rebeldía juvenil como lo es que tendremos nuevas generaciones de silenciadores para automóvil, pastas de dientes o zapatos (Frank, 2011, p. 376).

2.6 Música Alternativa

La música alternativa abarca una amplia gama de estilos y enfoques creativos que a menudo desafían las convenciones de la música comercial al igual que ofrece una dependencia artística para los artistas y bandas donde resisten a comprometer su visión creativa para adaptarse a las expectativas comerciales, optando por mantener el control sobre música y su imagen, lo que les permite obtener autenticidad además de que prolifera en comunidades locales lo que les permite construir seguidores y encontrar apoyo a través de redes independientes, sellos discográficos pequeños, espacios de conciertos locales y plataformas en línea como *bandcamp*, *soundcloud* etc. creando así una red de apoyo que ayuda a los artistas a mantenerse al margen del sistema industrial musical y seguir su propio camino.

¿Pero realmente es alternativo? Mark Fisher veía a la música alternativa como un espacio potencialmente liberador dentro de una cultura dominada por el capitalismo y la homogenización cultural. Sin embargo, también argumentaba que incluso la música alternativa había sido absorbida y mercantilizada por la lógica del capitalismo, perdiendo así parte de su capacidad subversiva y radical, lo cual lo cuestiona:

Quizás sea el momento para que los Nuevos Tiempos finalmente lleguen, si podemos emerger, titilando, de nuestros sótanos bloqueados (ahora ampliamente conectados) y salir al desierto de un espacio público destituido, a una cultura de masas que fue reducida por la depredación corporativa a una insulsa homogeneización hedónica. Sí, es una región hostil, un territorio ocupado. ¿Pero qué tan bien defendido está? ¿Qué posibilidades hay para nosotros allí ahora? Es decir, ¿qué podría pasar si salimos del underground? (Fisher, 2018, p. 120).

Fisher advertía sobre la absorción de lo alternativo por el capital y su comercialización que podían debilitar su impacto cultural y político, reflejando su preocupación más amplia sobre cómo el capitalismo coloniza incluso los espacios culturales aparentemente alternativos. Por lo tanto, sus cuestionamientos se podrían responder defendiendo lo alternativo, con el compromiso que tengan las agrupaciones y artistas con su música y sobre todo con su comunidad, defendiendo sus ideales desde su localidad.

En la investigación de Martínez (2018) también podemos encontrar una respuesta a cómo se gestiona la posición del rock ante lo hegemónico:

La posición contestataria del rock se encuentra entonces ante una paradoja, debido a que, por una parte, ataca a las formas de producción capitalistas y por otra necesita de ellas para crecer. Las presiones sobre la rentabilidad, las ganancias, los costos y su propio ingreso, son ineludibles y terminan por influir en la forma en que cada músico decide realizar su producción. El dilema final no es vender mucho o poco (aunque esto importe para sus condiciones de vida y de trabajo), sino adherirse o no a los modos de producción y distribución que privilegia la industria del entretenimiento. Contrario a lo que comúnmente se piensa, el carácter resistente que caracteriza a la ideología del rock no debe equipararse como una exclusión de las estructuras capitalistas de producción, ni entenderlas bien como una manera de trabajar dentro de ellas. La forma de relacionarse con la producción y el consumo de su cultura, contribuye a la articulación de su identidad y les otorga lugar en el imaginario social (Martínez, 2018, p. 76).

Con esta reflexión podría decirse que depende de las características que como banda musical quiere reflejar desde sus ideales y cómo deciden ser parte del imaginario social. De igual manera, Simon Reynolds apunta a acciones capitalistas con impactos diferentes:

La actividad empresarial es un medio de expresión: montar fiestas en naves industriales y organizar raves, llevar sellos pequeños, pinchar, dirigir tiendas especializadas, productores que venden sus *tracks*. Toda esta gente quiere ganar dinero, pero también generar «capital cultural», haciendo algo moderno y vanguardista. Así que el *underground* contra el *mainstream*, una escisión dentro del capitalismo: microcapitalismo contra macrocapitalismo. Este último es el enemigo no porque sea corrupto o porque le interese el beneficio, sino porque es burocrático, ignorante, lento, y no puede responder con agilidad al gusto del colectivo, que evoluciona rápido (Reynolds, 2014, pp. 813-814).

Así como también la cultura dominante de alguna manera tolera lo alternativo como un nivel contestatario bajo etiquetado dentro lo “diferente”:

El panorama cultural de fines del siglo xx y principios del XXI ha propiciado la proliferación de discursos alternativos que permiten la expresión de nuevos actores sociales. Como esbozamos en la introducción, una característica de las culturas alternativas, a diferencia de las oposicionales, es que no buscan derrocar ni confrontar explícitamente a la hegemonía, sino proponer prácticas y valores que coexistan e interactúen con esta. Las culturas de este tipo logran evitar la represión directa ya que la cultura dominante tolera su existencia si esta no es percibida como amenaza directa para el orden existente (Williams, *Sociology*, 66 y ss.) (Martínez, 2013 p. 138).

Por lo cual concluyó junto con las ideas de Martínez (2013 p. 203 - 204), que a diferencia de los movimientos radicales de los años setenta, en la actualidad no se podría describir una cultura del rock como oposicional que buscaría una sublevación política o alguna revolución dentro lo social, sino que se piensa ahora como un movimiento de resistencia dentro del sistema donde se median y se juega en un umbral de tomar un rol actuante contestatario, pero tolerable dentro su estructura social, su propia teatralidad en lo cotidiano enlazando las ideas de Goffman generando alternativas de acuerdo lo que posibilite su entorno social.

Por lo tanto, la música alternativa ha sido un espacio donde la creatividad, la rebeldía y la experimentación convergen para dar lugar a sonidos no comerciales con propuestas en mutación constante y para comprender este concepto diverso, he hablado con anterioridad sobre sus raíces contraculturales que influyen en el desarrollo y la identidad de lo que se define como lo alternativo; donde abarca una amplia gama de géneros musicales en cambios constantes a través de la experimentación sonora, la narrativa personal y la resistencia cultural, la música alternativa continua el legado de lo contracultural que la inspira, a través de los ecos del movimiento hippie, la rabia del punk y la innovación de la música electrónica y la alternativa siguen siendo un símbolo de la libertad artística y la diversidad cultural gracias a que las actitudes juveniles desempeñan sus papeles como actores sociales en su enriquecimiento y desarrollo local.

2.6.1 Introducción a Géneros de música alternativa

A finales del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial surge un movimiento musical llamando la música aleatoria o la indeterminación, esta tendencia es liderada por el compositor norteamericano John Cage (1912 – 1992) donde Cage utiliza la composición musical al azar o indeterminado, ósea utilizando la intuición sin ser sistemático, lo cual llevaría a los músicos a que al momento de ejecutar sus piezas a inventar y completar sus composiciones, lo cual, llega a ser novedoso por su carácter antirracionalista y dependiendo un poco del azar, llegando a lo que conocemos como a la improvisación que se vería reflejado más adelante en la influencia afroamericana del *jazz* y *blues* de igual manera a la forma en que se podría considerar en cómo se comenzó a componer música alternativa en el siglo XXI sentando sus bases utilizando la experimentación sonora y la intuición en la composición musical:

“Creo que el uso del ruido hará que la música avance hasta que alcance una sonoridad producida mayoritariamente por los materiales electrónicos”. Cage es mucho más visionario en el ensayo de 1938 *The Future in Music: Credo*: “Si en el pasado, el punto de discusión en la música se centraba entre la disonancia y la consonancia, en el inmediato futuro será entre el ruido y los sonidos llamados musicales”. Cage prefiere en aquellos años sustituir la palabra música por “organización del sonido”. [...], para Cage era fundamental abordar la música desde el mismo campo de la invención de nuevos sonidos, formas y métodos de composición (Ramos, 2013, p. 127).

Con esto quiero introducir a que la música alternativa, continúa fusionándose con elementos de diversos géneros musicales explorando nuevos territorios sonoros, por lo cual su clasificación podría llegar a ser indeterminable por la posibilidad de que muta entre subgéneros, pero reconocible por las características sonoras que poseen.

Géneros de Música Alternativa		
Género	Descripción	Subgéneros
Rock	Nacido en los años 50, directamente de los géneros afroamericanos, <i>Blues, Rythm and Blues y Country</i> .	➤ Rock Progresivo ➤ Indie ➤ Post – Rock ➤ Rock & Roll ➤ Psychedelic Rock ➤ Hard Rock

		➤ Garage Rock ➤ Surf Rock ➤ Instrumental ➤ MathRock ➤ Rockabilly ➤ Shoegaze ➤ Grunge ➤ Industrial ➤ Goth ➤ Emo ➤ Experimental
Metal	Se le atribuye a la banda inglesa <i>Black Sabbath</i> como el pionero en este género cuando lanzó el álbum homónimo en 1970. El metal es conocido por su distorsión amplificada, largos solos de guitarra y letras agresivas.	➤ Hardcore ➤ Black metal ➤ Death metal ➤ Thrash metal ➤ Grindcore ➤ Doom ➤ Post Hardcore ➤ Metal Progresivo ➤ Metalcore ➤ Sludge Metal

		➤ Heavy metal ➤ Deathcore
Experimental	Es el tipo de música que explota los límites de las definiciones de un género en el rock, jazz y composiciones modernas. Cuando el músico incorpora formas no ortodoxas e híbridas a su música, se le cataloga dentro de este género.	➤ Drone ➤ Noise ➤ Avant garde ➤ Sound Art ➤ Musique concrete
Punk	Nace a mediados del año 1970 de manera contestataria a la música dominante, se caracteriza por composiciones sencillas, rápidas y agresivas.	➤ Hardcore punk ➤ Garage ➤ Pop punk ➤ Punk rock ➤ Post – punk ➤ Post – hardcore ➤ Trash ➤ Crust punk ➤ Folk punk ➤ Emo ➤ Ska ➤ No Wave

Hip – Hop / Rap	Género musical totalmente rítmico, nacido en 1970 en Estados Unidos por afroamericanos, desarrollándola como música popular, Con origen en el Bronx, el hip hop abarca el rap, el DJ, el break dance y el arte del graffiti, y a menudo se centra.	➤ Rap ➤ Underground hip hop ➤ Instrumental hip hop ➤ Trap ➤ Hip hop consciente ➤ Boom – bap ➤ Beat – tape ➤ Hardcore ➤ Grime
Reggae	Desarrollado en 1960 y procedente de Jamaica, el reggae combina elementos de la música folclórica caribeña, el calipso y el rhythm and blues, con un énfasis en los ritmos desenfrenados.	➤ Dub ➤ Ska ➤ Roots ➤ Dancehall ➤ Rocksteady ➤ Ragga ➤ Lovers rock
Electrónica	Caracterizada por ritmos repetitivos y sonidos sintetizados.	➤ House ➤ Downtempo ➤ Techno ➤ Electro ➤ Dubstep

		➤ Beats ➤ Dance ➤ IDM ➤ Drum and bass ➤ Breaks ➤ Trance ➤ Glitch ➤ Chiptune ➤ Chillwave ➤ Dub ➤ EDM ➤ Instrumental ➤ Witch house ➤ Garage ➤ Juke ➤ Footwork ➤ Vaporwave ➤ Synthwave
Tabla 1. Géneros de música Alternativa, Fuente: www.bandcamp.com		

Capítulo III: Economía musical cultural en Cuernavaca, Morelos.

Para poder explicar de una manera más clara todo lo que engloba y hace visible a la comunidad de la escena alternativa musical de Cuernavaca, en este capitulado expongo un poco de la historia de la escena musical, llegando hasta los años que defino en mi investigación, haciendo un recorrido tanto de experiencias propias, así como también de eventos que considero mutan y generan alternativas dentro de la comunidad.

También se expone una tabla de bandas musicales entre los años de la investigación (2018 - 2023) que fue enriquecida gracias a los *flyers* o volantes de eventos que se encuentran en las redes sociales de manera local, de igual manera aclaro pueden faltar algunas bandas, ya sea por la caducidad de las mismas o el hecho de que no participaron en algún evento local, Igualmente expongo espacios, foros y colectivos que se encontraron y se encuentran activos dentro el mismo determinado de tiempo, de esta manera se puede explicar, y hacer visible a la comunidad exponiendo sus recursos, producciones, hechos históricos y a las mismas bandas alternativas.

3.1 La Escena Musical de Cuernavaca Morelos hacia 2018 – 2023

La escena musical alternativa de Cuernavaca Morelos, históricamente se ha encontrado en constante cambio, Vicente Terán Flores publica un libro llamado “Cimientos del Metal Mexicano 1968 - 1995” (2022) en el cual cuenta la forma en cómo se va desarrollando el

género del metal en el país e incluyendo y destacando a Morelos en uno de sus capitulados. Vicente contacta a Martín Lucero con su seudónimo “El Hereje” guitarrista de las bandas Cuernavacuenses Darkness y Charro Negro para narrar en su publicación de manera introductoria un poco de la historia de la escena musical local, ya que, como músico veterano vigente, conoce mejor a su escena y a su comunidad.

Martín Lucero narra en la obra de Terán (2022, p. 244) sobre los puntos importantes de reunión de las personas que compartían medios de música alternativa como discos, vinilos, casetes, revistas, fanzines. Estos puntos de reunión importantes en su época eran en el banco Bancomer del centro del municipio y el “Morelotes” en la plaza de armas, una estatua de José María Morelos y Pavón, que actualmente se ubica a un costado del Palacio de Cortés. Estos intercambios propiciaron que las juventudes de Cuernavaca y sus alrededores comenzaran a crear sus propias agrupaciones con base en las tendencias musicales del momento. Si bien estas prácticas mencionadas son más acordes a las décadas de los 80 y 90’s, para tratar de explicar el surgimiento de estos movimientos en décadas anteriores tomaremos como referencia lo descrito por Francisco J. López en su libro “Cartografía Sonora, una mirada a la historia del Rock en Cuernavaca”. Al respecto, el autor menciona que la creciente popularidad del nuevo ritmo generó una cantidad considerable de agrupaciones jóvenes que trataron de emular a sus ídolos del vecino país del norte (López, 2020, p. 61). Si bien podríamos pensar que los primeros lugares que recibieron esta nueva oleada de música denominada *rock and roll* fueron las ciudades fronterizas, y las grandes ciudades como Guadalajara y Ciudad de México, el estado de Morelos no fue la excepción a la hora de recibir y generar este novedoso tipo de música para la época. Esto puede ser comprobado no solo a través de las palabras plasmadas por López, también a través de un

*dossier*¹³ llamado “Primer concierto de rock original” provisto por Martín Lucero, integrante de la agrupación Darkness, durante una entrevista personal (Comunicación personal, 12 de mayo 2023) en el cual data que la primera banda de *rock* de la que se tiene registro en Cuernavaca, se remonta al año de 1958, la cual llevaba el nombre de Los Hound Boys. Si bien no se cuenta con material fonético de ellos, se considera que es la banda – o al menos una de las bandas – pionera no solo del municipio, sino del estado al introducir el género musical.

Ya entrados en la década de los 60’s y con dicho antecedente, podemos encontrar otras agrupaciones que generaban música original dentro del estado. Gracias al archivo musical provisto por Marco Ruiz, ingeniero de audio, gestor y productor, tenemos evidencias sonoras de bandas nacidas en Cuernavaca como los *Rolly Kings*, *Los Drifters* (que más tarde pasarían a llamarse *Apocalipsis*), *Los Keepers*, e incluso de bandas – en ese entonces de tierras tan lejanas como Jojutla - como *Los Chicos del Rock*. A través de dicho archivo que lleva por nombre “Morelos al Atake” podemos apreciar estas propuestas musicales y su evolución.

Tanto la música *Rock and Roll* como la contracultura *hippie* parecen haberse influenciado mutuamente, trayendo consigo una mutación musical desde mediados de los 60 hasta la década de los 70, donde las guitarras se hacían más estridentes y los *Tempos*¹⁴ más rápidos, resultando en nuevas vertientes alternativas al *rock* de años pasados, tales como el *Psychedelic Rock*, *Progressive Rock* y *Garage Rock*, que a su vez sentarían las bases de futuras alternativas musicales. En Cuernavaca, algunas de esas agrupaciones serían *Stoned Soul Picnic*, fundada alrededor del año de 1969, que más tarde pasaría a conocerse como “La

13 Adaptación gráfica de la voz francesa dossier, 'conjunto de documentos sobre un asunto que se guardan juntos'.

14 En terminología musical hacen referencia a la velocidad con la que debe ejecutarse una pieza musical.

Evolución”, “El Silencio”, “El Personal” o “Banda”. Por otro lado, hubo agrupaciones que apostaron por un *rock* más suave, rosando lo comercial como “3+1” o del municipio de Cuautla “Los Soñadores” (Gándara et al., 1973).

Si bien a mediados de los 70 ya existía una considerable cantidad de bandas en la escena de Cuernavaca, hacia finales de los 70 y principios de los 80, los documentos y archivos sonoros de los que hemos estado partiendo no parecen mostrar un gran crecimiento de nuevas propuestas musicales. Esto puede deberse a la posición adquisitiva de los fanáticos de la música que querían formar una banda, ya que los instrumentos y el equipo necesarios solían ser menos asequibles en comparación con los tiempos actuales. Al respecto, Martín Lucero en la publicación de Terán (2022 p. 242) menciona que gente como los hermanos Olascoaga tenían un proyecto para juntar dinero realizando funciones de fonomímica en la casona que sus padres cuidaban en el barrio del Pilancón ubicado cerca del famoso Hotel Casino de la Selva. La idea de hacer la fonomímica surgió porque querían aprender música y tocar Heavy Metal, pero no tenían los recursos económicos para poder comprarse instrumentos y hacer una banda real. También menciona que estas juventudes que describe cómo los *Heavy Rockers* solían trabajar y estudiar, lo que constata su posición económica. Con respecto a lo que se puede encontrar sobre proyectos musicales creados en la década de los 80 en el municipio se pueden encontrar bandas como *Eve-3*, “Perfiles de la Noche”, “Buena Madera” o “La Leyenda de la Hora”, que oscilaban entre algunas nuevas vertientes del *rock* influenciado por el característico sonido de los 80. Incluso podríamos citar a la banda “Gente Simple” con su éxito “Hey Cuernavaca”, que si bien se considera más en el lado comercial (Rock Pop), forma parte de la historia del municipio, puesto que llegó a considerarse himno local.

Por otro lado, al ser la capital del estado y un punto turístico importante de la época, los materiales fonográficos llegaban con más rapidez, propiciando así nuevas alternativas para las juventudes, derivado de las tendencias musicales internacionales de aquel entonces como el *Heavy Metal* Europeo, *Glam americano* y *Punk*, dando como resultado “Los primeros embriones de bandas metaleras, con los grupos *Overdrive* [...] y *Mística*” (Terán, 2022 p. 243).

Poco tiempo después, estas bandas inspirarían a otros *Heavy Rockers* a crear sus propias agrupaciones, entre ellas “Puño de Hierro”, *Metal Force*, “Padre Nuestro (antes “Anestesia” y *Pater Noster*)” e incluso algunas de un sonido totalmente distinto como *Darkness*.

Lastimosamente, Terán (2022) da cuenta de cómo resultaba difícil para estas bandas el crecer en el ámbito local, por lo que se dedicaban a crear alianzas con bandas de fuera del estado a través de la autogestión.

“Los *Metal Force* seguían ensayando y componiendo, además se presentaron como Anestesia en una fiesta de Halloween. En abril del 88 por fin, tienen una alineación estable con Jorge Salgado al bajo, Omar Salgado en la guitarra líder, Martín Ramírez en la segunda guitarra, Jorge Guzmán en las voces y Luis Tamayo en la batería y con el nombre de *Pater Noster* deciden hacer su primera tocada, para lo cual invitan a las bandas del D.F. Ramsés y Transmetal, días después de la presentación, llevan al tianguis del Chopo una cinta con su presentación grabada y se la dan junto con una biografía y fotos a los editores de la revista y programa de radio “Heavy Metal subterráneo”. Tocaban en el mítico Foro Isabelino al lado de Ramses y Rip y se apresuran a grabar su primer demo, aparece bajo el nombre de “Bendita Seas” con 8 canciones y ya con el nombre en español de Padre Nuestro comienzan a distribuirlo y mandarlo a medios y fanzines de México, su música es Heavy Metal con letras en español que hablan sobre el bien y el mal” (Terán, 2022 p.244).

Esta forma de producir sus eventos de manera autoestima fue clave durante muchos años, permitiéndoles eventualmente ser escuchados. Si bien hay ejemplos anteriores de apoyo gubernamental hacia las juventudes, no suele ser una constante. Ya con anterioridad se habían gestado algunos eventos para las juventudes en Cuernavaca; tal es el caso del “Festival de la raza” llevado a cabo en octubre de 1972, que sentó la base de las presentaciones masivas en el municipio, que contenían bandas con música original, llevándose a cabo de manera autogestiva. Caso contrario, el “Festival de música moderna”, organizado por una empresa llamada “Producciones Álamos” en 1973, tuvo muchos percances a la hora de realizar dicho festival, puesto que se encontraron con varias complicaciones como la cancelación de permisos de último momento por parte del gobierno, el cambio de sede y el corte de energía eléctrica, presumiblemente por la mala reputación que habían generado los medios sobre el festival de “Avándaro” en 1971 (López, 2020, p. 133).

Durante los 80 y principios de los 90, la manera de gestionar y llevar a cabo los eventos no cambió mucho. Hacia finales de los 80, existían pocos lugares que aceptaban este tipo de propuestas, como las *Madonnas* o el *Giussepe's Pizza* y el *Heart Rock*. También existió “El Mosquito”, en ese entonces ubicado sobre Av. Guerrero (hoy en ruinas) que es considerado por muchos, entre ellos Martín Ramírez (Comunicación personal, 12 de mayo 2023) como uno de los mejores lugares de Cuernavaca para tocar *rock*. Sin embargo, el mismo Martín en su entrevista para Averal (2013), comenta que no todos los géneros musicales solían ser aceptados en estos sitios, por lo que en caso de géneros más extremos como el *metal* y sus derivados solían estar relegados a moverse por sus propios medios. Esto incluía generar sus propias ganancias para autosustentarse y a la vez producirse, por lo que encontraron que la colectividad no solo de bandas de metal sino de otros subgéneros del rock era la clave para hacerse de un espacio y reconocimiento en la escena local y nacional.

“Art-Noise surgió como un colectivo de trabajo entre varias bandas de Cuernavaca, se pensó en generar espacios para tocar, promoverse y grabar demos y discos, los grupos que lo integramos fueron Los nietos de María Sabina que tocaban algo de pop oscuro, Inferi que tocaban un muy buen power metal y Darkness, hicimos algunas fiestas legendarias en la casa del bajista de Inferi, Saul (Q.E.P.D.) con entradas de 200 a 250 gentes, la lana era para comprar equipo, hicimos dos muestras de rock local, al final solo yo continué con el logo y por eso decidimos sacar nuestra larga duración "*Requiem*" bajo ese sello en el '93. Ahora, todas las actividades las hacíamos con el único interés de estar movidos, de generar una escena local fuerte y competitiva, ya que de pronto se dejaron caer en Cuerna antros de mucho prestigio en el ambiente rockero como "Rockotitlán" y "L.U.C.C." pero traían una visión que en nada aportaba a los grupos locales, o la gente de Cuerna que trabajaba ahí empezó a regentear a las bandas locales, mal pedo. Así que teníamos que seguir jalando por nuestros medios” (Averno, 2013).

De esa autogestión surgió el primer Demo¹⁵ de la banda *Darkness* que lleva por título *Post Scriptum Salmodia*, con cinco canciones en la vena del *Thrash Metal*, con cambios de ritmo y letras en español que hablan sobre la problemática humana (Terán, 2022, p. 245). A la par surgirían nuevas bandas de *rock* y *metal* morelense como *Inferi* de Jiutepec, “Cielo y Lodo”, *Mephisterror*, *Fornax* de Tepoztlán o *A Naked Soul* de Cuautla, *DNA*, *Sepelio* y *Sueño Ácido* de Cuernavaca, por mencionar algunas.

¹⁵ Versión demostrativa de un programa informático o de una grabación musical utilizada con fines de promoción.

Hacia mediados de los 90 el *metal* y todos sus subgéneros continuaron con ideales contestatarios. Ejemplo de ello pueden ser los sucesos del *Inner circle*¹⁶ en Noruega o, si se quiere ver un ejemplo más cercano, la aparición del E.Z.L.N. en el 94, proveniente del sur del país, que inspiró a las nuevas juventudes, dando como resultado producciones como “Raza Odiada” de la banda “Brujería”. Estas actitudes de carácter político están plasmadas en canciones como “Revolución” (Brujería, 1995):

“Cabrones del P.R.I. - comunismo
Despierten todos - revolución
Con machetes - armanse
Ejercitos indios - zapatistas
Comandante Marcos - mandanos
Cubre tu cara - subterráneo
Son topes guerrilleros - revolución
¡¡Son topes locos!! - revolución

Viva Zapata, Viva Chiapas
Viva México, Viva la revolución”

En la escena local, *Darkness* también reconoce las causas del movimiento, haciendo homenaje en su canción titulada M.A.R.C.O.S., del *demo Encore: Avance de 1997*. Terán (2022) da cuenta de esto:

Durante 94 y 95 ocurre el error de diciembre que sume al país en una grave crisis económica y aparece el E.Z.L.N. Lo que hace que los jóvenes ante la desesperanza del futuro vean a los Zapatistas como una bandera a la que habría que sumarse, se comienzan a hacer algunos

¹⁶ Fue una organización anticristiana formada por diversas personas relacionadas con el movimiento Black metal, cuyos principales objetivos eran erradicar el cristianismo de Noruega y organizar a los grupos musicales del género que compartían una ideología nórdica, —vikinga— y pagana.

colectivos que apoyan con conciertos de información y solidaridad zapatista, algunas bandas como Darkness hablan del movimiento en su rola M.A.R.C.O.S. (Terán, 2022, p. 246).

Casi como oposición a este movimiento, en el norte del país se gestaba dentro de los límites del pop lo que Santana (2018) define como la “Avanzada Regia”, un nuevo estilo de música alternativa de carácter casi o totalmente apolítico, que vendría a aprovechar los medios micro capitalistas para producir su propio sonido, dándole así el impulso necesario para ser reconocido y llegar hasta la capital mexicana, donde eventualmente explotaría en una ola de bandas con un nuevo sonido, que si bien se contraponían a la música popular, aprovechaban algunos de sus elementos para destacar en la industria sin perder su carácter alternativo.

Avanzada Regia. Movimiento musical originado a mediados de la década de 1990, en Monterrey, Nuevo León, caracterizado por ser una corriente del rock que combina elementos de los más variados géneros musicales, desde cumbia hasta hip hop. Algunos grupos destacados del movimiento regio son Control Machete, Inspector, Volovan, Genitallica, Panda, Cartel de Santa, Plastilina Mosh, Kinky, El Gran Silencio, entre otros. Muchos músicos y el público no estaban de acuerdo en llamar al movimiento avanzada regia, debido a que el nombre fue ideado por un periodista de la Ciudad de México. Desde la segunda década del siglo XXI se habla de una nueva avanzada regia (Santana, 2018, p. 25).

Por su cercanía con la ciudad capitalina, Cuernavaca no fue la excepción. En los bares de la Plazuela del Zacate y otros foros ya se podía escuchar la influencia de las bandas antes citadas sobre las juventudes del municipio. El más grande ejemplo pudiera ser la banda Zoé, cuyo sonido oscila entre el *rock* y el *pop*, pero también se pueden citar otros ejemplos locales y con más variedad sonora como la banda “Cruela”, “Linterna Verde”, “Kristos”, “Radio Baghdad”, “Yo”, “Estatika” o de Tepoztlán destaca “La Perra”, que pueden ser rastreados y escuchados en el compilado “Morelos al Atake” de Ruiz (2017).

Esta década parece ser la más diversa en cuanto a las alternativas musicales que se desarrollaron en el municipio, ya que es en esta década que apenas podemos rastrear bandas del género *punk*, como “Mentes enfermas” o “El Pillo” (Urbano/*Punk*), del género *Rap* y la proliferación del género *Ska*, resultando en una fauna diversa de sonidos alternativos locales. Mientras las bandas antes mencionadas se movían en el circuito de bares y domicilios particulares, dentro del municipio y en las afueras, se comenzaron a gestar bandas con un sonido distinto, que apelaba por incorporar elementos sonoros y de concepto que no habían sido presentados con anterioridad. Este género conocido como *Ska*¹⁷, sería bien recibido entre las juventudes noventeras, especialmente de clase media y baja, por la identificación con sus temáticas sociales y su sonido digerible, pues se acercaba – dependiendo la banda – en mayor o menor medida a las raíces urbanas latinas. Esto puede verse reflejado tanto en el sonido de baja producción, como en la “jerga” empleada en las letras. Casos conocidos, pueden ser “Chilanga Banda” de Café Tacuba que, si bien no es propiamente ska, sí resulta ser una de las bandas importantes de la época en cuanto a alternatividad se trata. Otros ejemplos son “La Carencia” de Panteón Rococó o “Pachuco” de La Maldita Vecindad, por mencionar algunos.

Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar

Subo a la combi, voy observando, que toa’ mi gente comienza a pasar

Por la avenida va circulando, el alma obrera de mi ciudad

Gente que siempre está trabajando, y su descanso lo ocupa pa’ soñar.

(Panteon Rococo, 2002)

¹⁷ Ska es un género musical originado a finales de la década de 1950 y popularizado durante la primera mitad de los años 1960, que deriva principalmente de la fusión de la música afroamericana de la época, con ritmos populares propiamente caribeños, siendo el precursor directo del rocksteady y más tarde del reggae.

En Cuernavaca, la proliferación del *ska* comenzó sus primeros pasos en la segunda mitad de la década. Se considera que la primera banda del estado fue La Lúgubre Teresa, fundada en Cuernavaca alrededor de 1993, quienes en principio tenían un acercamiento más próximo a ritmos latinos, para después evolucionar propiamente en *ska*. Entre sus contemporáneos podemos citar a Los Chumiles de Yautepec, liderados por César Arabau “El Chamuko”, L.A.C.E.I.T.U.N.A., Raíz Diablera y La Granja. Poco después, surgirán nombres más familiares —algunos aún vigentes— como La Resortera, La Bolonchona y Los Menjurjes de la Abuela, que después pasarían a nombrarse Señora Indiskresión. Al respecto de los inicios del género, César Arabau, a través de la página de la red social *Facebook* “Ska de Morelos”, comparte sus memorias:

Nosotros iniciamos como grupo desde el 95 con otro nombre, sin embargo en el 96 es cuando decidimos llamarnos los chumiles, cabe mencionar que la lúgubre teresa no tocaba propiamente *ska*, era una onda mas latín, buenos músicos y buen performance que traían, y desde luego que compartimos escenario algunas veces, solo por citar alguna en el ex casino de la selva por allá del 96, o en el teopanzolco por allá del 97, pocos años después empiezan a surgir bandas como la resortera, la aceituna, la bolonchona, raíz diablera, (buenas anécdotas) etc. que generalmente jalábamos juntos porque no había difusión ni medios como ahora, los materiales se grababan en casete y las tocaditas eran en casas, parques y hasta gallineros, un casete se llegaba a vender hasta en \$12 y solo se comercializaba en las tocaditas (Arabau, 2013).

Asimismo, los comentarios de “El Chamuko” dejan entrever la autogestión en la producción tanto de su música como de eventos y mercancía, cosa que se confirma con lo mencionado por Martín Ramírez a través de Terán.

El nuevo siglo traía consigo nuevas variables musicales para la escena alternativa de Cuernavaca. Ya no solo se trataba de géneros nuevos, sino también de fusiones entre los mismos. Aunque no propiamente de Cuernavaca, sino de Acatlipa, Los Hijos del Santo es un

gran ejemplo de fusión de géneros, pues estos combinaban las métricas y líricas del género rap, con la estridencia del ska/rock, una fusión poco habitual.

Paralelamente, las escenas también comenzaban a sufrir fusiones, es decir, que comenzaba a haber “mezcladito” de géneros musicales en las tocadás, pudiendo encontrar carteles donde figuraban bandas de metal, contiguas a bandas de ska y reggae. Cuenta de ello la da Ricardo Alonso Miranda a través de Peltre, su blog personal en el que figurán algunos de sus trabajos de diseño como las portadas de Tabique¹⁸ – en las que trabajó – y algunos *flyers* que realizó y recopiló. A través de este material podemos encontrar el cartel del *Splashfest*, donde se presentaban bandas como Los Hijos del Santo (rap/ska/rock), Choza Wegui (ska), Naturaleza Mística (reggae) junto a bandas como Toxina Boogie (electro rock), Yo (rock alternativo) y RED (metal). Así mismo, Alonso recopila de sus memorias el Cancerbero Fest (2003), un festival de 3 días “en beneficencia a uno de sus componentes caído en desgracia” (Miranda, 2015) donde figuraban bandas de todos los géneros y sus fusiones en ese entonces, pasando desde el rock, el electro y el ska, por el reggae hasta el metal y sus subgéneros. Cabe destacar que, para aquella ocasión, el festival fue llevado a cabo en el Foro The Pit, que se solidarizó con la situación, algo que será recurrente en toda su historia.

Generalmente, las escenas se mantienen relegadas a sus públicos objetivos, es decir, que el entorno metalero se mantiene en el metal, el movimiento punk con el punk, el urbano con el urbano y así sucesivamente, siendo raro ver fusiones tan extremas como el reggae y el metal en un mismo evento. No obstante, la fusión de escenas ha sido algo muy característico del mundo alterno de Cuernavaca desde sus inicios, fenómeno que se mantiene hasta la actualidad. Las razones, aunque no se pueda aseverar que son las correctas, se podría

¹⁸ Proyecto editorial de difusión cultural.

especular en la dirección de la precariedad desde sus inicios, tanto de difusión como de equipo necesario, la falta de espacios y su resolución en domicilios particulares, así como el entorno geográfico en el que se desarrolla, pues Cuernavaca es un lugar pequeño donde se habitúa decir que “todos se conocen”.

Entre los años 2005 y 2009, esta tendencia hacia la mezcla de géneros en un mismo evento se siguió manifestando a tal punto que ya no resultaba extraño. Era común encontrar bandas locales como *Choz Wegui* alternando con *Liquido* y *Polar*. Estas fusiones se dieron particularmente en eventos como el “Cuernafest” que tuvo ediciones en 2004, 2005, 2006, organizados por el ahora regidor Fernando Carrillo, y una edición más en 2008 donde se presentaron bandas como *Trendkill* o el cantautor Matiss Ocampo.

Cabe destacar que, la proliferación de las variables musicales trajo consigo una etapa muy remarcada en la historia de las culturas alternativas, donde encontramos lo que Graterol (2022, p. 51) – y los mismos personajes de la escena – denominan como tribus urbanas. Un caso particular a nivel nacional fue el suscitado en el año 2008 en la Ciudad de México, un altercado entre las subculturas de los punks y los *emos* (Espinoza, 2023), desarrollado en la Glorieta de Insurgentes. Si bien en retrospectiva puede resultar cómico – especialmente por la manera en que se dio fin al altercado –, es importante reconocer que este caso particular reposiciona lo alternativo. Pese a su estética visual e ideológica totalmente diferenciada del movimiento punk, incluso siendo que desprende de una variante musical del mismo género (*hardcore punk*), los *punks* renegaban en la copia de su moda, así como de violentar contra su estética que desafiaba la masculinidad, la virilidad y la tosquedad que representaban. Este nuevo movimiento denominado como “emo”, en su búsqueda de reconocimiento como una tribu urbana distinta, con sus propias expresiones auditivas, visuales e ideológicas, expone un punto muy importante propio del ciclo alternativo.

Esta faceta en la historia de la cultura alternativa deja entrever que las subculturas base – dígase *punks*, *metaleros*, *hippies*, etc. – difícilmente sobreviven en su núcleo, es decir, que eventualmente requerirán de mutaciones con otras subculturas para subsistir y permear en las juventudes que, ultimadamente, son su público objetivo; por tanto, estas fusiones pueden derivar en subculturas propias, con estéticas e ideales distintos de sus núcleos. Por ejemplo, en el caso de los “emos”, la ideología de los punks puede resultar totalmente estéril, pues al renegar de otra tribu urbana, se desvirtúa a sí misma como contracorriente y subcultura alterna que, en efecto, busca el reconocimiento como cultura alternativa.

Por otra parte, refuerza la idea de que estas expresiones terminan aprovechando los mismos mecanismos de los que relegan, es decir, del consumismo y capitalismo en pequeña, mediana y gran escala y viceversa, es decir, que el capitalismo también aprovecha el *boom* de las expresiones alternativas para seguir su rueda incesante. Este fenómeno se da en una especie de simbiosis hasta que ambos mutan: la expresión alternativa sigue su camino, relegado a los jóvenes más persistentes (como el *screamo* o el *happy punk*) o termina en el olvido (como el *tecktonik*¹⁹), y el capitalismo procede a su siguiente forma de apropiarse de alguna cultura alterna hasta que alguna de sus anteriores le pueda ser de utilidad nuevamente.

Retomando la imagen sonora en la ciudad de Cuernavaca, esta subcultura logró ocupar un espacio importante en las juventudes hacia los años de 2005 en adelante, siendo entre este año y 2009 donde nacieron varias bandas de este estilo denominado como *hardcore* o *screamo*, a la par de otras variantes, y que perdurarían por unos años más. *Tears of Alice*, *Downfall Theory*, *Black Heaven*, *Oh! Valerie* y *Before Dubai* son solo algunas de las bandas que vieron la luz en este periodo. También podemos encontrar a *As Will Burns* o *Viral Blasted*

¹⁹ Baile frenético que es comúnmente interpretado con música electrónica.

que van un paso más allá, haciendo una fusión conocida como *deathcore*. Por su parte, los espacios seguían siendo pocos. El más activo seguiría siendo el Foro The Pit y las casas de quienes tuvieran el espacio suficiente para acoger a la gente.

Con el paso del tiempo y el avance tecnológico, este tipo de intercambios y reuniones locales mutaron a otras dinámicas. Si bien había espacios digitales para el intercambio musical como *MySpace*, *Hi5*, *MSN Messenger* o el propio *YouTube*, el potencial que estos tendrían se vería poco aprovechado hasta el boom de las redes sociales como Facebook, espacio virtual que hasta hoy día sigue funcionando como el principal medio de difusión de los eventos de la escena local.

En el año 2009, la escena oscilaba entre mucho y poco apoyo. Era posible ver una que otra convocatoria, presuntamente derivada del éxito de eventos como el “Cuernafest”, pero casi todo se hacía en domicilios particulares o lugares y terrenos prestados. Por aquellos años también se comenzaba a gestar Charro Negro y había algunos toquines en “The Pit”, quien ya promovía la diversidad de varios géneros. Justamente, es en diciembre que se lleva a cabo la “Tocada con Causa”, en beneficio a Nancy Álvarez. Al respecto, La Wacha en su blog describe lo siguiente:

Con todo y la amenaza circunstancial de aborto de misión, el escuadrón convocado por Ricardo Mendoza Ocampo estuvo dando cara en punto de las 7:00 pm de una noche particularmente fría y disparatada. Así Charro Negro, Fulano de Tal, Microbus, Hugo Tamayo, Jesús Oliveros; Davo Valdés, Eugenio Zamora y Palomita Rodríguez, esperaron el arranque del show sin vislumbrar las sorpresas que les esperaban al doblar la esquina. Alrededor de las ocho, una terrible emergencia obligó inevitablemente a los Charro Negro a despedirse. Un asunto importante de familia hizo lo suyo con Microbus, y mientras se aguardaba la inminente llegada de Hugo Tamayo, nuestro estimado colega y amigo Davo Valdés -tras salir brevemente- era detenido en la calle por la policía de Tránsito (todos los presentes seguimos preguntándonos si acaso habría sido uno de esos eficientísimos oficiales

que permiten a los rutereros jugar a la serie Nascar con camiones repletos de gente que es transportada como ganado) (Puma, 2009).

Fig. 6. Volante “Tocada con causa”, autor desconocido.

<https://lawacha.blogspot.com/2009/12/viernes-4-de-diciembre-foro.html>

Poco después – alrededor de dos semanas – nos daríamos cuenta de que sería de los últimos eventos en que se podría disfrutar de la escena local en vivo, al menos por un tiempo. El 16 de diciembre se escribe, lapidariamente, un nuevo curso en la vida de la ciudad de Cuernavaca. En los edificios de reciente construcción, conocidos como “Altitude”, ubicados en la Avenida Poder Legislativo, se cimbraba un estruendo de continuo martilleo. La ráfaga de municiones se podía escuchar varios cientos de metros a la redonda esa noche, y una vez que cesó, el rumor se esparció más rápido que el trueno. “El Barbas”, Arturo Beltrán Leyva, había muerto.

La caída de una figura del narcotráfico tan importante como Beltrán Leyva traería sus consecuencias para la ciudad, y las familias comenzaron a disputarse la plaza con un desmedido grado de violencia nunca visto, o por lo menos no en público. Clara fue también la repercusión para la vida nocturna de Cuernavaca, horario habitual para el desarrollo de la

escena alternativa y popular; toques de queda, bares cerrados por el peligro latente, y quienes se aventuraban a abrir sus puertas, se topaban con la nula presencia de clientes. Recuerdo que cuando se esparció el primer toque de queda, la ciudad se paralizó completamente. Mentiría al recordar la fecha exacta, pero algún periodista loco mostró las calles del centro de la ciudad completamente vacías al día siguiente. Cuernavaca de pronto se había vuelto el sitio más importante por las peores razones. Al respecto, el periódico Proceso, en su edición digital, menciona:

En los mensajes que circulan por las redes sociales, los supuestos integrantes del crimen organizado mantienen en psicosis a un sector de Morelos, destacadamente la zona centro que incluye Cuernavaca. La advertencia a la ciudadanía es en el sentido de que omita salir a las calles, frecuentar bares y centros de diversión a partir de las ocho de la noche, pues los sicarios se encontrarán en “operativo”. Uno de los textos advierte: “Muchos compañeros nuestros visitan diferentes bares, antros y cantinas, todos vestidos de negro, y así nos vamos a identificar para matar a los contrarios... Así que les recomendamos no vistan ropa oscura, porque sería ponerte como blanco para nuestros contrarios... no se preocupen, este fin de semana vamos a terminar con todo esto”, advierte el correo electrónico (Proceso, 2010).

En consecuencia, no pasó nada extraordinario que no estuviese pasando ahora: bolsas con restos humanos y narco mensajes a sus lados, balaceras y desapariciones se volvieron cosa diaria.

Por la gravedad de las descripciones (ropa oscura, característica destacable, por ejemplo, de los metaleros), los toquines disminuyeron, y la vida nocturna en general. En una nota del periódico “La Vanguardia” (Nacional, 2015), se describe la situación como algo preocupante, puesto que “la afluencia de clientes en bares y discotecas había caído un 70 por ciento”. Ampliando más la visión de la vida nocturna en Cuernavaca en aquellos años, me permito citar el mismo artículo de manera más amplia:

Desde el 16 de diciembre de 2009, cuando Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, cayó muerto durante un enfrentamiento con la Marina en una exclusiva zona habitacional de Cuernavaca, la ciudad no es la misma: bares, discotecas y hoteles lucen semivacíos. La discoteca Boracay parece un restaurante romántico, semivacío, sin escándalo. [...] Algunas noches, los encargados llegaron a contar hasta mil clientes. Ahora los meseros y hostess están parados en la puerta de la discoteca con la expectativa de quien ansía la llegada de un personaje importante. Pero muy pocos jóvenes llegan al lugar. Sólo 23 clientes ocupan las mesas del fondo. [...] Habitantes, autoridades, empresarios y turistas viven desde entonces los efectos de las disputas entre las bandas del crimen organizado por la estratégica ubicación de Cuernavaca. La lucha por el control del territorio que protagonizan el cártel de los Beltrán Leyva y el del Pacífico Sur transformó en 24 semanas a una ciudad de descanso y diversión para los capitalinos, principalmente, en un lugar plagado de incertidumbre y temor.

Hay que decir claro, que la violencia no llegó de manera inmediata al deceso de Leyva, pero sí contundentemente en el lapso de cinco o seis meses. Poco después de “Los colgados de Galerías” y el toque de queda, vino un breve descanso de la violencia, hasta el 21 de mayo, cuando se lanzaron granadas al bar (en ese entonces) llamado Classico, ubicado en Plan de Ayala, a un costado del Alebrije, justo cuando la vida nocturna parecía comenzar a recuperarse.

Por su parte, la escena alternativa comenzaba a desesperarse; no importando las consecuencias y contra toda lógica, algunos lugares, como el Aloha Bar, por ese entonces ubicado en las fauces del león (Avenida Guerrero, a escasas dos cuerdas de los Altitude) apostaban por mantener sus actividades con gran respuesta. Era frecuente ver a locales como Señor Atómico, y ocasionalmente eventos de metal donde participaron bandas como *Mistic Metal*, *Eneria*, *Aspergar* o *Dark Sadness*, por mencionar algunos.

Quizá, la desesperación de los clubes ante una nula o extremadamente reducida respuesta a la que estaban acostumbrados se combinó con la búsqueda desesperada de espacios para poder tocar por parte de las bandas de música alternativa en Cuernavaca. Esto llevó a que

toda la zona de clubes de niños “bien” en Plan de Ayala, como El Alebrije (después Dubai), El Norteño (después El Grand Hotel) o el propio Samaná, se prestaran para llevar a cabo algunos eventos. Aunque hay pocas referencias, una excavación en redes sociales dio como resultado el flyer de una presentación del 21 de julio de 2010, del para ese entonces ya rebautizado Dubai, donde se presentaba una amplia gama de sonidos que iban del *deathcore* al *rock alternativo*. En esa ocasión, se presentaron *Before Dubai*, *Meteora*, Joe Vikingo, *Dinora Ride*, *Viral Blasted*, entre otros. Este extraño capítulo en la historia de la música alternativa daría paso años después a combinaciones similares, como el extinto bar de “El Solar”, que presentó a bandas como *Infesticide* y *Lucrecia*, entre otros.

Ya sea por hartazgo o por normalización, la escena alternativa de Cuernavaca comenzó a retomar su curso de a poco, al punto que para finales del 2010 ya era normal tener eventos en lugares del centro como “The Pit”, el “Rincón de María” o el “Snuka”.

Para 2011, la vida nocturna —al menos la que nos concierne en este texto— ya había recobrado su curso. El Pit organizaba conciertos todos los fines de semana, ¡trayendo bandas como Quiero Club, Hello Seahorse!, *Ragnarok*, Ganja o Anabantha, que alternaban con bandas locales, así como eventos de puras bandas locales.

Particularmente, la escena o sub escena del metal en Cuernavaca tuvo un gran auge entre los años 2009 y 2012, trayendo consigo un amplio listado de bandas que oscilaban, principalmente, entre el thrash metal y el death metal. Solo por mencionar algunas que nacieron en ese periodo o que estaban vigentes se encuentran *Mandra* (después *Aggressor*), *Six Pounder*, *Nuclear Holocaust*, *Ammunition*, *Auschwitz*, *Atomic Aggressor*, *Atomik*, *Inherited*, todas ellas – salvo las primeras dos – pertenecientes a una nueva oleada de *thrash metal*, que a su vez deviene de una nueva oleada mundial desde 2005. Las bandas locales encontraron su inspiración en álbumes como *Chemical Assault* de *Violator* (Brasil), An

Overdose Of Death... de *Toxic Holocaust* (EUA), *War Without End* de *Warbringer* (EUA), *Enter The Grave* de *Evile* (UK) o *The Art of Partying* de *Municipal Waste* (EUA) por mencionar algunos, pero también en la identificación con las expresiones líricas, pues las letras de este estilo musical generalmente tratan temas de destrucción, muerte, guerra y violencia.

Por ese entonces se encontraba activo Humberto Hernández (Q.E.P.D.), promotor local del metal y dueño del sello Mictlan Metal Distro. “Beto” fue pieza clave en la escena metalera de Cuernavaca durante varios años antes de su deceso, promoviendo bandas locales, nacionales e internacionales en asociación con “Mephisto”, a quien recurría por sus instalaciones del foro “The Pit”. Gracias a Beto, Cuernavaca recibió bandas reconocidas del género como: *Envenomed*, *Raped God*, *Thrashgrinder* de Finlandia y *Total Death* de Ecuador. Sin embargo, su punto clave fue la organización de tocadás con grupos locales; promovió el metal nacional y local, oscilando entre Cuernavaca y Cuautla, apoyado por Mario Gallardo, editor y escritor de la revista *X Reviews*. *Aggressor*, *Dissipated*, *Mosh*, *Soul Sweeper* y *Padre Nuestro* fueron algunas de las bandas que eran recurrentes en sus eventos. Paralelamente, se desarrollaba el rock con varias de sus vertientes alternativas como el *grunge* y el *psychedelic*, el *garage* y hasta el mismo *pop*. No obstante, no eran ajenas una de otra, pues tanto el *metal* como el *rock*, el *ska* y el *reggae* hacían uso de los mismos espacios, siendo el más recurrente el Rincón de María y, claro está, el Pit. En febrero se presentaba *In Lakesh*, junto a los veteranos *Test Ok* y los de más reciente producción, *Tripulación 4:20* en el Rincón de María. Al mes siguiente, el conjunto de batucada y otros ritmos – aún vigente –, *Wamazo* en el zócalo de la ciudad, y más adelante, *Los Abominables* llegaban a Cuernavaca para alternar con *Rinno* y *Dinora Ride* en el Pit. Entre medio, un sinfín de tocadás de todos los géneros, esparcidas por todo el centro y fuera de él y, a finales del año, se presentaba

Strike Master en el Rincón de María. La vida alternativa había recuperado poco a poco un nuevo ritmo.

Aunque no eran partidarios de la música “pesada”, El Manojó, ubicado frente a Plaza Cuernavaca, prestaba ocasionalmente sus instalaciones para el rock, aunque era más común ver aquellos que rozaban con el pop, como el indie rock y el alternativo, así como trovadores, ya que, al ser un restaurante con ambiente familiar, se enfocaban más a las presentaciones acústicas. Por ahí pasaron bandas locales como Prayer on Heaven, la veterana banda Evolución, Los Klassicos, La Berecua y un sinfín de trovadores locales como Arasai García, Cristian Román e Isaías Alanís.

En los próximos años, surgirían unos cuantos lugares más, entre ellos algunos de gran actividad, pero poca duración como “La Esquina de Juárez”, ubicada en la glorieta de Boulevard Juárez, en el centro, y el primer piso de un edificio ubicado en la esquina de Av. Álvaro Obregón con Rayón, cuyo último piso sería después “Punto Cero”. Asimismo, el “Centro Cultural Olimpia”, ubicado sobre la calle Motolinía en el centro, ponía en marcha actividades culturales, prestando sus instalaciones para todo tipo de eventos, incluso multidisciplinarios, inaugurando, precisamente, con una exposición artística que también tuvo música en vivo.

“Convocamos a jóvenes estudiantes de Artes, les dimos bastidores en gran formato para que pintaran. El día de la inauguración algunos sí habían terminado y otros no, pero fue muy padre porque todos estaban creando sus cuadros de gran formato al momento”. Durante más de tres años en este recinto cultural desfilaron muchos artistas, músicos, cantantes, actores, bailarines, pintores y comediantes, presentando espectáculos de stand up, danza, teatro o música como rock, jazz, hip hop y trova” (Cuevas, 2021).

Hasta antes de su cierre, allá por el 2017 o 2018, entre sus paredes desfilaron locales como Matiss Ocampo, *Skela Folk*, La Bolonchona, Los Guante Blanco, Monodram, Mezcalito & Bros, Forcer y varios más. Reabriría sus puertas con el nombre alterno de “Piso 3” en 2024. Por su parte, el Foro Cultural Pepe el Toro hacía lo propio, iniciando sus actividades en el año 2013 de la mano de Colectivo Movimiento; gracias a estos últimos, presentaciones de bandas que a día de hoy están en pausa (*Aggressor*, *Burning House*), o que definitivamente ya no existen (*Yolcameh*, *High Flyerz*, *Mosh*, etc.), quedaron inmortalizadas en la plataforma *Youtube* como un registro de su paso por la escena local de Cuernavaca.

Otro lugar importante que surgió en el corazón de la ciudad fue el bar UTA, que se describe a sí mismo como “pionero de la Contracultura en Ciudad de México desde 1996, liderado por José Antonio Guerrero, conocido como ZTPZ que lo describe en sus redes sociales como “Un espacio de autenticidad y rebeldía, donde la creatividad se desborda en un ambiente *underground*”.

Para Cuernavaca no era extraño que bares de la Ciudad de México decidieran migrar o instalarse en sus tierras. Hemos revisado ya, de manera breve, el caso del L.U.C.C. o de Rockotitlán, que se transfirieron de tajo a la ciudad de la eterna primavera.

En el caso de UTA, no fue una traslación del espacio, sino la apertura de una nueva sede, con su propia administración, presumiblemente por la gran respuesta de la cultura alterna y underground de Cuernavaca en aquellos años. Así, abrió sus puertas en diciembre de 2012 en el No.18 (después 208, después 218) de la calle Gutemberg (lo que hoy día es Sabina), dando hospedaje a todo tipo de subculturas y corrientes alternas de la juventud de Cuernavaca. Desde metal hasta duetos acústicos, el UTA sirvió como un espacio novedoso y cómodo que tenía diferentes foros; el primero ubicado tras caminar un pasillo de unos 50 metros, donde había una especie de quiosco que presentaba bandas, actuaciones teatrales,

performances y DJ's que tiraban más al electro *goth*, *industrial* y similares que al habitual “punchis punchis” y, al fondo, un amplio patio con mesas, sillas, barra y un foro más grande que se ocupaba para presentar agrupaciones con mayor número de integrantes si se requería. De las memorias se pueden rescatar que su escenario fue pisado por bandas como *Cronator*, *Insäinity*, *Sombra Santa*, *Skela Folk*, *Dissipated*, *DJ Xyethterror*, y *DJ Tampax*.

Por ese entonces, las bandas locales aprovechaban los espacios que pudieran. Estaba el recién inaugurado Gato Azul Café en la Plaza Moctezuma, el mismo Eclipse Bar, ubicado en la Plazuela del Zacate, ocasionalmente aceptaba bandas de rock y metal (algo que duró muy poco); el Pit se concentraba en traer agrupaciones de calibre nacional, sin dejar de lado a los locales. En el año 2013 llegó a traer bandas y agrupaciones de todos los sabores y colores. Desde Interpuesto (urbano) hasta Kameleba (reggae); de Lack of Remorse (deathcore) hasta Anabantha (gothic). Pepe el Toro tenía bandas que venían de fuera como Vinnun Sabbathi, Rosk, Brasstards, Coctel de Nervios, entre otros, que se mezclaban con locales como Kamikaze Beat Band, Gallo Lobo, Runagual, Bronson Orquesta y una mezcla de sonidos muy diferentes unos de otros.

En agosto de 2014, el Comité Estudiantil de Lucha Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) prestaba sus recursos para llevar a cabo el Festival Revolucionario de Bienvenida – a los nuevos estudiantes, claro está – con la presencia de bandas como Cooperación Voluntaria, Forcer, Secret Invasion, Skela Folk, Charro Negro, Padre Nuestro, Maldito, Los Dorados de Villa, Blockedlife y Andrés Contreras en la explanada del edificio principal. Este tipo de eventos representaban la megadiversidad aural de las juventudes de Cuernavaca y de la universidad misma, pues algunos integrantes en esas bandas estudiaban o tenían relación con la Universidad y que hacía recordar en parte lo mencionado por Martín

Lucero a través de Terán sobre la Universidad como catalizador de eventos para las juventudes.

Al mirar en retrospectiva, sobre todo de medios digitales como The Pit, uno podría pensar que la escena se fue segmentando. De los flyers o volantes recabados de redes sociales, se puede apreciar que sus eventos, tanto de bandas locales como de la mezcla local y foránea, se limitaron a presentar bandas de los mismos géneros: rock foráneo con rock local, metal foráneo con metal local y así respectivamente. Sin embargo, por estos años florecieron lugares como el ya mencionado Funky Donkey o el Penny Lane que apostaban, justamente, por lo contrario. Es innegable que la mezcolanza de géneros es una característica fundamental de la escena alternativa de Cuernavaca, que se mantiene por las personas acérrimas e involucradas en la promoción local.

Eduardo R. “El Puma” fue y ha sido hasta hoy día partidario de esta idea. Siendo copropietario del Funky Donkey y parte de la escena con bandas como Death Sentinel (heavy metal), The Blooming Band (rock) o Rick Rigger (heavy metal) demuestra que, si bien es bueno hacer segmentaciones, mantener la esencia y variabilidad de la escena alternativa de Cuernavaca también es importante.

Durante su vida, desde 2014 al 2017, el Funky se posicionó como lugar de suma importancia y extrema actividad, con su domicilio en Av. Cuaúhtemoc, que reafirmó su compromiso con la presentación de la variedad de géneros de la ciudad. Fue tanta su influencia la que motivó a gestar proyectos del mismo carácter en domicilios particulares. En 2015, se llevó a cabo el Al-Kohl-Ic Party, en un lugar llamado Las Oficinas, un terreno en desuso justo frente a la plaza que servía de residencia del Funky Donkey. No es raro que personas particulares conozcan a integrantes de una o dos bandas y ocasionalmente pidan “el paro” de tocar en un evento, en este caso una fiesta. Ahí hubo una reunión de juventudes de todos los ámbitos y,

claro, bandas de la escena de diversos ámbitos. Su line-up tuvo a las bandas Skela Folk, Burning House, Alquimia, Runagual, DJ Larvae y Toño Montaña.

Los años siguientes, el Funky cobijó a bandas de mediana y corta vida. Era normal ver a 300 Rubias Suicidas con Jero Jero o a “Los Cardiacos” (Así Hablaron los Cardiacos) con Cronator y Agggressor. De las memorias propias recuerdo que el espacio era muy pequeño, y hacía un calor insoportable, pues el escenario estaba ubicado en un segundo piso, justo encima de la parrilla, así que todo el humo nos daba en la cara. El Omar siempre estaba en la cocina, mientras su colega “El Puma” ambientaba echando desmadre. Tenían un ayudante, “El Nagore”, que básicamente hacía lo mismo, y después entró El Chirinos. La escena de Cuernavaca siempre ha sufrido de apatía en mayor o menor grado. Sin embargo, el Funky Donkey siempre tenía gente en sus eventos, tanto así que le ocasionó problemas con sus locales vecinos, llevando a cerrar sus puertas en el 2017. No obstante, y como se ha mencionado anteriormente, seguiría en el rubro de producción de eventos.

Por mencionar una breve lista de las bandas locales que pisaron el Funky Donkey se encuentran Guante Blanco, Sybil, Cronator, Forcer, Sombra Santa, Doña Fodonga, Los Cardiacos, High Flyerz, Para Decir Adiós, Los Pápalos, Electrafic, Los Daren, Señor Atómico, Burning House, Skela Folk, Akapulke, Azko, Laguna Verde, Hotel de Paso, Puppa Rock, Zero/Zero, Vector X, Infesticide, entre muchos otros.

En esos años, el Pit también comenzaba a recibir una subescena que no era muy común de ver. Salvo en fiestas, reuniones ocasionales y colonias como La Lagunilla, La Barona, La Carolina o La Estación, donde si era común tener o ver crews, el rap siempre se había relegado a su ámbito. En Cuernavaca existen muchos raperos, de colonias como Teopanzolco, estaba El Reckas, Mc Boseck, Imen o Unesor; Chipitlán tenía representantes

como AJ Solis, Zuheto Rek o MC Jony y así con el resto de las colonias de Cuernavaca que tenían dos opciones: se “tiraban” o se amistaban.

No obstante, el Pit comenzó a apostar por la escena del rap local y nacional, con grandes resultados. Cuenta de ello lo da la Muestra Estatal de Hip Hop #1, donde se presentaron algunos veteranos como Adicción Verbal, pero también nuevos talentos. Fue tan bueno el recibimiento del género que, a escasos dos meses, en marzo, llevaría a cabo su segunda edición.

Es sabido que el foro comenzó con la idea de ser un espacio para la cultura underground enfocada al metal y otros géneros cercanos, el mismo “Mephisto” lo ha dicho (cita podcast entrevista), pero con el tiempo se abrió a otras propuestas musicales; para llegar al rap, tuvieron que pasar varios años, puesto que no es un género con el que comparta similitudes. Aunque existen indicios de algunos eventos de rap en las instalaciones del Pit, no sería hasta finales de 2014 que comenzaría a ser recurrente tener a MC’s en su tarima.

Es cierto que no dejó de lado su versatilidad; seguido había presentaciones de rock, ska, punk, reggae y metal local y foráneo, pero fue tan bueno el recibimiento que eventualmente llegó a traer artistas de la talla de Akil Ammar, T-KilLa, Alemán y Gera Mx. Partiendo de las muestras locales, el desarrollo de esta escena en su escenario fue clave, tanto así que, para su doceavo aniversario, en 2018, The Pit presentó a “Aczino”, reconocido rapero mexicano de freestyle, en un evento que, por lo general, estaba destinado a otras expresiones, primordialmente al metal.

Hacia finales de 2017, los pocos lugares que habían emergido, como el Gato Azul o La Esquina de Juárez, eran solo un recuerdo; otros como el Funky Donkey cerraron sus puertas, pero no dejaron de hacer eventos. Del remanente de Grotesco, el ya creado Cultura Horrible hacía un año como programa de difusión de la cultura underground juvenil de Cuernavaca,

animándose de a poco a realizar eventos. El Penny Lane presentaba bandas ocasionalmente y el Foro Cultural Pepe el Toro comenzaba a mostrar señales de dificultad para mantenerse a flote. Por su parte, El Pit tuvo que mudar sus operaciones a consecuencia del sismo. El 11 de noviembre, pasó de ubicarse en la Plaza Juárez, sobre la calle Cuauhtemotzín, a su actual locación en Boulevard Juárez sur, a la altura de Las Palmas. Antes de su partida, recibió eventos importantes como a La Lupita, el Circuito Indio y Charlie Montana. Así mismo, la escena alternativa de Cuernavaca, a través del Pit dejó ver una vez más su solidaridad, prestándose como centro de acopio y realizando un evento que llevo por nombre “Brigada Musical”, el cual presentó a bandas de la escena local, principalmente de metal, aunque también se podían encontrar otros géneros como techno (DJ’s) y ska; sobra decir que el monto recaudado serviría de donativo para las personas afectadas por el sismo.

Durante los próximos dos años, la escena musical se mantendría en la misma rutina. El lugar más consolidado, el Pit, tendría noches de bandas locales y foráneas, alternando con locales, siempre y cuando fuesen del mismo género musical. De esa dinámica, surgirían propuestas que apostaban enteramente por la escena alternativa local y que se manejarían de manera autogestiva. Una de ellas fue Mextal Fest, llevado a cabo por los integrantes de la banda Eutanasia, donde presentan a bandas de metal local, contando a la fecha con seis ediciones.

Por su parte, si bien el Funky ya no tenía un espacio físico, recurría a otros establecimientos para llevar a cabo sus eventos “de surtida”. En alguna ocasión recurrió a Teru Teru, un restaurant de temática japonesa ubicado en la Calle Gutemberg, en el centro de Cuernavaca. Ahí presentó a Black Overdrive, banda de stoner de la ciudad capitalina, que alternó Endless y locales como Runagual (blackened rock), Sadlist (post rock). En otra ocasión, el mismo Teru Teru organizó un evento de carácter alternativo con la misma premisa, donde presentó

a Larva (alt metal) y Dresden Wolves (post punk) de CDMX, junto a los locales Skela Folk (avant-garde), Enthe (thrash metal) y Arise.

También es necesario mencionar que, para entonces, existía una especie de festival local titulado “La Escena Apesta” en honor a la crítica especializada local. Fue producido por el Colectivo transdisciplinar Amigos Imaginarios, creado por un grupo de jóvenes músicos, la mayoría (si no todos) pertenecientes a Burning House, que se dedicaba a la producción y difusión de material audiovisual de bandas locales, emergentes y consolidadas. Contó con tres ediciones desde 2017 a 2019, aliándose con marcas y personajes ya conocidos – y mencionados – como Funky Donkey y el diseñador Peltre, quien ayudó en la creación de sus carteles. En un inicio, su visión fue la de trabajar con bandas locales, pero en las siguientes ediciones mezclaría mitad de dentro y mitad de fuera, siempre apuntando a bandas que fuesen emergentes o de trayectoria a nivel underground. Fue una manera novedosa de trabajar, puesto que, además de la producción audiovisual de calidad, el espacio amplio y agradable, y la presencia de comercios locales, se permitió tener dos escenarios donde, mientras una banda tocaba, la otra se alistaba para comenzar casi de manera inmediata, lo que agilizó el evento, siendo que pocas veces se había visto o replicado. Las tres ediciones se llevaron a cabo en el Jardín de eventos Arcadia, ubicado en Santa María, al norte de Cuernavaca. El mismo sitio serviría de casa para eventos posteriores del mismo calibre como “La Tocado Funky Donkey” en diciembre del 2018 y el Garden Of Doom el siguiente año, que trabajaría más o menos de manera similar a La Escena Apesta, poniendo bandas locales con algunas bandas foráneas.

Para 2019, los eventos eran más frecuentes. Cada fin de semana había alguna banda de la escena alternativa tocando. Si no era organizado por Mephisto, era alguna banda que pidió espacio en un bar o incluso en el mismo The Pit. También estaba Cultura Horrible, que

comenzaba a ganar terreno en el ámbito under, más apegado al punk y que en ese año llevó a cabo su segunda edición del “Festival Øcvlto”, donde presentó a varias bandas, entre ellas los locales de Sadlist, Indefinido, El Hombre Perro, Repent, MALP! y El Señor de las Moscas.

Por ese entonces también se llevó a cabo “Huele a Muerto”, por parte de Mental Films en asociación con Amigos Imaginarios, que se marcaría – en términos prácticos – como el último evento de este colectivo.

Poco después y sin aviso, vino la pandemia, que si bien no paralizaría por completo las actividades de la escena local, sí cambiaría la forma de trabajar de muchos músicos y gestores. Quienes más resintieron esta contingencia fueron los espacios físicos como The Pit, que se mantienen a flote con la asistencia de la gente. Aun en pandemia, y con el encierro, el foro tenía algunos eventos, aunque se permitía poco aforo. Por ello, tuvo que cambiar su dinámica, ofreciéndose como espacio para streaming y algunas otras estrategias como membresías por comida y algunos eventos, venta de mercancía como playeras – donde Peltre ayudó una vez más – y venta de cerveza, pues al ser un bar, no le servía de nada tenerla almacenada. Al respecto, Woodside menciona:

Como consecuencia del encierro, la industria musical apostó por un modelo ya conocido, pero que curiosamente no era común antes de la pandemia: el pago por el stream de un evento. A medida que los espacios reabrieron, y que además se anunciaron varios conciertos, dos caminos se hicieron evidentes. Para algunos —en general, más jóvenes— la opción era vivir la música a través de plataformas digitales, tal como marcaban las tendencias de crecimiento de TikTok, Twitch y Discord (Stephen, 2021), así como por la relativa normalización de conciertos virtuales en servidores de videojuegos como Fortnite y otras plataformas digitales (2023, p. 20).

Para los músicos fue más o menos similar. Dentro del rezago de los escenarios, muchos tomaron el rumbo de producir sus propios sonidos. Algunos músicos como Eloy Ramírez, de

la banda Calathea, Wamazo, entre otras, reafirmaron su pasión por la música y la escena a través de la fundación de su propio estudio de sonido. Otros, como Daniel Dorado (ex Burning House, Old VVave) encontraron en la pandemia un espacio de reflexión y desahogo para la composición musical, que más tarde captaría de manera autogestiva en Cowboy Chinelo. Ariyuki Arce, también encontraría en la “nueva normalidad” una forma de conectar su música, a través de *streams*, para más tarde fundar su propio “Patreon”. Por su parte, el aprovechamiento del tiempo libre daría como resultado bandas nacidas también en pandemia, que aprovecharon la contingencia para ganar popularidad en redes a la vez de que perfeccionaron su sonido. Tal es el caso de Sangre María, una banda local cercana al nü metal, nacida en pandemia que no vio un escenario, sino hasta el año 2023.

La búsqueda de nuevas formas de interactuar con el público pese a las limitaciones no es algo propio de la escena local, si bien estos son algunos ejemplos del rumbo que tomó la cultura alternativa de Cuernavaca, es mandatorio decir que es el curso que naturalmente tomó la industria musical ante las adversidades que presentaba la pandemia. No resulta difícil imaginar que, ante la nulidad o escasez de eventos pequeños y masivos, así como el encierro a nivel mundial, el ocio y entretenimiento encontrarán su rumbo en redes y plataformas digitales de servicios.

Creo que la mejor manera para dimensionar las complicaciones a las que se enfrenta un artista independiente en la actualidad (y cotidianidad) se puede resumir con esta publicación que hizo el grupo mexicano Austin TV en sus redes sociales el 10 de noviembre de 2022, después de que anunciaron su regreso a los escenarios:

Austin Tv siempre eligió adaptarse y trazar nuevos caminos para poder comunicarnos, para estar cerca de nuestra escucha, para fondearnos y sobre todo para compartir nuestra música; asistiendo a conciertos regalando nuestros discos-*samplers*, o pidiéndote que escucharas el

primer EP en nuestro discman en el Chopo, hicimos nuestra página web, pasamos por tener comunicación con la gente por el *guestbook* de la página, Purevolume, MySpace, FB, Twitter, Ig, Tik Tok, en fin. Queremos depender lo menos posible del algoritmo, de los plays en las plataformas o de las disqueras para poder fondear todas nuestras ideas. Queremos maquilar nuestros álbumes en físico, hacer videos, giras, ilustraciones, playeras, sudaderas, pins, documentales, podcasts, q&a, master clases de instrumentos, de nuestros procesos creativos, siempre abiertos a lo que ustedes nos sugieran también. Queremos que las personas que creen en nosotrxs estén aún más cerca, que lxs podamos incluir de manera directa con recompensas, eventos y contenidos únicos e inéditos. Es por eso que estamos abriendo un Patreon (Austin TV, 2022). Siglos después, y siendo una figura que en realidad nunca desapareció, el mecenazgo (ahora mediante donaciones por stream, o a partir de fondeos por proyecto —como Kickstarter— o como parte de la cotidianidad —como Patreon—), sigue siendo tan relevante como cuando Mozart o Wagner hacían música. El recurso ya no viene de aristócratas, ni tampoco de las disqueras, de las que sabemos que mucho del presupuesto que históricamente han ofrecido a artistas era más bien un “préstamo”, sino de la administración por parte de terceros de aquellos recursos que el público puede ofrecer a cada artista a partir de varias dinámicas de empatía y persuasión (Woodside, 2023. p. 86-87).

Por otro lado, es cierto lo mencionado por Woodside respecto a la industria y así lo demostró la misma escena a partir de sus nichos. Cultura Horrible, por ejemplo, a pesar de las cancelaciones de Tomar Control (Perú) y el evento Phlora Nociva III, siguió con su difusión, así como los pocos eventos que tuvo The Pit sin morir en el intento. A su vez, el surgimiento de nuevos espacios como MotoGarage, Punto Cero o Catbobber Pub, frutos de la pandemia, que abrieron sus puertas a las propuestas alternativas de Cuernavaca y los streams de locales como Burning House o Los Guante Blanco.

Hablar de “la industria musical” de un país es un ideal más que una realidad. Como escribí hace unos años, la industria musical es más bien un conglomerado de nichos y actividades comerciales y culturales relacionadas con la creación y consumo musical. Cada nicho es a su vez un segmento o una sub-industria que agrupa identidades, imaginarios y estilos musicales afines. Y si bien en apariencia tales nichos se distinguen discursivamente unos de otros (por ejemplo, el eterno debate Rock vs. Pop), en la práctica suelen compartir públicos, foros, medios, artistas y formas de distribución (Woodside, 2018, p. 24). Dicho de otra forma, la industria no es un ente unificado, sino un ecosistema atravesado por varias lógicas y prácticas identitarias, comunitarias y económicas que en ocasiones son contradictorias (Woodside, 2023. p. 38).

Después de la pandemia, regresar a los escenarios, fue de manera progresiva, algunos lugares siguiendo los protocolos de seguridad, algunos otros no, junto con el riesgo bajo de contagio, se empezó a activar la escena musical, comenzando a surgir una nueva escena juvenil, bandas como *Strike that Hell*, Cuartel, Yebat, Kimheist, - por mencionar algunas - comenzaron a generar movimiento local. Presentándose en lugares como Punto Cero, Catbobber, el confiable “The pit”, si bien esa misma nueva ola de bandas jóvenes, comenzaron a generar sus propios eventos como Azucadaver y Band Wars, poniendo toda la actitud necesaria para que siga el movimiento musical en Cuernavaca.

En el año 2023 como músico y estando presente en la escena musical, me he encontrado con gente muy talentosa que pone de su parte tanto musicalmente así como también la apertura de nuevos foros para expandir la cultura de Cuernavaca, que, si bien contra viento y marea ya sea por los hechos de inseguridad mencionados y la falta de apoyo gubernamental en temas de cultura, usan la resiliencia para adaptarse y mantener el sentido de libertad que generan los sonidos del rock. Con estos antecedentes escritos se observa que la escena y sus

movimientos musicales mutan constantemente hacia la creación de nuevas alternativas para encontrar un sentido fuera del *establishment*.

3.2 Géneros y estilos musicales alternativos de las Bandas de Cuernavaca, Morelos 2018 - 2024

Bandas de Cuernavaca, Morelos 2018 - 2024	
Rock	• Holy Rat! • Burning House • Old Vvave • Quiero No Ver Horses • Los Daren • Del Rayo • Spray Canela • Bad Ways • Para Decir Adiós • Test Ok • Trinidad y Tabaco • Los Lager • Mal Malarío • Mad Strangers • Aequarium • Yebat

	• Dynamis • Éxodo • 300 Rubias Suicidas • Shycore • Fides • Monodram • Anima Club • Monterosa • Los Cigarros • Meteora • Joe Vikingo • Cian • Atom Core • Álgebra Cobra • Fulano de Tal • La Última Tonada • Daniel Dorado • Neoplen • Café Hong Kong • Rey Monstruo • La Noche Ligera
Metal	• Amarranavajas

	● Arcano ● Skela Folk ● Lord Of the Void ● El Zahir ● Forcer ● G.O.D. ● Eutanasia ● Reactor ● Metal Santuario ● Enthe ● Rick Rigger ● Runagual ● Darkness ● Never After Before ● Dagon ● Divine Sword ● Aggggressor ● Aislación ● Sybil ● Sombra Santa ● Cronator ● Angelus Bellum ● Lithian
--	--

	● Padre Nuestro ● Kingheist ● Arise ● Requiem Est Mortis ● Lucrecia ● Caen ● Scars Of Lucy ● Praise The Grudge ● Mystic Metal ● Aspergar ● Ofensiva N.O.T. ● Angainor ● Sacrotorsus
Experimental	● Las Galletas de Mr. Esqueleto ● Calathea ● Menta Spicata ● Mandorla ● Wamazo ● Dagiel
Punk	● Turbo Nada ● Akapulke ● Así Hablaron los Cardíacos

	● Marciana ● Indefinido ● Lx MxrrxnX ● Deceso ● Azko ● Trago Amargo ● Sin Nada
Ska / Reggae	● Vida Sativa ● Doña Fodonga ● Balam Roots ● Guante Blanco ● La Hoja Ensemble ● La Bolonchona ● La Skamocha
Electrónica	● Mother Boxes ● Ella And The Robots ● Valsian ● Cassette Navarro ● Delirio Boreal ● Sonido Calavera ● Danetti ● Da Hook

	• Carioca • Intracity
Otros	• Raskatripas • Rey Costa • Border Gang • Papa Son • Los Parranderos de San Pancho

Tabla 2. Géneros y estilos musicales de Cuernavaca, Morelos. Autoría propia.

3.3 Espacios y foros

Cuernavaca ha tenido varias sedes que han cobijado la escena alternativa a lo largo de décadas. Hemos mencionado por ejemplo el Giuseppe's Pizza, El Mosquito, e incluso bares de gran importancia nacional como el L.U.C.C. o Rockotitlán que migraron de la gran ciudad al municipio. No obstante, como menciona Martín Ramírez en el libro de Terán (2022), estos sitios apuntaban a un público distinto más que a la escena local.

De igual manera, se narra que algunas localidades actualmente ya no se ocupan para exponer música alternativa, mencionando que era por el auge del fenómeno del Rock de la época. Estos espacios, por mencionar algunos: “El Teatro del Pueblo en la Feria de la Primavera de Semana Santa, el Auditorio Teopanzolco, la Alameda o Parque Colosio”, en donde este último se propiciaba el hacer comunidad a través de conferencias sobre las problemáticas que pudiera tener el rock morelense (Terán 2022, p. 246). Quizás por las tendencias musicales actuales y la falta de propuestas culturales en el municipio, no se ha expuesto música alternativa en estas locaciones durante los últimos años.

Por estos motivos, la escena siempre ha danzado entre la autogestión y las solicitudes de apoyo gubernamental, terminando siempre en el préstamo únicamente del espacio, con pocas o nulas probabilidades de préstamo de equipo adecuado (*PA*²⁰., escenarios, luces o *backline*²¹), para llevar a cabo los eventos. Incluso, en muchas ocasiones, sin el préstamo del

²⁰ PA (de las siglas del inglés Public address system). PA system es un sistema de refuerzo de sonido o megafonía empleado para dirigir el sonido principal de una actuación o concierto al público asistente en la sala.

²¹ *Backline* es un término que hace referencia a todo el equipo electrónico de amplificación de audio colocado detrás de una banda o agrupación sobre un escenario, sala de ensayo o estudio de grabación.

espacio, apoyándose de forma colectiva. Al respecto, en el libro de Terán (2022) se menciona:

Una de las características de la escena local de entonces es que el público estaba en todas las tocadas no importando si las bandas eran de Metal o de Rock, ya sea en los bares que comenzaron a florecer, aunque la gran mayoría por solo unos meses, como en los eventos que se organizaban en casas y jardines o en espacios como la Feria de la primavera, la explanada universitaria o el Zócalo de la ciudad (Terán, 2022, p.245).

Esta incertidumbre llevó a algunas personas a crear sus propios espacios y foros, que se prestaban – y prestan – para el apoyo a la escena local. Hacer una revisión histórica exhaustiva de todos y cada uno de estos espacios no aportaría mucho más de lo ya mencionado por López (2020) y Terán (2022), ya que lo que busca esta investigación es analizar la escena alternativa actual en Cuernavaca. No obstante, resulta importante mencionar algunos espacios que fueron de suma importancia para la escena entre 2010 y 2018, prestándose para impulsar a algunas de las bandas más conocidas de finales de la década dentro de la escena, pero que lastimosamente cerraron sus puertas por uno u otro motivo.

El primero del que podríamos hablar es el *Funky Donkey*, un restaurante-bar fundado en la primera mitad de la década por “El Omar” y Eduardo Roca “El Puma”, ambos entusiastas de la música *rock* y *metal*. Su espacio estuvo ubicado primeramente sobre la avenida Cuauhtémoc, en una plaza que da de frente a la primaria “20 de noviembre”. Los fines de semana, el *Funky Donkey* se convertía en el punto de encuentro para las juventudes, quienes se juntaban por la cerveza, la comida y la música. Bandas de importancia en la escena como “Trinidad y Tabaco”, “Así Hablaron los Cardiacos”, *Burning House*, *Forcer*, *Cronator*, *Runagual* o *Skela Folk* eran regulares en el local. Posteriormente, el *Funky* se trasladó hacia

la colonia centro, a la Plaza Cuauhtémoc, en la parte inferior, reinaugurando con un “toquín” donde se presentaron *Skela Folk*, *Arcano* y Trinidad y Tabaco. Lamentablemente, cerró sus puertas en 2017, aunque ya comenzaban a organizar y producir eventos fuera del local. Algunos de estos fueron *Rage in the Cage* (2016), *Garden of Doom* (2019) y más reciente, el estreno de “El Otro Foro” (2023).

Otro punto importante en el mapa de la escena fue el “Rincón de María”, hoy día conocido como “Mercadito Comonfort”. Ubicado en el corazón de la ciudad, albergó a bandas de talla nacional e internacional como *Strike Master*, *Bowel Stew* entre muchas otras, siempre alternando con bandas de la escena local como *Inherited*, *Atomik* y *Aggressor*. Aunque el espacio sigue abierto a algunas bandas de la escena local como *Calathea*, los sonidos más agresivos como el metal se han visto relegados de este espacio en particular.

Por su parte, es necesario mencionar a lugares como el Foro Cultural “Pepe El Toro”. Fue uno de los más importantes de la alternatividad en Cuernavaca. Fundado por Julio César García Olvera, “era un restaurante, bar y cafetería que servía como recinto de conciertos y eventos multidisciplinarios en el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos” (Secretaría de Cultura).

El caso del foro resulta particularmente interesante por su carácter multidisciplinario, pues albergaba desde conciertos, seminarios y mercaditos hasta proyecciones y recitales. Por su formación en las artes, César luchó incansablemente por mantener el foro a flote hasta que cerró sus puertas en el año 2016.

Otros lugares que también tuvo el mismo destino fue el Centro Cultural Ataraxia, ubicado en la esquina de Galeana y avenida Morelos, frente al Amate Amarillo – hoy día cortado – del Parque Revolución. También de carácter multidisciplinario, albergó exposiciones artísticas,

presentaciones teatrales y conciertos de rap y rock. El caso de Ataraxia fue uno de los tantos que cerraron por los estragos de la pandemia.

A finales de los 2000 y principios de 2010, existió el bar *Alive* Cuernavaca, una especie de *Hard Rock Café* que por ratos acogía a la escena local. Ubicado en la calle de Pericón, su premisa era simple: presentaba bandas hueseras o de *covers* de *rock* y otros géneros alternativos (casi siempre en inglés), metal comercial y *power ballads*, pero de vez en cuando se daba el lujo de prestar sus lujosas instalaciones para la alternatividad de Cuernavaca. Algunas de las bandas de la escena local que se llegaron a presentar fueron *Death Sentinel*, *Ammunition*, *Zyriana*, *Divine Sword*, *External Tumor*, *Agggresor*, entre otras. Lamentablemente, cerró sus puertas en 2012, presumiblemente por su rentabilidad. Al respecto, recuerdo haber visto al *staff* del bar rematando el equipo de sonido en una especie de venta de *garage*.

A continuación, se hará una revisión de los espacios y foros que se podrían encontrar entre los años 2018 y 2023, única y específicamente para la escena alternativa de Cuernavaca.

The Pit Foro Multidisciplinario

Hablar de la historia reciente o hacer una revisión de la escena sin mencionar al Pit (fig. 7) es omitir un gran capítulo en la vida alternativa de Cuernavaca. Fue fundado alrededor del año 2002 por Ernesto Cortés “Mephisto” junto con Marco Ruíz, quien en sus propias palabras menciona que antes de su fundación, realizar presentaciones era sumamente desgastante, pues se tenían que sortear lugares, conseguir equipo y pedir permisos a las autoridades municipales (Zamora, 2021).

También menciona que con anterioridad las presentaciones solían hacerse en domicilios particulares. Por estos motivos decidió, después de dos años, inaugurar su propio espacio, en

un inicio ubicado sobre la avenida Zapata, donde dio espacio a presentaciones de talla local e internacional. Así fue por varios años hasta que migró al centro del municipio, en la calle Cuauhtemotzín, en la parte superior de la plaza Juárez, su ubicación más conocida y, por último, tras los estragos del sismo de septiembre del 2017, se reubicó en Boulevard Juárez No. 111, en la colonia Las Palmas, a escasos metros del Niño Artillero, dando paso a una nueva era para la música y, por consiguiente, para la alternatividad de Cuernavaca.

Por sus instalaciones han pasado bandas de renombre internacional como Rata Blanca, Mago de Oz, Ángeles del Infierno, Malevolent Creation, Fidel Nadal, Brujería, pero también de relevancia nacional como La Gusana Ciega, Transmetal, Sam Sam, Azcino, C-kan, Porter, El Muertho de Tijuana, que han alternado con bandas locales.

A pesar de los contratiempos (clausuras, sismos y pandemia), el foro The Pit se ha mantenido como el máximo referente de la música y la alternatividad local durante los últimos veintidós años, ejerciendo la labor de cobijar a las juventudes y brindarles el espacio para ser escuchados.

Fig. 7. “Foro The Pit”, 2023 Autoría propia.

El foro es muy oscuro, el ambiente da una sensación a un espacio clandestino, en los eventos musicales de *metal* la mayoría de las personas va vestida de negro, donde justo podría decirse que el público y los artistas asumen sus papeles, representando en imagen lo que representa su música, un tanto agresivo y misterioso. A pesar de que el Pit inició como un foro dedicado a la música alternativa, ahora se presta para todo tipo de eventos, aun así se sigue conservando el ambiente “rockero” aunque el evento se trate de alguna temática totalmente distinta.

Teru Teru

Este espacio es uno de los que se fue adaptando poco a poco hasta convertirse en un foro alternativo (Fig. 8), comienza alrededor del 2012 como un espacio de comida japonesa ubicado en el “Pasaje Florencia” en la calle rayón del centro del municipio, donde se exponía música de la cultura nipona y coreana como géneros del J-Rock, J-Pop y K-Pop así como también cuentan con el servicio de librería de mangas japoneses siendo uno de los lugares emblemáticos donde se expone la cultura oriental. Más tarde, en 2016, cambió de sede alejándose no mucho del centro y se reubica en la calle Gutemberg esquina con Clavijero. Aprovechando el nuevo espacio, las bandas alternativas locales como Amarranavajas, los Daren y Crivers comienzan a dar cabida a proyectos independientes. La pandemia de COVID-19 obligó al lugar a solo ofrecer sus servicios de comida a domicilio y hasta el 2020 comienzan a dar servicio con presentaciones de jazz con las medidas de seguridad sanitarias impuestas en la pandemia, transformándose así en un foro recurrente por la escena alternativa local.

Fig. 8. Foro del restaurante “Teru Teru”. Fotografía, 2017. Facebook. Autor Desconocido

www.facebook.com/TeruCentro/photos/pb.100064382151492.-2207520000/1800033336681435/?type=3&locale=es_LA

Dentro del lugar se nota mucho el concepto como restaurante y de acuerdo a como se gestionan los eventos dentro del lugar se adapta para que pueda suceder un escenario dentro del local, ya que la persona que es dueña del lugar también se dedica a tocar, de esta manera aporta a apoyar a la escena, así como también aprovecha para presentar su música, de esta manera podemos entender el cómo los espacios también se pueden adaptar para lograr una puesta en escena alternativa. El ambiente aquí se siente amigable por los dibujos animados japoneses dentro del lugar.

Penny Lane

Desde 2016, en la calle Lerdo de Tejada, se encuentra un bar que es uno de los espacios que, a pesar de que es pequeño, ha resultado como un lugar de exposición a alternativas musicales

(Fig. 9). Los covers de “Los Acuamanes” que son una banda de la casa abren las puertas a que proyectos independientes locales puedan presentar su música bandas como *Bad Ways* y *Sadlist* así como también el espacio abierto a *Jam Session*²² que por lo general son organizados por los grupos locales para compartir música de una manera diferente. Actualmente, en el 2024 mantienen las puertas abiertas a presentaciones musicales locales.

Fig. 9. “Bar Penny Lane”, 2023. Autoria Propia.

Como ya había mencionado que el lugar es pequeño, contiene elementos visuales dentro del mismo, como piezas artísticas, grabados, pinturas etc., que dan una sensación de ambiente bohemio y aunque el lugar comenzó como escenario para solistas, por el poco espacio que cuenta, a la fecha se presentan agrupaciones con más músicos, siendo ahora un foro recurrente para algunas propuestas alternativas locales.

²² Una *Jam Session* es un encuentro informal de improvisación musical.

Catbobber

Es innegable que la pandemia por COVID-19 marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento. Cuernavaca no fue la excepción, puesto que muchos locales cerraron a causa de esta. Ejemplo de ello lo encontramos en lugares como el ya mencionado Centro Cultural Ataraxia. Sin embargo, no todo fue negativo; también surgieron nuevos lugares en mitad de la contingencia. Tal es el caso del Catbobber, un bar fundado en 2021 en el centro del municipio (Fig.10 y 11). Ubicado en la calle Mariano Abasolo No. 41, se proclama como un espacio donde la música alternativa se mezcla con vibraciones auténticas (Catbobber, 2024). Catbobber es un lugar para sumergirte en la escena musical alternativa. Desde actuaciones en vivo de bandas emergentes hasta noches temáticas que exploran géneros diversos.

Este lugar se ha posicionado como un punto importante para la escena local desde su apertura, puesto que no solo prestan sus instalaciones, sino que también permiten a las bandas gestionar sus eventos de manera total, incluyendo las ganancias por *cover*.²³

Además de la escena local, también ha albergado a bandas emergentes tanto nacionales como internacionales. Por mencionar algunas se encuentran *The Polvos* de Chile, *Power Trip* y

²³ Precio que se paga para entrar a un bar o una discoteca.

Sherpanaut de Ciudad de México, *The Bad Tongues* de Monterrey, *Azote* y *Rigor* de Guadalajara, entre otras.

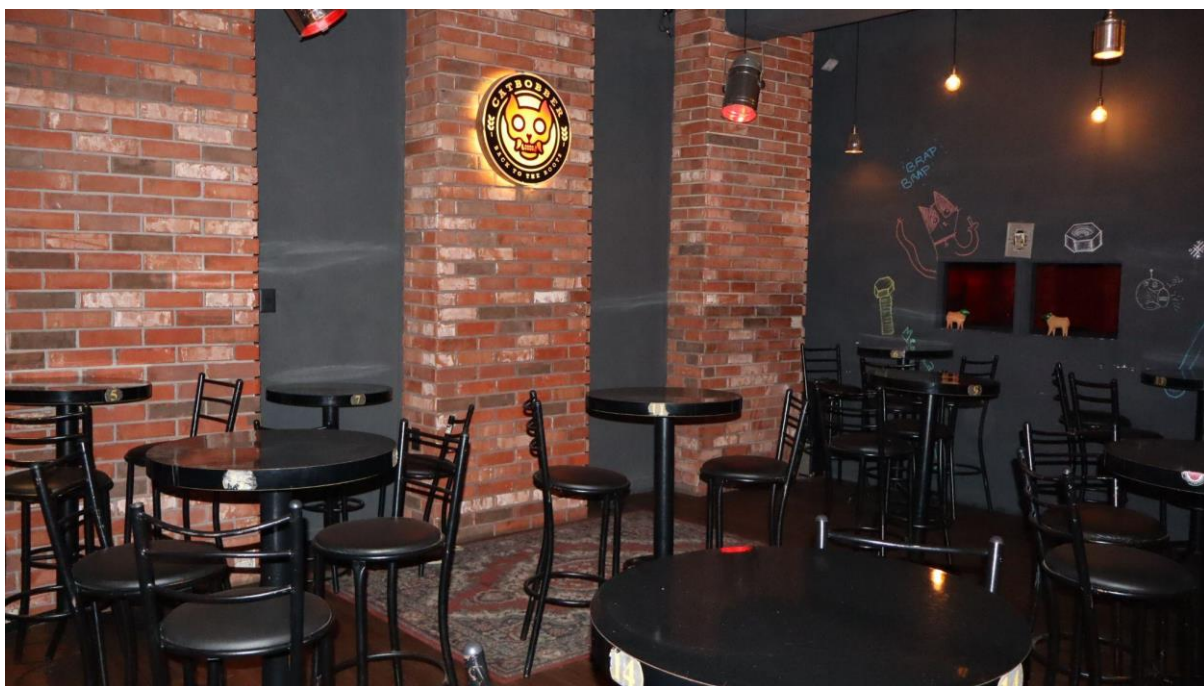

Fig.10 “Foro Catbobber”, 2023. Autoría propia,

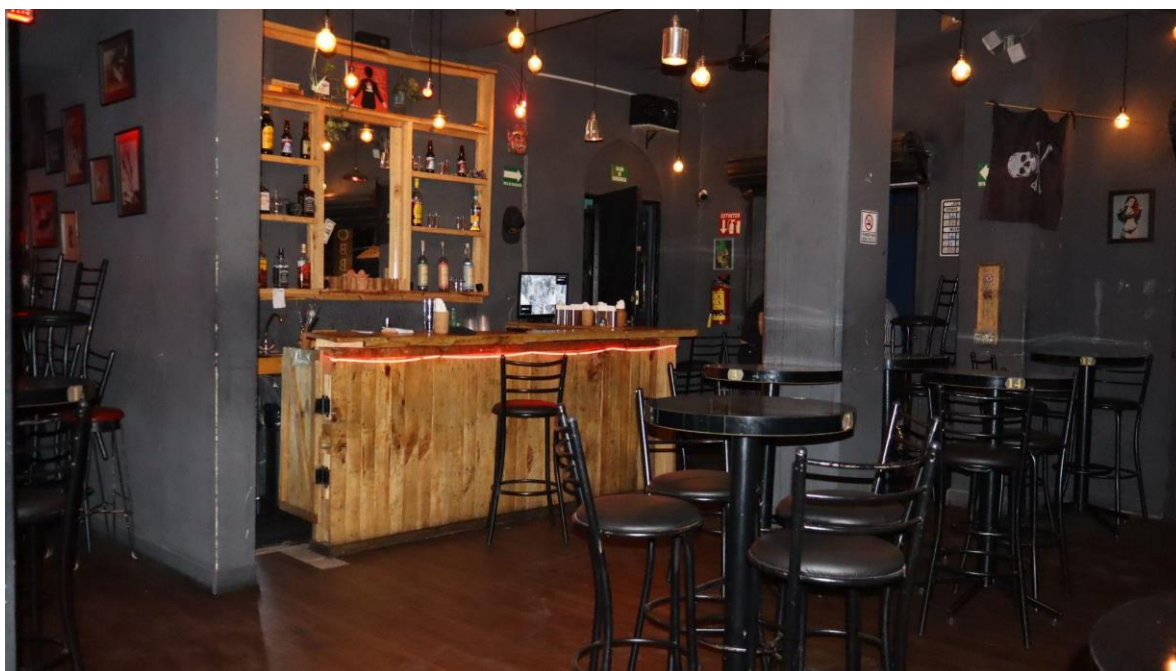

Fig. 11. “Foro Catbobber Barra”, 2023. Autoría propia.

Este lugar comenzó con el ambiente en temática a los motociclistas, poco a poco ha surgido como uno de los escenarios principales de la escena de Cuernavaca, al proponer la imagen al estilo de los motociclistas estados unidos, es muy fácil relacionarlo con el rock, ya que por su contexto visual, las chamarras de piel, los pósters de bandas de rock, estampas de las bandas locales colocadas en las paredes, se puede decir que se unen los elementos visuales para que sea un lugar donde se pueda encontrar música alternativa.

Punto Cero

Al igual que Catbobber, Punto Cero vio la luz a mitad de pandemia por COVID-19 (Fig. 12 y 13). Su actividad puede rastrearse a partir del 2021, donde comenzó como un espacio alternativo en el que se podían hacer diversas actividades culturales; desde bazares y proyecciones cinematográficas, hasta exposiciones artísticas, eventos de *skate*²⁴ y presentaciones en vivo. Aunque comenzó como un espacio cultural, poco a poco fue evolucionando a una especie de *Hoyo Fonky*²⁵, en el que se puede ir a disfrutar de música alternativa en vivo.

²⁴ skate es un verbo para referirse a la acción de patinar.

²⁵ Los hoyos Fonky eran lugares clandestinos o semiclandestinos, generalmente en viejos departamentos, sótanos o bodegas.

Fig.12 “Punto Cero, Azotea”, 2023, Autoría propia.

Fig.13 “Punto Cero, Barra”, 2023. Autoría propia,

El Punto Cero se posiciona con un ambiente totalmente alternativo, ya que dentro de sus instalaciones se apoya a la cultura y al emprendimiento local.

Tanka Studio

Nació en 2021 bajo la premisa de ser un estudio cinematográfico (fig. 14, 15 y 16). Sin embargo, tuvo complicaciones económicas por la pandemia. Tras un breve lapso a puerta cerrada, retomó actividades prestándose como un foro o espacio para las actividades artísticas como el teatro y la danza y, más tarde, comenzaría a prestarse como foro musical. En principio, se prestó para géneros suaves como la trova, hasta que en 2023 tuvo su primer acercamiento con la escena musical emergente del municipio, en un evento que llevó por nombre *The Surtida*, haciendo alusión a que se podía escuchar un poco de todo. Entre las bandas que atendieron este evento se encontraron El Zahir, Sangre María, *Anima Club*, Dulce Milagro Tropical, *DJ Bazzt* y Mar Escarlata. Su caso resulta interesante, pues, además de brindar el espacio, tiene otras prestaciones que ayudan en la difusión y producción de los eventos.

Fig.14 Entrada a Tanka Studio, 2023 Autoría propia,

Fig. 15. “Recepción y camerinos de Tanka Studio”, 2023 Autoría propia,

Fig. 16, “Escenario de Tanka Studio”, 2023 Autoría propia.

El tanka studio da una sensación mucho más refinada, el lugar no tiene pinta de ser un espacio donde se proyecte música alternativa; sin embargo, se ha adaptado en algunas ocasiones como un foro, que si bien pudiera ofrecer mucha calidad como escenario, ya que las instalaciones como las luces y el sonido son de muy buena calidad, pudiera ser uno de los escenarios con las mejores condiciones para exponer proyectos escénicos. Sin embargo, aún no es lugar explotado por la escena musical, esperemos que se pueda dar más visibilidad y exposición al foro para que sea un foro recurrente por la escena musical.

El Cabaré

Esta iniciativa nacida en el año 2023, se comprende como un espacio alternativo que tiene como misión ofrecer un lugar para la difusión y distribución de expresiones culturales y artísticas de carácter independiente (Fig. 17). Funciona con lo que denominan áreas de desarrollo, que aplicado a la práctica se traduce en la sección de espacios de librería, galería de arte, artesanías, área de talleres, así como un foro para expresiones artísticas. Está ubicado en el centro de Cuernavaca, en la planta baja de la plaza Juárez, sobre boulevard Juárez. Algunos de sus acercamientos con la escena alternativa local son *Lord of the Void*, *Calathea*, *Border Gang*, *Ella and the Robots* y *Lx Mxrrnx*.

Fig. 17. “Foro de El Cabaré”, 2023 Autoría propia.

El ambiente suele ser muy amigable y bohemio, cuenta con una librería, y escenario suficiente. Al igual que el Tanka estudio, este lugar falta ser aprovechado por las bandas locales actualmente.

La Cueva

Ubicado al norte de la ciudad, sobre la calle Ajusco, en la parte inferior de Villajusco Plaza, se encuentra La Cueva (Fig. 18, 19 y 20), un bar alternativo característico por su fundición con una piedra sedentaria y un pequeño foro dispuesto para la escena local. Fue fundado en 2021. El foro principal de La Cueva en realidad es muy pequeño, aunque tiene un foro secundario – que en realidad es el estacionamiento – para cuando la afluencia es mayor a su capacidad dentro del espacio principal. En sus instalaciones han desfilado bandas importantes en la escena actual como Cardiel, *Burning House*, Gallo Lobo y *Som Bit*. Por su parte, la

administración siempre se ha mostrado abierta a las propuestas alternativas, aunque han sido pocos los eventos realizados dada su locación poco céntrica y su reciente apertura.

Fig. 18 “Barra de La Cueva”, 2023. Autoría propia

Fig. 19 “Foro de La Cueva”, 2023 Autoría propia,

Fig. 20 “Parte del estacionamiento se usa como un foro más amplio”, 2023. Autoría Propia.

La cueva mantiene un ambiente un tanto “*Hipster*”, ya que la mayoría de los eventos que se gestionan son del género *jazz*. El espacio se presta para eventos alternativos, como lo hizo en la recepción de la banda “Cardiel” de Venezuela junto con la banda local “*Burning House*” en el 2022.

El Otro Foro

Nace en 2023 como alternativa a nuevas opciones para eventos de música local independiente (Fig. 21.), este proyecto está a cargo de una sala de ensayos del municipio llamado “Gato Groove” y el sello independiente “Fat & Raw” que si bien han logrado concretar algunas fechas presentando bandas de Ska locales como María Cantu, La Hoja Ensamble y Doña Fodonga, así como también proyectos como la Perra Rumba, Sangre María, Tempo Latín Sound y Vida Sativa, y las bandas de *punk* como Deceso y Azko.

Fig. 21. “Barra de La Cueva”, 2023, Autoría propia,

En la parte superior del edificio es donde se organizan los eventos de música alternativos, aunque se podría observar que el edificio no fue hecho para recibir ese tipo de música, es uno de los espacios que se han ido apropiando algunos gestores culturales como “Puma” del colectivo “Fat & Raw” que de alguna manera encontró el espacio para proyectar sus eventos y que si bien ha sido bien recibido.

Centro Cultural Olimpia (Piso 3)

Piso 3 en 2022 se crea en uno de los pisos debajo del edificio donde se encuentra “Punto Cero”, donde aparte de ser un bar, tiene la iniciativa de ofrecer talleres artísticos, así como presentaciones pequeñas de Rap y Dj’s. Después de dos años cambian su locación al Centro Cultural Olympia (Fig. 22 y 23).

Fig. 22 . “Entrada al Centro Cultural Olimpia”, 2024. Autoría propia.

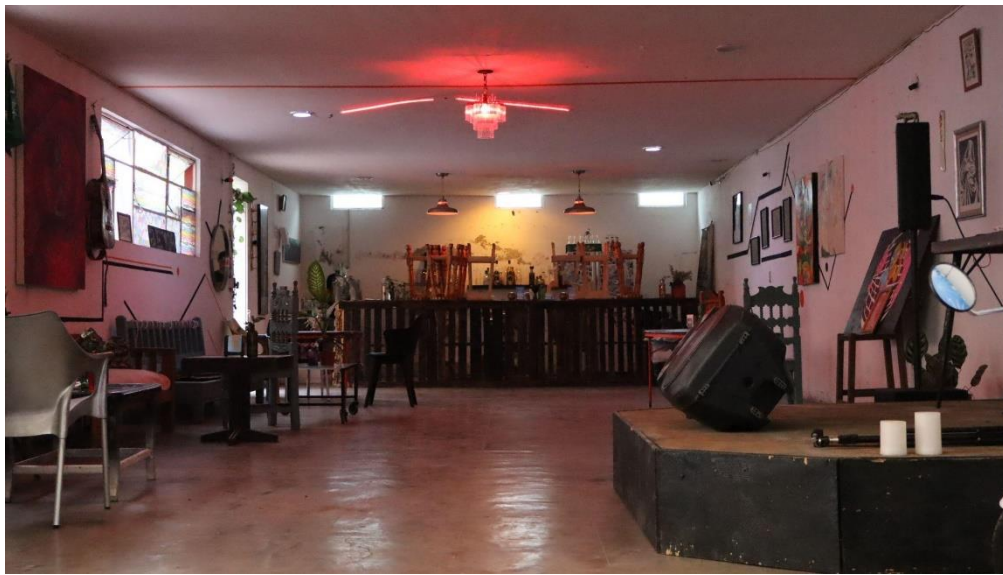

Fig. 23 “Foro del Centro Cultural Olimpia, 2024. Autoría propia.

Este foro fue reabierto y readaptado desde cero. En el año 2024 comienza a exponer música alternativa, siendo ahora un lugar muy concurrido. El ambiente es muy parecido al foro “The pit” un tanto “*Underground*” también por el hecho de que apoyan a emprendedores y artesanos locales.

3.4 Difusión y colectivos

La mayoría de los eventos que se realizan en el municipio, son generalmente organizados por las mismas bandas. Entre los participantes suelen prestarse el equipo de audio para no recurrir a la renta de este. Así mismo, la mercancía (playeras, stickers, parches, etc.), la propaganda (*flyers*) y la logística de los eventos suele realizarse de manera autogestiva, recurriendo en ocasiones a compañeros que tengan las habilidades técnicas ó artísticas, así como experiencia en el diseño y producción de audio e imagen.

No obstante, existen individuos o grupos de individuos que suelen realizar, si no todas, parte de las tareas mencionadas anteriormente. En la escena se les suelen conocer como colectivos y generalmente cumplen el rol de generar y difundir los eventos alternativos que se realizan en Cuernavaca y a los alrededores. A diferencia de otras décadas, donde la información solía moverse a través de gacetas, volantes, revistas o *fanzines*, hoy día se suele promocionar a través de foros y redes sociales como *Facebook* e *Instagram*, y pocas veces se suele ver de forma impresa, precisamente por las facilidades – económicas y de distribución – que ofrecen los medios digitales.

A pesar de ser pocos, en el periodo que comprende la presente investigación, podemos encontrar los siguientes casos:

Cultura Horrible

El colectivo comienza en 2016 con bandas locales que buscaban formar una escena alternativa más específica; oscilando entre los géneros *punk*, *hardcore*, *noise* y *metal*, ya que la mayoría de los eventos que se llevan a cabo en Cuernavaca incluyen la diversificación de

géneros, dándole una identidad con mayor presencia a la música que se presenta en los eventos realizados por este colectivo.

Eduardo Santaella “Guro” actualmente continúa con el proyecto y es quien se encarga de la logística y la gráfica de los carteles que se difunden en las redes sociales (Fig. 24, y 25). Bandas que se han presentado en eventos de este colectivo destacan No Recuerdo, Molesta, Mugre del 79, Holy Rat, Así Hablaron los Cardiacos, Azko, Deceso, Turbonada, Akapulke, Old Wavve, Amarranavajas, Burning House, Quiero No Ver Horses, Bad Ways entre otros.

Fig. 24 Cártel para el evento “Oídos Necios”, ilustración, por Eduardo Santaella “Guro”, 2018, Facebook.

<https://www.facebook.com/culturahorrible/photos/pb.100063770656857.-2207520000/1229672883834594/?type=3>

Fig. 25 Cartel para el evento “Sub-21”, Ilustración, por Eduardo Santaella “Guro”, 2022, Facebook.

[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556491033153247&set=pb.100063770656857.-](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556491033153247&set=pb.100063770656857.-2207520000&type=3)

[2207520000&type=3](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556491033153247&set=pb.100063770656857.-2207520000&type=3)

La imagen del colectivo se proyecta con imaginarios de monstruos en escenarios locales proyectando lo que denomina el nombre del colectivo. Sus ilustraciones llamativas se han posicionado como una gráfica muy característica del colectivo.

Fat & Raw

Es la iniciativa de Eduardo Roca “Puma” de formar un sello independiente en 2018, así como también para sonorizar eventos musicales. La mayoría de sus producciones musicales y eventos que gestiona son dedicadas al género *metal*, realizando eventos esporádicos, pero bien reconocidos en el foro multidisciplinario “The Pit” bandas locales que han aparecido en

sus eventos y producciones han sido Runagual, Enthe, G.O.D., Angainor entre otras... siendo una de las difusoras independientes más importantes del municipio del género extremo (Fig. 26 y 27).

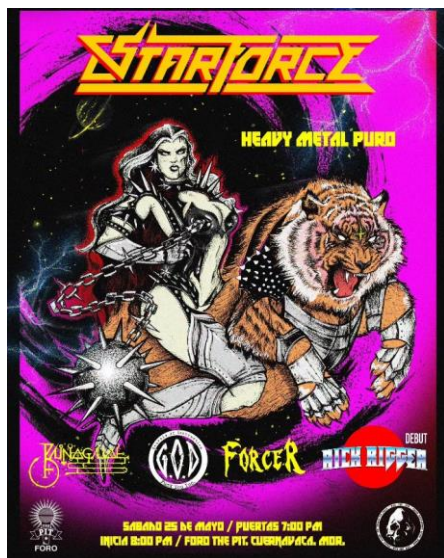

Fig. 26 Cartel para el evento “Heavy Metal Puro”, Ilustración, por Ana Blancas “@centauride_ann”, 2024, Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822809726533601&set=pb.100064137421370.-2207520000&type=3>

Fig. 27 Cartel para el evento “Fat and Raw”, Ilustración, por Victor Moreno “VI”, 2024, Facebook.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=838602258287681&set=pb.100064137421370.-2207520000&type=3>

Band Wars

Es un colectivo nacido en el año 2022, fundado por los miembros de la banda *Strike That Hell* y el “Sison”. A pesar de que la banda está fundada en Tepoztlán, el colectivo *Band Wars* gestiona sus eventos en Cuernavaca, debido a una mayor afluencia de juventudes locales con los mismos intereses musicales. Pese al poco tiempo que lleva funcionando el colectivo, ya cuentan con algunos eventos bajo su dirección. Algunos de estos son su festival homónimo, que a la fecha cuenta con tres ediciones donde figuraron bandas locales como *Lord of the Void*, Cuartel, *Yebat*, *Old VVave*, Nautanía, *Ghosts of Utopía*, DJ Ponna, alternando con bandas foráneas como *Mirror Revelations*, *Dread* y *Death Break*. También han organizado *B-Sides*, que tuvo la presencia de bandas como *Morpho Azul*, *Strike That Hell*, entre otras (Fig. 28 y 29).

Fig. 28 Cartel para el evento “Band Wars Horror Edition”, Ilustración por “El Sison”, 2022, Facebook.

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=178990447979750&set=pcb.178990477979747>

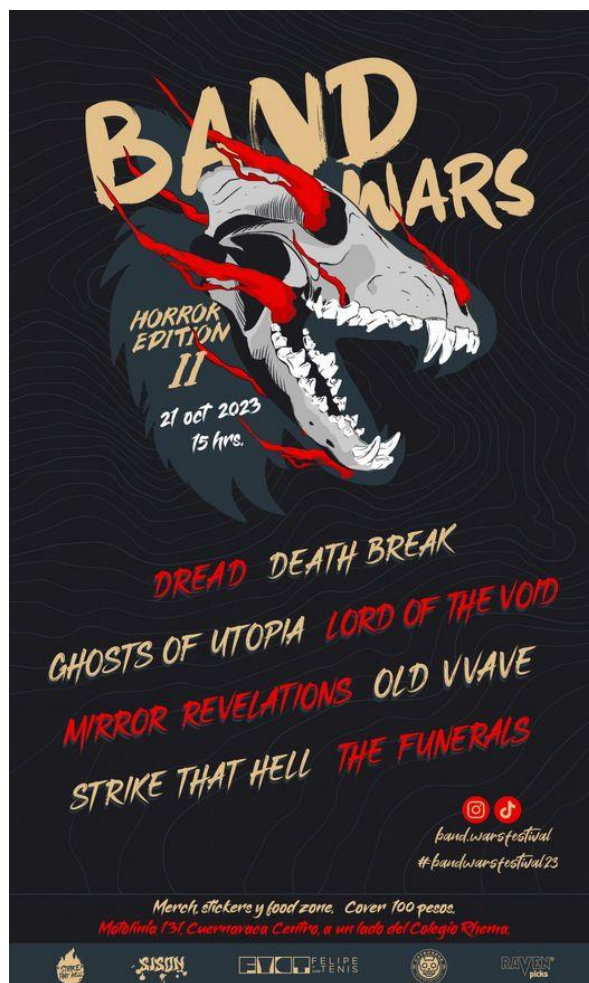

Fig. 29 Cartel para el evento “Band Wars Horror Edition II”, Ilustración por “El Sison”, 2023, Facebook.

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=319874677256506&set=a.159080420002600>

¡Sí Pues!

¡Sí pues! Es la más reciente iniciativa morelense en 2024, para apoyar a la difusión de eventos en el estado, formado por los mismos integrantes de bandas independientes, donde se pueden difundir eventos, así como gestionarlos en foros como el Teatro Ocampo ubicado en el centro de Cuernavaca, y fuera del estado, también se cuenta con la ayuda de otros músicos y artistas para compartir los eventos en redes sociales, así como talleres para mejorar en los puntos de producción musical y difusión en redes sociales, con el fin de crear una comunidad más cercana (Fig. 30).

Fig. 30. Cartel para el evento “Si Pues!”, Ilustración, autor desconocido. 2024, Facebook.
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=838121328327645&set=pcb.838121458327632>

Capítulo IV: Etnografía de la música alternativa de Cuernavaca, Morelos

Al exponer en el capítulo pasado, los recursos y producciones con las que cuenta entre los años 2018 - 2023 la escena de Cuernavaca también es importante dentro de la metodología a través de la etnografía, el trabajo de campo entre ellos la observación participante que consiste “que el investigador pueda participar en distintas instancias de la cotidianeidad, muestra no tanto la aplicación adecuada de una técnica sino el éxito, con avances y retrocesos, del proceso de conocimiento de las inserciones y formas de conocimiento localmente viables” (Guber, 2001, p. 29). De esta manera este capitulado engloba a la observación participante como un método para acercarme a las formas en cómo ha mutado el tránsito a lo contracultural a lo alternativo de forma local, y como complemento, entrevistas a exponentes con trayectoria en la escena, así como también estudios de caso de músicos comentando sus propias experiencias en la escena musical de Cuernavaca, Morelos.

4.1 Observación participante

Como observación participante, expongo uno de los eventos realizados en “El Otro Foro” por el colectivo “Fat and Raw” en colaboración con la sala de ensayos “Gato Groove”, la comida a cargo de “Funky Donkey”, el cual considero importante por el número de bandas que participó fue basto y con diversidad de géneros musicales, así como también en la asistencia numerosa del público (Fig. 31).

Fig. 31 “Cartel del evento en el Otro Foro” Ilustración por Ana Blancas “Centaurideann”, 2023.

Llegando al evento alrededor de las 7:00 p.m., el lugar se encontraba en lo alto de un edificio a un costado del parque Melchor Ocampo, a escasos metros de la terminal “Pullman Casino de la Selva”. El acceso podría ser subiendo por unas escaleras o por un elevador, donde en la entrada te recibía uno de los organizadores del evento para cobrar el cover o costo de entrada que tenía un precio de cincuenta pesos. Ya con el acceso al lugar, estaba distribuido entre el escenario, un espacio libre en medio, una terraza con asientos del lado izquierdo y en la parte de atrás, unos asientos extras, la consola de monitoreo de audio, cocina, la venta de alcohol y los sanitarios.

Comenzó el evento con la primera agrupación, no había llegado tanto público para ese entonces, pero mientras la noche avanzaba comenzaba a llegar un poco más de espectadores,

se daba a entender que cada agrupación llevaba a su propio público, ya que daba una sensación de reciclaje por parte del público que daban la impresión de solo ir a apoyar a la banda que querían ir a escuchar.

Por otra parte, los organizadores del evento se beneficiaban por la venta de comida, playeras del evento que si bien eran hechas por los mismos así como también la ganancia monetaria de las entradas de los asistentes al lugar, ya que como me mencionaba “Mane” uno de los organizadores y dueño de la sala de ensayos “Gato Groove”, el lugar era rentado para hacer el evento y la ganancia de las bebidas era para los dueños del lugar como un acuerdo, en cuanto al equipo de sonido para que puedan presentarse las bandas de igual manera pertenece a los organizadores y va por su cuenta la instalación y manipulación del mismo.

Las bandas continuaron subiendo los decibeles conforme pasa el tiempo. Ordenaron las bandas por la intensidad de la música que interpretaban, empezando por los géneros: Ritmos latinos, *Reggae*, *Rock*, *Punk* y *Metal*, siendo la gran mayoría de agrupaciones locales.

Debido a la diversidad de géneros, asistieron personas de distintas edades veinte y treinta años aproximadamente, con fachas de moda de acuerdo a su gusto musical, en este caso se podía percibir la variedad de gustos por el hecho que ya había mencionado, de que cada público va a ver su grupo o son invitados exclusivamente por los mismos. Al final del evento ya quedaban pocas personas, los seguidores de cada banda se retiraban junto a ellos. Concluyendo con el cierre del evento, recogiendo el equipo de audio y retirando a los pasados de copas del lugar.

Con esta observación participante, se concluyó que muchas de las formas en cómo se gestiona la música alternativa en un evento, no ha cambiado con el paso del tiempo, siguen operando costumbres de las vanguardias contraculturales como el “hazlo tú mismo”, ya que tanto los alimentos como la mercancía del evento, playeras, *stickers* y posters, son gestionados por los mismos organizadores que también se presentan con su grupo musical, de esta manera solventan sus propios eventos, como mencionaba Reynolds (2014), un micro capitalismo, dentro del teatro alternativo. También se confirma el hecho de que, en Cuernavaca, es común que se junten bandas de diferentes géneros musicales alternos, así como tribus urbanas, que conviven y comparten esta costumbre, que si bien quizás se deba a lo pequeña que es la ciudad y podría ser que este fenómeno pueda ocurrir en lugares con la misma característica.

4.2 Entrevistas

Entrevista a Martín Ramírez

Músico veterano en la escena local con sus agrupaciones *Darkness* y Charro Negro, la entrevista fue capturada con la primicia de su participación en el libro, *Cimientos del Metal Mexicano* de Terán (2023) que contribuyo a contar parte de la historia del rock en Cuernavaca, así como también sus opiniones sobre su perspectiva sobre la escena musical.

¿Me podrías contar sobre tu experiencia en la escena musical de Cuernavaca y también me podrías hablar de tu colaboración en el libro de cimientos del metal mexicano, de Terán Flores?

El libro ha recibido críticas fuertes, pero es información verdadera, no está analizada, ni sistematizada, muy general, pero a mí me recuerda cómo escribíamos antes todos. Nos mandó

un mensaje si queríamos aparecer en el libro, y dijimos que sí; me empezó a preguntar sobre bandas de Morelos y le dije que tenía muy poco de Morelos, pero me dijo que era hasta el 95.

Cuando estaba haciendo este texto retomé una idea que tuve en el 2000, de escribir un texto sobre el rock morelense, porque no existe, y dije por qué lo quiero hacer, porque muchas generaciones de jóvenes adoptaron el rock como expresión y nunca se contó la historia, y porque cada generación ha hecho lo mismo desde cero, la generación anterior se destruye y los nuevos quieren volver hacerlo de cero. Es entendible, ya que no estamos acostumbrados a documentar. En los 70 nadie grabó nada porque hacían *covers* y era escuchar quién lo tocaba mejor. La generación de Avándaro tampoco tenía nada previo, y es hasta los 80 que empieza a surgir el rock en español.

El rock me llevó a buscar una identidad, me llevó al cine, a los libros, a escuchar música de todo el mundo. Para mí el rock me abrió la puerta hacia un mundo. Quise hacer un libro para hacer constancia de lo que habían hecho otras generaciones, y para justificar mi existencia como rocker. A mí no me gusta la palabra resistir, hemos insistido siempre. Entonces, al mismo tiempo, me di cuenta de que no era capaz de escribir en un solo tomo, ya que ha habido muchas bandas. Yo asumí el rock como un movimiento, una contracultura, por todo lo que leía y siempre te daban la referencia a lo contracultural. Y todo eso lo vi en el tianguis del chopo.

En revistas leía que se generó una conciencia de lo que éramos como rockeros, que éramos los delincuentes, los raros, los que no nos habíamos convertido en guerrilleros ni activistas de la izquierda. La lucha de los rockeros era más individual, hubo marchas por la dignidad rockera en el 85 en varios estados, encabezadas por maestros jóvenes.

¿Cuáles espacios consideras que eran muy simbólicos para tocar rock en Cuernavaca?

Los espacios los hace la gente, yo lo veo así. Cuando inicié a tocar en el 87, a veces nos prestaban el foro del lago, el auditorio Teopanzolco. Iba y los solicitaba, siempre busque esos lugares. Estaban el L.U.C.C. y el Rockotitlán. Eran lugares padres, y tocaban diferentes bandas.

¿Qué piensas que falta ahora en la escena musical actual?

Hace falta apropiarse de los espacios públicos, la tecnología está al alcance para poder organizar algo, pero la gente no da respuesta. Si no ven rock, la gente no sabe que hay rock en las calles, hay bandas que tienen que buscarle. Antes, cualquier espacio lo tomábamos, porque sabíamos que era un espacio de expresión de nuestra cultura. Ahora los espacios que hay es lo que nosotros mismos generamos.

Estaba yo en un programa que se llamaba “Debajo de Cada Piedra” y hablaba de puro rock local, y hacíamos entrevistas. Empezaban a llegar escritos al programa, y nosotros los invitábamos a leer, y terminábamos haciendo poesía oscura, en el jardín borda. Y me decían que porque no convoco otra vez eso, pero ahorita no tengo tiempo, ya es muy difícil para mí. Los chavos deben aprender a generar cosas, y creo que es lo que vale la pena, generar tus cosas, y mi preocupación ha sido esa, registrar eso. Ahora ya hay muchos gestores culturales, debemos echar a andar proyectos.

¿Cuáles crees que sean los ideales que se manejan en el rock en Cuernavaca?

Y que le de autenticidad.

Que sea algo de tu vivencia, de tu entorno, haciendo una comparación, cuando surge el movimiento zapatista, los chavos empiezan a generar tocaditas, campañas para recaudar fondos, aunque no era conscientemente, significaba algo. Se sentían identificados.

Yo creo que ese tipo de expresiones se me hacen más válidas, a lo que sucede en la escena metalera, tocan ensimismados, y piensan como público que nosotros no entendemos, cantan y ya. No te invitan, no dan referencias, no motivan, no dan señales fuera de la presencia escénica. Se bajan como unos incomprendidos, pienso que es porque no hilan bien donde estamos parados. Falta darnos más pistas a la audiencia, la mayoría no menciona de qué tratan sus letras.

Entrevista a Marco Ruíz

La entrevista a Marco Ruiz, fue más espontánea, platicábamos mientras me mostraba su material fonográfico e impreso de la escena local morelense, sus opiniones al respecto fueron muy fructíferas, ya que el es un miembro activo en la difusión, preservación y ejecución como ingeniero de audio del foro “The pit”.

- Comenzamos a hablar sobre sus producciones musicales locales. Me mostró sus discos, donde tiene sus compilados de bandas de música morelense. También *demos* inéditos, otras versiones en casetes y CD ´s.

En cuanto a los *fanzines* y portadas de disco que he producido, al principio empecé a hacerlos con imprenta a color, algunas cosas muy básicas. Hay copias fotostáticas, y las diseñaba. Hacía cosas en máquina de escribir. Empecé a mejorarlo poco a poco, todo lo tengo digitalizado. Saqué el primer Morelos al ataque en el 2000, y viene básico. Casi todo lo pagué

con mi dinero. Yo hago la serigrafía, la impresión, los doblajes, lo mínimo que puedo producir son cien copias.

¿Que puedes considerar que paso con la contracultura?

Desde mi perspectiva, lo contracultural desapareció desde la llegada del internet, antes era más clandestino, ahorita ya se volvió muy común, ahorita no hay impacto, por ejemplo, como las marchas de ahora ya no tienen tanto impacto como hace 20 años. Yo creo que la gente que destruye cosas es a la que les hacen caso, el nivel de violencia incrementa y realmente voltean a verlos.

¿Ahora qué podemos llamar contracultural? Antes había literatura contracultural, antes sentías la música, la letra. Yo tengo 53 años y me han tocado 6 generaciones, ahorita ya da flojera. Fui libertario como 6 o 7 años, formé parte de un colectivo en la CDMX, su discurso empezó a no tener ruido ni sentido. La parte contracultural quedaba muy poco, los espacios como los cafés que eran como para discutir temas contraculturales, ahorita ya no. En cuanto a la música, las mejores letras las encuentro en la música de los 80, y ahorita ya no me dice nada.

A estas alturas todo se convirtió en consumismo, yo ahorita ya no entiendo, pero ahorita todos tienen el mismo discurso. Yo crecí en la cultura de “hazlo tú mismo”, como formé parte de un colectivo de anarquistas, libres pensadores. Y casi todo lo que hago es partir de cero. El objetivo es no complicarte la existencia, sino hacer cosas simples con poco, lo importante es el contenido.

Me considero libertario, hay cosas que no concuerdo del punk, ya que ellos son muy consumistas. Me alejé del movimiento, y yo sigo con mis ideologías. Empecé a hacer mi

fanzine a mano, unas cosas en computadora. Nunca fui editor ni nada, solo empecé a escribir porque yo quería escribir.

¿Piensas que el metal de alguna forma ha trascendido a nivel contracultural?

El metal es uno de los géneros que se ha mantenido firme. En los 90 hubo buenas bandas locales que tocaron en festivales importantes, y les abrieron a varias bandas reconocidas. Si te pones a pensar en bandas que no sean de metal que han tocado fuera del municipio, son muy pocas. Pero las que más han sonado son las de metal, pero el metal desafortunadamente no supo mantener esta relación con las generaciones posteriores.

¿Qué espacios hay y hubo en Cuernavaca?

Hubo lugares como el Mosquito, Rockotitlán, Rincón del Perro, y de ahí pequeños chispazos de algunos lugares, el Aloha por ejemplo, creo que hay que darse cuenta de que tener un espacio dedicado al rock no es un negocio, desafortunadamente abrir un lugar dedicado al rock no dura mucho tiempo, necesitas haber crecido dentro de la escena para entender que vas a ganar una buena lana muy pocas veces. Tenía un bar con puras bandas en vivo, llamado “Fusión”. Era el primer lugar de rock en ese tiempo que había durado en Morelos. Y ahora llevamos 17 años en el foro “The Pit”, que es el lugar más longevo que ha existido en Morelos.

Estoy documentando la escena de Morelos, en conjunto con la facultad de humanidades de la U.A.E.M. y también con un museo. Hay mucho material que solo yo tengo. Cuido mucho mi material, ya que me ha costado conseguirlo.

Yo entré a la escena en 1989, y le dije a Paco López que me apoyara en enseñarme a hacer eventos, pero no se concretó, y mi primer evento lo hice en el 91, después tardé como 2 años, y entendí qué tenía que hacer. Mi primer experimento fue con tres mil personas, y no sabía nada. Me empecé a especializar en equipo de sonido, me fui con un sonidero, no había cursos de ingeniería de audio en ese entonces.

Después, cada mes hacía una tocada, empecé a comprar equipo, y me empecé a perfeccionar en lo que yo quería hacer. Antes las tocaditas eran en casas, no había divisiones de géneros musicales, pero ahorita hay muchas opciones y no se sabe dónde escoger.

Entrevista a Humberto Corrales

Esta entrevista a Humberto, como músico y gestor cultural, nos aporta su punto de vista sobre la escena local, así como su experiencia dentro de Cuernavaca.

¿Cuál ha sido tu carrera como músico en Cuernavaca?

Mi nombre es Humberto Corrales Morales, conocido como “Desorden Juana Gallo”, artista multidisciplinario. Hago grabado, música, dibujo y gestión cultural.

Llegué a Cuernavaca alrededor del principio de los 90, venía de Querétaro, originario de CDMX. Desde chiquito fui rockero, llegué con la oleada de rock en tu idioma. En Querétaro ya tenía unos gustos específicos alrededor de los 10 años, como *Depeche Mode*, *The Cure*. Recuerdo que había pocas tiendas de discos en el municipio, “Discorama”, “Dedo Gordo” en plaza “Los Arcos”, “*The Magical Mystery Records*” en la calle Guerrero, también había bandas tocando en concursos, Cuernavaca ha tenido varias oportunidades de crecer musicalmente, así como foros, había carteles en serigrafía muy padres y a la par estaba Rockotitlán en plan de Ayala, también estaba la fontana.

En Rockotitlán eran frecuentes las mismas bandas que tocaban en CDMX, estaba también “Tequila Rock”. Era más *pop* y había concursos de bandas, y ahí participé, nos fue muy bien, pero por problemas en la banda no se concretó una propuesta de abrir un concierto y terminé tocando solo. También donde estaba “El Mosquito” hubo antes una sede, y tenía onda.

Hubo muchos lugares, pero imagino que las rentas hicieron que quebraran. Había un lugar llamado “El bar de los misterios” tocando distintos días varios géneros musicales. Había bandas con más forma aquí en Cuernavaca, era una escena pequeñita.

Cuernavaca comenzó a cambiar porque teníamos lo de los secuestros, y muchos bares comenzaron a cambiar sus dinámicas. Había cosas en *Harry’s Bar*, toquines con bandas locales en casas, y se dejaron de hacer por los toques de queda del narcotráfico. Cuernavaca ha tenido mil oportunidades y siempre ha estado viviendo en estatus quo. La comodidad en Cuernavaca nos hace daño a nosotros, los artistas.

En ciudad de México me fue muy bien, tuve una presentación en el “Cine Morelos”, no tuve público de mi género musical, pero ya me estaban contactando en CDMX para hacer más *Shows*, también me fui al festival “Cervantino” de invitado, estaba haciendo secuencias musicales desde el 99, y de ahí cosas para teatro y cine, y de ahí en fuera ya nada. En los 80 no hubo muchas bandas, tengo un vinilo de una banda pop que se llamaba “Kraken”, pero de ahí en fuera no me acuerdo de bandas grabadas.

En jardín borda también hubo varios eventos, y toquines chiquitos porque no había mucha banda. La música se daba en los 90 en pequeños centros de reunión, la Feria de la Primavera y en la Plaza de Armas.

La mayoría de los eventos los organizaban entre Marco Ruiz y Paco López, quien estuvo en la Unión de Morelos, en una sección que se llamaba el diablito, que, hacía reseñas de bandas de Cuernavaca, como a mi banda y las que había.

¿Como era la dinámica de los foros para las bandas locales, como era el trato, como se buscaban los lugares?

Nos buscaban y los buscábamos, a veces éramos rellenos, nunca nos pagaron, siempre fue un trato cordial, siempre fue querer hacer una escena juntos, entender que eran bares chiquitos, y nos conocíamos. Hubo eventos en Teopanzolco y yo tocaba el bajo, y tocamos en el escenario grande.

¿Como era el trato entre los músicos?

En los 90 siempre hubo divisiones entre géneros, como creencias. Te casabas con tu género, en ese entonces las tocaditas eran por género, no se mezclaban. Ahora con las nuevas generaciones hay mucha diversidad, todo es inmediato, antes encontrar un disco era imposible, ahora no les cuesta ahora nada.

¿Cuáles son los retos que se enfrentan las bandas de Cuernavaca?

Creo que uno de los problemas de las bandas de Cuernavaca es que no se atreven a salir del municipio, y competir con otras bandas de otros estados. Hubo bandas *Dark* como nosotros, una de ellas era “Fragmentos De Sombra”. Hicimos un proyecto junto a ellos y fue divertido, creo que por ahí se debe empezar, desde la comunidad.

¿Qué podrías decir de la comunidad musical de Cuernavaca?

Las bandas en Cuernavaca aparecen y desaparecen, no hay seriedad, no llegaban a los ensayos, llegaban tarde, no ponían atención a las cosas, y era mucha mediocridad, no creer en uno mismo y por eso me fui a CDMX, Cuernavaca es un lugar muy difícil para la música y sobre todo para el rock.

Entrevista a Daneti Salvitano Martínez

Para darle seguimiento a al tema de la música electrónica entreviste a Daneti Salvitano un D.J. veterano activo en la escena musical electrónica, quien me comenta sus experiencias dentro de este género que desconozco por completo su escena, pero es importante por el desarrollo musical que desenvuelve el género históricamente y complementa el trabajo para comenzar también a visibilizar a la escena de la música electrónica local.

¿Cuándo Consideras que comienza la escena de música electrónica en Cuernavaca?

En la época del “Continental DJ Club”, por ahí del 2002. Antes no había un lugar que fuera 100% after ni mucho menos que se dedicara totalmente a la música electrónica.

¿Podrías contarme sobre tu carrera como DJ en Cuernavaca desde tus comienzos hasta la fecha?

Comencé muy chavo, yo creo que como a los 9 años aprendí a empatar (mezclar) rolas con un sonidero que se llamaba Phantom en Mazatepec y Miacatlán, aquí en Morelos, por curioso y platicador; me acerque al que estaba poniendo las cumbias y salsa en unos XV años, le pregunte que como le hacia y desde ahí, enganchado.

Tiempo después, a mi hermano le comienza a gustar el Género Psycho y, por curiosidades del destino, entre a trabajar de cadenero a un antro llamado De'rush que me llamó la atención, porque ya sabía de esa música, pero nunca imaginé que existieran tantos géneros y con esa escena. Ahí es donde conozco a Jesús Vega "DJ Nork" quien me enseña todo el sistema, desde prender el audio, hasta hacerlo sonar bien con canciones en una calidad que yo no sabía que existía tampoco, me refiero a los formatos de audio".wav"; el me presenta varios DJ,

entre ellos "DJ Moyajo" que me enseña a empalmar vinilos, qué agujas utilizar y demás cosas más allá de lo que yo comenzaba a conocer. Después debutó con el nombre de "DJ Voriz" en una fiesta en Jiutepec y al poco tiempo arrancó el Continental DJ Club de Cuernavaca, donde fui residente y entonces conocí la escena de una forma más amplia y meticulosa.

Me abrí las puertas en muchos estados rápidamente y construí una nueva imagen con géneros musicales más específicos y algunos temas ya creados por mí. Terminé viviendo en Valle de Bravo por ahí del 2005, por ser el único DJ que había del género y allá me tocó enseñar a varios colegas ahora de la escena de Toluca y alrededores.

Fue entonces que conocí a "DJ Volante" que me presentó a "DJ Forza" quien fue nuestro mánager en su disquera "Tattva Music" quien impulsó mi carrera de manera orbital. Le agradaba mi look de rastas y pantalones rotos, decía que combinaba perfecto con mi música; él nos llevó en varios tours a poner música a lugares como, Puebla, Querétaro, Oaxaca, CDMX y yo los invité a Cuernavaca y alrededores para hacer eventos con unos amigos. Esto ya por ahí del 2011. En el 2012 me regreso a mi natal Cuernavaca y comienzo con un proyecto llamado Private label y hago parte a muchos DJ's que la escena conocía, pero en sus sectores, se me ocurre hacer un concurso de DJ's en Santa María al norte de Cuernavaca y fue la locura total; esa fiesta duro 3 días y fue así que conocí a muchas personas quienes desde ahí me apoyaron contratándome para fiestas privadas y eventos que ellos organizaban. En 2013 me uno con un colectivo que comandaba mi maestro "DJ Dosantos" quien lideraba la escena Underground en Cuernavaca. Hhicimos fiestas de locura total con locaciones irrepetibles y fue ahí que entré a un círculo que no sabía que existía que eran las fiestas "techno". Dosantos me invita a unir fuerzas y lamentablemente fallece. Se frena todo cerca de 3 años y comenzamos a hacer de nuevo eventos, para eso ya existía una escena más del género Psycho que no había notado, fue así que conozco a los organizadores de estos eventos

y me uno a ellos con el proyecto de "Gallium" música más sensorial de muy alta velocidad y frecuencia que te conecta con visuales en 3d. Es la locura y ahí voy, haciendo enlaces con festivales en Brasil como universo paralelo y Argentina, costa rica, etc.

Por ahora estoy frenado haciendo más y más música en diferentes géneros, experimentando e innovando para que el siguiente álbum sea algo grande.

¿Qué piensas sobre la escena musical electrónica de Cuernavaca, con todo y sus declives y la respuesta de la gente?

Hace falta mucho impulso y compromiso, ya que es algo de lo que todos quieren, pero nadie quiere hacerlo porque es muy matado por así decirlo. Sigue la resistencia haciendo fiestas y levantando sus carreras, pero ya no hacen eventos o así, ya solo mezclan en bares y lugares por el estilo.

¿Consideras que el movimiento de la música electrónica conserva valores contraculturales? ¿si es así, Cuáles?

Sí, ya que existe de muchas formas como lo visual, lo musical, enlaces culturales y mucho turismo que se mueve, como en Burning Man que se hace en el desierto cerca de las vegas curiosamente.

¿Crees que el movimiento de la música electrónica, proyecto alternativas ante crisis ecológicas?

Te seré franco, no todos pensamos en ello, ya que al hacer eventos en medio de la nada muchas veces dejaban residuos y basura no degradables y obviamente perjudicamos de alguna forma. Por mi parte, en Private Label siempre fue un factor relevante el no dejar

lastimado el lugar que tanto te está dando, levantando la basura y poniendo botes y señalamientos, etc.

¿Crees que el consumo de Drogas influya en la manera de contestar a un estatus quo?

Claro que sí, ya que si no te conectas no lo aprecias, no lo disfrutas. No me refiero a que siempre tienes que parar; sino a que cuando vives realmente esa experiencia de disfrutar tanto la música, los colores, los sabores, aromas, sensaciones, lloras, ríes y dejas todo atrás; pero sabiendo que volverás y serás más fuerte, ya que viste todo y sentiste todo en todos los aspectos mentales posibles, entonces te conectas contigo mismo, con ese todo que te invita a trabajar, superarte, ser mejor, para poder volver, o cuando menos al recordarlo, tener esa sensación de alivio y felicidad. (Me volé, pero para mí eso es, fue y seguirá siendo el ir a una fiesta rave).

Entrevista a Eduardo Roca “Puma”

Eduardo Roca es una de las personas que más ha apoyado a la escena local en los últimos años, por lo cual lo considero una pieza principal como miembro activo en la comunidad.

¿Cuál es la población comprometida con la música alternativa de Cuernavaca?

En edad son jóvenes como de 17 años para arriba, es una onda de edades para nosotros, si haces un toquin en el foro “The Pit” por ejemplo y estás cobrando te puedes dar cuenta, además no va la misma gente a un toquin, que a una fiesta, yo creo que la gente que realmente va a tocadas y más comprometida es gente más de 20 años y depende porque está dividida en gremios. Están los de Metal, Pop, y hay diferentes lugares donde se reúnen distintos

grupos dependiendo de las edades. A los de metal va gente que les gusta el metal y van al pit y a otros que no les gusta eso, pues también buscan alternativas, porque la gente que sí está comprometida, va a lo que les gusta. Yo voy de metal y rock y de otros géneros, no voy. Y es la misma gente la que va y es más por colectivo que por género.

¿Cuáles son los intereses que comparte dicha población?

Desmadre, la bebida, también depende la edad, pero más el desmadre. Si la gente ve que el lugar está vacío, se va, pero si ven que está lleno, entran. También depende de la edad, que haya ambiente, también depende la banda, algunas veces el lugar también tiene que ver, pero depende de los gustos. Igual también la comida tiene que ver en los lugares. Yo creo que lo que más importa es la música, lo que dan de beber, el lugar.

¿Como se diversifica?

Hay cada gremio de diferentes edades y por gustos musicales.

¿Cuáles son los propósitos y medios de distribución de la expresión gráfica?

El medio es en internet, en las redes sociales, es identificarte. Si yo hago algo de metal, pongo metralletas, etc., el propósito es que te identifiques. Por ejemplo: metal todo raro, reggae con colores verdes y amarillos, etc. Hoy en día la distribución es en línea, en internet lo compartes y se va perdiendo el formato físico. Si te dan un flyer, se queda en tu cartera o algo. Y si hoy en día pasara eso sería muy retro, pero jala más. Te quedas con la imagen. Yo creo que es muy importante. Es como un disco, pero cuando lo tienes lo pones y lo sacas, y es como divertido, y el flyer a mí me genera el estarlo coleccionando.

¿Qué opinas de la escena musical de Cuernavaca a comparación a la de otros estados?

En Cuernavaca no hay tanta competencia, en la CDMX sí hay mucha competencia, en Querétaro hay muchas bandas buenas *death metal*, y luego ellos dicen que aquí hay mucha escena, y nosotros vamos allá y decimos lo mismo.

Una de las cosas que me ha pasado en cultura en mi experiencia organizando eventos aquí es que he pedido apoyo y me lo han dado, me han prestado camión, y todo con anticipación, pero la última vez que hablé con Paco López, yo le pedí \$3000.00 para darle a cada banda, y me dijo que no que porque el metal no en seco.

Entrevista a Carolina Murillo

En esta entrevista a Carolina la considero una fotógrafa muy importante en la escena local, ya que de igual manera hemos crecido en la misma escena, por lo cual con las similitudes en el contexto en el que crecimos, su opinión y profesión se vinculan al tema de investigación, con su experiencia y talento narró lo siguiente:

Yo soy Carolina Murillo hago foto, “Caroendorfina” en foto, me especializo en foto de concierto, hago foto de varias otras cosas; empecé muy pequeña porque mi familia es de fotógrafos, mi bisabuelo era fotógrafo, mi abuelo y mi papá y luego yo, siempre tuve cámaras; mi primer cámara era una del personaje “Tazmania” y una de *Point and Shoot* plateada.

Heredé una cámara de mi abuelo y también de mi bisabuelo, entonces no he comprado cámaras para hacer análogo, aprendí jugando. Nunca tuve formación, para mí siempre fue ponerme a jugar con la cámara.

¿Como te decidiste a dedicarte formalmente a la foto?

Para empezar. Mi tío de parte de mi mamá trabajó de mánager mucho tiempo para un grupo llamado “Rastrillos” y otro grupo llamado “Víctimas del Dr. Cerebro”. Y como no tenía un horario de oficina, nos cuidaba a mis primas y a mí. Nos llevaba a los conciertos y nos cuidaba, y yo tomaba fotos jugando, me veía yo en el *backstage* y me gustaba. Años después de que conocí bandas y amigos con bandas, y cómo me gusta mucho la música, pero soy muy mala para tocar instrumentos, me veía en un escenario y la manera que encontré de estar dentro de ese mundo fue tomar fotografías. Fui metiéndome en tocadas chiquitas, y empecé a mandarles las fotos. Me decían que estaban chidas y me contrataban para hacerles sesiones personales. Hasta que me fui a vivir a la CDMX, fue que empecé a cobrar por eso, mientras me dejaran entrar al show, más mi paga, estaba bien.

¿Como es tu experiencia en un ámbito más profesional?

Me desenvolví profesionalmente en los conciertos grandes, como el *Good Charlotte* o *Papa Roach*. La mayoría de los fotógrafos eran hombres, en foros más pequeños son las novias las que toman las fotografías por lo general; no tienen una fotografía fija, le dan el trabajo a alguien conocido. Regresando a lo de los conciertos grandes, me han menospreciado. No sé si sea el hecho de que son puros hombres los que están en el medio, pero ya tenía alguna toma para hacer el tiro y me empujaban, por ser mujer, si me han tratado feo.

Mi cámara es pequeña, para andar de un lugar a otro, y me lo han criticado también; en las tocadas chiquitas intento no rivalizar con ninguna mujer, pero de repente sí ha habido rivalidad, sobre todo con las novias fotógrafas.

En Cuernavaca ¿como ha sido tu experiencia como fotógrafa?

Chido, me llevo con muchas bandas, me han invitado a muchas tocaditas, me invitan para no pagar un fotógrafo profesional, los foros me han tratado muy bien, muy agradecidos, mi interés es apoyar a bandas de aquí, y la manera es tomándoles fotos.

También he tenido experiencias no muy buenas como en el foro “The Pit”, porque no pago boleto y eso les molesta, pero siempre estoy en la lista; me ha costado trabajo conectar con bandas nuevas, no he podido congeniar con ellos. Voy, les tomo fotos y luego el trato es como muy lejano.

¿Qué opinas de los eventos de bandas nuevos has ido?

No a todos, como todo el ambiente de organizaciones y festivales nuevos, son celosos de su *staff* y equipo, y está bien, pero creo que estaría padre, que se abrieran a dejarme tomar fotos. Hay veces que tomo fotos, pero luego no sé a quién mandárselas, y por eso intento ponerme playera con mi identificación. Necesito seguir vigente con las bandas nuevas. Creo que la banda de antes era muy fiel, íbamos todos, pero ya somos de antes, y las bandas nuevas no han generado comunidad, no conviven tanto como los de antes, y lo que pasa es que llega la banda nueva, lleva su público, tocan se van, y llega otra banda y se van y así, hace falta que los públicos no se casen con los géneros sino que haya variedad.

*¿Pudiste leer artículo de Rock & Arte que te comenté?*²⁶

Me pareció interesante, y no sabía que la foto de los ramones la tomó una mujer. Lo que vi mucho es que no hay fotos de conciertos, sino retratos. En mi experiencia no había dimensionado de lo difícil que era tomar foto en conciertos, pero una vez un fotógrafo en

²⁶ Nombre del Artículo “Todo lo que las mujeres fotografían” Guaitamacchi, E., Follieri, L., & Crotti, G. (2018 p. 186)

CDMX, me pregunto cómo le hacía, y yo le expliqué mi método, porque nunca me detuve a pensar en las cosas técnicas, y todo lo hacía así, entonces después me dijeron que yo no estoy viendo las luces del escenario como iluminación tú las agarras como objetos, y que a mí no me cuesta trabajo trabajar con las velocidades bajas en la foto, porque no pienso la luz como iluminación sino como parte del escenario, me di cuenta después. He querido hacerlo de la otra manera en foto análoga y tomaba y tomaba fotos hasta que dije, aquí si me tengo que fijar más en lo técnico, y no puedo jugar tanto, pero no me gusto tanto, como me gusta tomarlas a mi forma, de esa manera me identifique con las fotografías del artículo porque buscaban su propia forma de hacer foto.

Otro ejemplo del artículo es que es muy diferente lo que capta una mujer y un hombre en una fotografía; y las mujeres en las fotos buscan una visión distinta. Lo decía un poco con lo de la revista, es importante meter mujeres más en lo profesional en la foto. La chica de los *Beatles* era fotógrafa, pero no había hecho equipo de fotos. Como mujer, en la foto de música es un ámbito masculino, y ya que entras sigues recibiendo rechazo, muchos hombres hay muchas cosas que no ven. Cuando las mujeres empiezan a entrar en ámbitos masculinos, se tiene que esforzar un montón, y ese esfuerzo termina siendo bueno.

Pláticame sobre la escena que te tocó vivir

Estaba muy padre, había toquines todo el tiempo, había muchas bandas, y podían tocar donde sea, y había mucha fiesta, podías convivir con todos. Había más libertad de salir, todo era muy barato, con cien pesos te alcanzaban para cervezas, y para regresarme a mi casa, y era más seguro. Desde que mataron a Beltrán Leyva todo cambió, la pandemia; ahora en Cuernavaca, después de las 8:00 pm, todo está vacío.

Entrevista Eduardo Santaella

Eduardo Santaella es una parte importante de la escena musical alternativa de Cuernavaca, ya que los eventos de su colectivo “Cultura Horrible” complementan mi investigación, ya que se desarrolla dentro del tiempo que establecí en el proyecto, así que en esta entrevista nos cuenta como surge su colectivo y se autogestiona en la localidad.

¿Cuándo y cómo se formó Cultura horrible?

Empezó en diciembre del 2016, fue una onda de juntarse con gente de otras bandas, porque no nos gustaba el tipo de eventos que había, había cierto tipo de música que no estaba tan chida. La idea era proponer otro tipo de tocaditas y espacios para que tocaran los miembros del colectivo.

¿Piensas que antes no había espacios?

Espacios había, pero como que las bandas que existían en ese momento y alrededor, tienen que ver con que Cuernavaca es chiquito y no hay realmente escenas específicas de nada. Yo entiendo la escena como una base ideológica que une a cierto tipo de artistas, y en Cuernavaca no hay eso. Los músicos que hay en Cuernavaca se juntan porque no hay de otra, Son tan poquitas bandas que tienen que tocar entre sí de diferentes grupos. Ese sería el principio y parte de que se formara “Cultura Horrible”. Ya había ciertas bandas que formaban ciertas similitudes específicas, entonces, como más importante para las bandas que estaban en ese momento, dejar de tocar en esa mescolanza que había antes, y hacer una movida más específica.

Yo me acuerdo de que los toquines de antes era una banda de *ska*, *metal*, *punk*, no tenían como una identidad, a lo mejor para mí era importante, yo no soy de aquí y para mí es bien fácil según yo entender que Cuernavaca no tiene una identidad propia cultural, las bandas que había antes intentaban forzarlo, yo creo que no hay rock morelense. Antes de que hubiera Cultura Horrible, antes podía formarse algo con las mismas inquietudes con las bandas de ese momento, o más afinidad.

Creo que todo eso se dio desde el festival “Grotesco”, yo empecé armando tocaditas medio generales; traía bandas de *metal* y *hardcore* de CDMX que eran cosas muy específicas muy particulares, y yo tenía que campear, meter cosas de rock de Cuernavaca, y no me gustaba tanto, ni era fan de la música que se estaba haciendo, y me tope con pared, por las actitudes de la banda y me alejaron de ese tema; Después de unas cosas para mí era más fácil lidiar más fácil con bandas de afuera que con gente de aquí, la gente de fuera, le entraba con lo que hubiera, y los de aquí me pedían más cosas, y me fui alejando, y las cosas de grotesco como que ya se acercaba a lo que yo quería hacer, de ahí se invita a la banda “Así Hablaron los Cardíacos”, sabiendo que yo quería tirarle a una onda punk.

La tocada de cardíacos para mí es fundamental, porque según yo pasan muchas cosas que quise replicar con cultura horrible; me refiero a la tocada de cardíacos del 2016, además de que es una banda muy joven, también logré que tocara *Holy Rat*, y pasan varias cosas que intentamos hacer en cultura horrible, juntar dos generaciones que tenían cierta afinidad en sonido, traje una banda de San Luis Potosí que era “13” y me gusto ese formato y una de las últimas cosas que hice de grotesco, y podía apoyarme en bandas locales.

Hago una cosa muy específica en el foro “The Pit” y a la gente le gustó muchísimo; había ambiente de fiesta, y esa es la semilla de cultura horrible, y sale la idea del colectivo en conjunto con otras dos personas que no tenían experiencia y me hablaron por la experiencia

de dos años que tenía y trabajé mucho. Grotesco duró del 2014 al 2017 y fueron siete ediciones de festival y yo hacía la logística, conscientemente quería la experiencia, pero era mucho trabajo, para cuando terminó grotesco.

¿Y ahora qué pasa con el colectivo?

El colectivo no existe, yo quiero seguir haciendo cosas como Cultura Horrible, las redes, la imagen es mía, la logística. En algún momento pensé en terminarlo, pero tengo ganas de seguir, y me está costando trabajo. La Secretaría de Cultura, no apoya. Hice la logística, programación y diseño tres veces y las tres veces no me dan respuesta.

A mí no me gusta repetir cosas, y no me gusta hacer tocadas, sino festivales, pero no he tenido el apoyo. He juntado personas y bandas nuevas, pero fue como si no hubiera pasado. Y no sé si de plano no hacer nada o qué hacer, pero apenas me salió algo y me ofrecieron algo que puede funcionar, es algo para la Tallera, para hacer un evento.

¿Cuál es tu perspectiva de la escena musical actual de Cuernavaca?

Se me hace chida, musicalmente me gusta, he estado consciente de ver las tocadas desde que voy en la prepa. Ha habido cosas chidas, bandas que me laten, creo que ahorita es un gran momento.

Hay cosas muy padres, y más gente tomando en serio cosas musicales, y creo que esta generación es prolífica, pero sin apoyo del gobierno.

Mucha gente grande la tiene fácil, pero no sé. O sea... la tecnología está disponible, pero creo que no es tan fácil producir, pero siento que, si no tienes ambición ni ganas de hacer nada, el internet no te sirve de nada. Antes no había tantas posibilidades.

¿Los valores contraculturales, cuáles son los que se siguen manifestando en la escena actual?

Según yo que soy muy clavado con el punk sí, y para mí el punk es una extensión del rock and roll, todavía hay valores punks, pero más complejos. Hay cierta apatía social, pero tampoco es particular de esta generación, viviendo en México, habiendo pasado lo del narco y aquí lo de Beltrán Leyva, y todo esto ha traído una depresión. Las generaciones que no han entendido realmente lo que es el punk, lo tomaron como una moda.

¿Cuáles crees que sean los foros y recursos en Cuernavaca?

Lo que yo estaba preparando, para movidas rockeras y cosas que me clave, en esta onda adolescente, es que todos se quedan en un aspecto fantástico y romantizado, y no se bajan al terreno específico, cultural del país. Siento que los jóvenes lo ven como un escape.

No están pendientes de las condiciones materiales para que las cosas se den. Lo del dinero le arde a todo el mundo y nadie quiere tratarlo, es un tema complejo. Pero, por ejemplo, para mí es muy evidente que no se puede tener una movida cultural o musical si no hay dinero de por medio.

Si no hay lugares para producir música, no va a crecer. Yo no veo chido esa parte en Cuernavaca, hay un tope, a nivel colectivo.

Si suelto cultura horrible, y no hago lo que me han estado proponiendo, no sabré qué voy a hacer. Tienes que prestar atención a lo que está pasando y también creo que para mí, cuando te vuelves más viejo, tu proyecto musical cambia.

Yo era de la idea de pagarle a las bandas, pero los lugares no les pagan a las bandas.

¿Por qué vinculas el nombre con la gráfica y lo alternativo?

Después de tanto tiempo de Cultura Horrible, los primeros dos años ubicaban al festival “Grotesco” y lo ligaban, entonces relacionado con la música literal es una onda estética, era una onda natural que me gustaba mucho el *rock* y el *punk*, y a nivel conceptual me latían esas ondas desde el nombre grotesco, viene de grutas y tiene que ver con cosas rugosas y complejas y después se ligó a cosas burdas, populares, lo contrario a la limpieza y pulcritud, y al mismo tiempo lo “Grotesco” tiene mucha personalidad, y cosas como complejidades que lo conforman y para mí era más interesante eso y ligado a cosas siniestras, y relacionado con sonidos que me llamaban la atención.

Cuando ya tenía lo de grotesco, me aburrí de que todo era alrededor del festival, quería hablar de otras cosas, y como ya existía “Grotesco” me quise separar, porque grotesco se llamaba jornada de cultura horrible y ya había hecho un logo, y como soy clavado con el concepto y ya tenía un logo, pues elegí eso.

¿Las ilustraciones con que intención las haces?

Es la misma onda conceptual de los eventos, no pienso en cómo lo va a recibir Cuernavaca. Utilizo la gráfica que apele a algo que ya conocen.

4.3 Documentación fotográfica

Para complementar la investigación de forma participativa, comparto y expongo a bandas musicales de Cuernavaca tocando en vivo. Las fotografías son de eventos a los cuales asistí dentro de la investigación, así como también algunas de la fotógrafa Carolina Murillo que entrevisté con anterioridad.

Fig. 32. “Kingheist en vivo”, 2022. Autoría propia.

Fig. 33. “Yebat en vivo”, 2023, Autoría propia,

Fig. 34. “Burning House en vivo en la Cueva”, 2022. Autoría propia

Fig. 35 “Cuartel en vivo”, 2022. Autoría propia,

Fig. 36 “Angainor en vivo”, 2023. Autoría propia,

Fig. 37. “Bordergang en vivo”, 2023. Autoría propia.

Fig. 38. Autoría propia, “Lx Mxrrnx en vivo”, 2023

Fig. 39. “Calathea en vivo”, 2023. Autoría propia.

Fig. 40. “Ella and the Robots en vivo”, 2023. Autoría propia.

Fig. 41 “Eutanasia en vivo”, 2023. Autoría propia.

Fig. 42 “Divine Sword en vivo”, 2023. Autoría propia.

Fig. 43 “G.O.D. en vivo”, 2023. Autoría propia.

Fig. 44 “Sangre María en vivo” Fotografía, por Carolina Murillo “Caroendorfina”, 2023.

Fig. 45 “Lord of the Void en vivo” Fotografía, por Carolina Murillo “Caroendorfina”, 2023.

Fig. 46. “Arcano en vivo” Fotografía, por Carolina Murillo “Caroendorfina”, 2023.

Fig. 47. “Deceso en vivo” Fotografía, por Carolina Murillo “Caroendorfina”, 2023.

4.4 Exponentes de la escena alternativa. Casos de estudio

En los siguientes casos de estudio, quiero exponer a músicos que viven la escena, sus primeros acercamientos con la música, sus motivaciones y sobre todo su contacto y experiencia en la escena local, que si bien su información brindada es fundamental para la investigación, ya que además del hecho ya mencionado que viven la escena, nos cuentan cómo es vivir dentro de Cuernavaca y como se desenvuelven en este entorno.

Caso I: Alejandro “Jano” Poblano, es un músico de sesión con habilidades de producción musical, formado por la Universidad de la Música G. Martell, pero con humildes inicios en el más puro amateurismo de la escena del rock morelense. Ha tocado con bandas de distintos

géneros como *rock*, *hardrock*, *ska* y *pop*, pero mayormente disfruta del *metal* en todas sus variaciones, lo que ha llevado a que gran parte de su desempeño y desarrollo musical sea enfocado en este género. Baterista de corazón y bajista por convicción, ha participado en distintos proyectos musicales de tamaño e impacto diverso. Desde bandas de covers en sus inicios, hasta ser músico en vivo para artistas amateurs y emergentes.

Entre sus proyectos y producciones profesionales y semi-profesionales destacados están bandas como *Bellica* (Perro Negro/X-Rekordz), *Mantis* (Perro Negro), *Angelus Bellum* (Independiente) y un one-man band de techno-metal llamado *Venus Vengeance Project*, en sus inicios visoreado por Alex Ortega y La Troje Live Stage. Como artista, ha participado en eventos masivos como el CuernaFest, Morelos al Ataque, Malinalcohol, el concurso HardRock Stage, Molécula Records Presenta y Chinelo Music Fest. Ha alternado o sido telonero de bandas consagradas en la escena nacional, tales como *La Maldita Vecindad*, *AustinTV*, *División Minúscula*, *Víctimas del Dr. Cerebro*, *Transmetal*, *Panteón Rococó*, *Resorte*, *QBO*, *Guillotina*, *Payola* y *Luzbel*. Como sonorizador, ha participado en todas las ediciones del “CuernaFest” y del ahora extinto Festival Eco Radio.

Actualmente, participa como baterista activo en varios proyectos. Sus últimos materiales discográficos, “Exilium” (*Angelus Bellum*) y “Macuarrock” (*Sindicato de Macuarros*), se han colocado entre los conteos Top de bandas emergentes en algunos de los podcast especializados en metal más sonados de México, como son “Los Balagardones”, “Az-Tech” y “Metalópolis”.

¿Qué es lo que te motiva a hacer música?

Lo que me motiva a hacer música. En este momento de mi vida lo que me motiva a hacer música es salirme de lo ordinario de todos los días, de lo laboral, académico, salir de ser estudiante. Mi motivación principal, ahorita, la relajación es un estado de ánimo.

En su momento cuando empecé en la escena musical en el 2000-2001, fue cuando empecé a tocar en vivo y empecé a tomarme más en serio los ensayos. Pero yo empecé a tocar antes como por el 98, pero cuando empecé con mi grupo, en tardeadas fue por la prepa. Lo que me motivaba en ese entonces era pasar tiempo con mis amigos. Más adelante, mi motivación principal era tratar de ser famoso, pero actualmente ya no me interesa.

También estuve tocando con bandas de covers primordialmente, rock en español y rock pop. Mi motivación era pasar el rato, ligar, dinero. Conforme pasó el tiempo, me alejé de los covers y empecé a tocar música original con una banda de punk, y otras bandas, hasta llegar a la banda “Eutanasia”. En ese tiempo se llamaba ***Trend kill*** que ha cambiado varias veces de alineación.

Después, mi motivador fue hacer cosas creativas, hacerme sonar a algo que no se escuchara comúnmente. Estuve con una banda en donde llegué un poco más alto. El género new metal, se llamaba ***Bélica***. La banda no duró mucho, pero hay cosas en *youtube*, esto fue por el 2007. Mis motivadores generales siempre fueron dejar mi vida terrenal, un ratito, pasar el tiempo con gente con la que siento una conexión creativa, y emocional. Y sin pretender más, no volví a tener deseo de ser *rockstar*, y me gusta tocar en vivo, aunque no lo hago mucho. Actualmente, mi banda se enfoca más en producir.

¿Que representa en tú comunidad?

Cada miembro de la banda de la que eh estado se representa a sí mismo, como este personaje dentro de una banda, desde el clásico personaje con rastas, el greñudo, el barbón, el que tiene el pelo pintando; yo creo que cada banda es una comunidad.

Hace tiempo alguien con quien toqué Iker Cortés decía que tener una banda era como tener muchas novias, porque tenías que quedar bien con todas.

¿Qué pienso sobre la escena actual en Cuernavaca (2024)?

Lamentablemente y a falta de lo que pueda decir Mephisto, Paco López, Marco Ruiz, Hugo Tenorio. La escena musical nunca ha sido particularmente fuerte, ha sido intensa y entretenida. En algún punto de hace 15 años hubo un colectivo de bandas de hard rock y metal, que fue iniciativa de mephisto de Ernesto cortes, que se llamó “Chínelo Metal”, y ahí había bandas como Bélica, Haro, *Trend Kill*, ofensiva y bandas que ahorita ya nadie se acuerda de ellas, y formaron una identidad colectiva, los acuerdos que se conseguían era tocar de esas diez bandas, tres o cuatro que hubiera rotación, pero juntas ir a ciudad de México, o guerrero. Eso es algo que actualmente no hay, cada banda se va por su lado. Algunas bandas tienen secuestrada la escena hablando específicamente del metal, también los productores de eventos tienen secuestrados los escenarios y los foros.

Y actualmente yo creo que está bastante apagada la escena, no hay impacto de las cosas que se hacen en foros. Hay bandas que se han producido y es más fácil que toquen afuera de Cuernavaca y eso para bien o para mal existe, es complejo porque de pronto tienes actos de los demás géneros, que son muy buenos, pero no tienen tanto público, y los pocos foros que hay, existen bandas internacionales tocando frente a diez personas, incluso parece un ensayo con público, por eso creo que cada vez hay menos público.

Ahora hay más producciones, es más fácil encontrar en redes sociales contenido de bandas y está muy alejado los likes y reproducciones que la cantidad de gente que te va a ver, es muy

distinta. La escena actual me parece pobre, por el desinterés del público, de la falta del apoyo de las bandas, de la falta de foros, y cuando llega a haber alguno emergente no tiene las condiciones, o está muy escondido, es muy difícil.

¿Qué es lo que piensas que son las deficiencias de la escena actual?

Hay falta de apoyo, falta de foros, desinterés del público, desinterés de las bandas. Incluso hay bandas más centradas en tomarse fotos, que tienen pseudo influencers en sus integrantes, pero creo que el hecho de que haya una carencia de empatía y de interés por lo que hace el otro, es brutal. Es algo que ha habido toda la vida en Cuernavaca. Es muy cangrejo Cuernavaca, cuando una banda empieza a crecer, siempre hay mucha envidia. Hay quien te traba, te limita, no hay apoyos, en las bandas se financian a sí mismas, no hay promotores generales. Actualmente, ya no hay nada de eso. En algunos casos, *Lack of Remorse*, es una banda de buena trayectoria, que ha tocado en eventos grandes, que viene de una banda de local llamada *Ablaze*. Un día tuvieron la suerte que un productor que es el vocalista de la banda, les echo el ojo, les cambio su género, los integrantes originales fueron desechados, y cambio y mutó, y yo no sé hoy en día si esta banda aún cuenta como una banda de Cuernavaca si solo dos de sus integrantes son de aquí, como el caso de *Zoé*, que algunos eran de aquí otros de CDMX.

¿Qué propondría para mejorar estas deficiencias?

Algo virtualmente imposible, que es el hecho de que las bandas se respeten y se apoyen, porque solo se apoyan cuando van a armar un *show*, y luego no nos volvemos a ver. Y si sacan un disco, etc., se tiran. Yo propondría más empatía, incluso entre otros géneros se tienen envidias.

Las bandas se tienen que tratar de no trabajar para sí mismas, sino para una escena, y a muchas bandas eso no les gusta. Intentar hacer colectivos, juntarse cuatro o cinco bandas, jalar parejo, hecho y derecho. Siempre tocan las mismas bandas en los mismos foros, no hay una comunidad, solo un grupito. Hay muchas carencias, necesitamos respetar el trabajo de otras bandas, en vez de pensar que son mejores. En un ambiente como el artístico, muy pocos tienen éxito, pero históricamente los colectivos de bandas, pintores, muralistas, siempre terminan siendo los que funcionan porque se apoyan en grupo, ¿qué cosas no?

Caso II: Daniel Dorado, soy músico y compositor de Cuernavaca, Mor. Mi hermano Oscar fue mi maestro y mentor en la música. Él me enseñó a tocar la batería a los 8 años y después la guitarra a los 14 años. También me introdujo el gusto por la música rock y específicamente por la de los años 70, principalmente *Led Zeppelin*.

Mi hermano me enseñó a tocar, ya que quería hacer su propia banda de covers, y es por eso que desde niño estoy inmiscuido en la música. Mi primera banda fue “Dorados de Villa”, donde principalmente tocábamos covers de música de los 70, de bandas como *Led Zeppelin*, *Santana*, *Jimi Hendrix*, *Creedence*, etc., duramos 13 años tocando juntos. En esta banda yo tocaba la batería.

Después hice una banda con mi primo Oscar y mi amiga Rosma. Se llamaba “Él, ella y yo” y principalmente tocábamos rock y todo era música original. Fue un proyecto muy corto (probablemente duramos 10 meses) y mi primera experiencia componiendo música original. Aquí también fui baterista.

Un par de años después, mi primo Oscar y Rael empezaron un nuevo proyecto al cual me invitaron. Esta banda se llamaba “Burning House” y principalmente tocábamos rock Stoner

y un poco psicodélico. Nosotros llamábamos a nuestro sonido “rock incendiario”. Esta banda duró 10 años y fue el proyecto más estable en el que haya estado. En esta banda yo era guitarrista. Publicamos un demo de 10 canciones, 2 discos de 6 canciones cada uno y 7 sencillos.

Durante el tiempo de Burning House empecé un proyecto de “rock fusión” con unos amigos y decidimos formalizar el proyecto dándole el nombre de “Rainglus” que era un anagrama de “Sin Lugar”, ya que sabíamos que lo que tocábamos era un género y un sonido que sería muy difícil que tuviera espacio y posibilidades de proyección más allá de lo local. Este proyecto duró 3 años, en los cuales pudimos grabar y publicar un disco de 6 canciones y dos sesiones en vivo, incluida nuestra sesión en vivo “Around Rhizome”, que era un concepto de música 8D en vivo.

Durante la pandemia empecé mi proyecto personal que tenía como nombre “Daniel Dorado”. Es un proyecto en donde yo compongo, ejecuto, grabo y produzco toda la música. Publiqué un disco llamado “El último de su especie” de 10 canciones. Actualmente, cambié el nombre a “Cowboy Chinelo” y es una mezcla de identidad y colonización cultural. A la fecha sigo publicando música bajo este nombre, pero ahora solo utilizo este proyecto para satisfacer mi necesidad por seguir haciendo música y tener un espacio en donde no importa el género ni la etiqueta, simplemente compongo lo que sea que me guste.

En el verano del año 2023 Old VVave me invitó a formar parte de la banda como baterista. Cabe mencionar que anteriormente había sido parte de ella como sustituto del guitarrista principal, pero ahora soy el baterista de la banda.

El último proyecto que armé fue “El Zahir”. Es una banda que me cuesta trabajo descifrar en el sonido, pero que es una banda que tiene la libertad de sonar fuerte y sin preocupación por la duración de las canciones o si quiera por la aprobación del público. Hacemos lo que nos

gusta y con eso ha bastado para que la gente que nos ha escuchado, también les guste. En esta banda soy baterista y más o menos llevamos un año y medio tocando juntos.

Cuernavaca es una ciudad que ofrece todo y nada. Es noble y desapegada, es fiel y apática. Es una ciudad muy complicada para hacer música original. Tal vez sea por la cercanía con la CDMX que a veces se percibe un poco de malinchismo local.

Hace unos años pensaba que hacer música y formar parte de la escena era resistencia y era una manera de manifestar mi existencia y buscar reconocimiento. Ahora solo sé que lo hago porque disfruto hacerlo y con eso es suficiente. Disfruto tocar en vivo y ensayar y poder despejar mi mente de cualquier cosa porque mientras toco, solo pienso en ese momento y nada más. Se vuelve algo terapéutico y hasta un refugio. Mientras estoy tocando nada puede salir mal y nada puede hacerme sentir mal.

No estoy seguro de si haya algún concepto que englobe todo lo que potencialmente representa la música para la escena en Cuernavaca, pero si creo que es una manera de proyectar nuestro estilo de vida, y una manera de resistir al individualismo a través de la frágil comunidad que se forma a la hora de asistir a un “toquin”. Digo “frágil” porque realmente no veo una comunidad hecha, y más bien veo pequeñas burbujas con gustos en común, pero nada más. Desde que tengo memoria siendo parte de esta escena, nunca se ha caracterizado por pensar en comunidad ni por pensar en la comunidad. Solo somos pequeños grupos intentando “competir” unos con otros por un falso pedestal o por un falso espacio para proyectarnos hacia afuera del estado. Y es ahí cuando Cuernavaca se vuelve una “jaula de oro”, ya que son las mismas personas de siempre las que asisten a los toquines y te dan esa falsa sensación de “éxito” o de “progreso” o “escalamiento”.

En mi opinión, la cultura del hiperconsumo inmediato, principalmente fomentado por las redes sociales, ha creado una hiperindividualización y consumo superfluo que imposibilita a

las bandas locales a poder sobresalir, ya que se compite contra el poder mediático de las grandes maquinarias de la industria musical, sobre todo con los géneros populares. Muchas bandas han intentado adaptarse y crear contenido y formatos para redes sociales, creyendo que esto puede ser la “fórmula” o el camino para lograr escalar en popularidad, pero simplemente no pasa nada. Esa es la trampa del neoliberalismo, creer que puedes lograr lo que quieras con solo intentarlo o intentarlo “más que otros”. El público no está dispuesto a seguirle los pasos a una banda local, aunque esta le haya gustado y tampoco tienen la conciencia de reconocer que su mente está siendo secuestrada y canalizada al consumo de la música como un objeto más reflejo del capitalismo y la cultura consumista, y no como arte, y esto también debido a que las grandes productoras de música crean música como si fueran coca colas.

Realmente no sé si haya una solución a este fenómeno, pero en lo que sí creo, es que el artista debería de intentar dejar de verse como una marca y como una fábrica de mercancía sonora y volver a verse como lo que se supone que somos, personas capaces de abstraer y crear, artistas. Aunado a esto, también creo que en estos tiempos debería recaer sobre el artista cierta responsabilidad de concientizar al público, a no vernos como una tienda de mercancía sonora y sí como aquellas personas que crean algo con lo que se identifican y nada más.

Caso III: Fernando Ledama

Mi nombre es Fernando Abraham Lameda García. Estudié música en la escuela GMartell enfocándome en composición musical y el instrumento de guitarra eléctrica del 2014 al 2016. Durante mis estudios gané un concurso de composición auspiciado por la escuela con la ayuda de Obed Peña (piano), Daniel Dorado (batería) y Gabriel López (bajo). Debido a la buena experiencia, decidimos seguir tocando juntos y crear la banda Rainglus que duró del

2016 al 2020. Después de unos meses, Gabriel no pudo seguir tocando con nosotros e integramos a Mauricio González. Con esa alineación nos atrevimos a empezar a tocar de manera más seria. Componer y ensayar para tocar en los diferentes escenarios de Cuernavaca y grabar un disco titulado Yield to Pedestrians. Con Rainlgus se crearon dos proyectos significativos. El primero es Around Rizome y el segundo #EstoNoEsUnVideoclip.

Además de contar con esa experiencia musical, tengo una licenciatura en Psicología, maestría en humanidades y actualmente estoy estudiando un doctorado en Teoría Crítica. Además, he dado diferentes ponencias y he publicado un par de artículos relacionados con la música. Durante esos años de estudio me he dedicado a estudiar temas como las industrias culturales, la música, las diferentes evoluciones del sistema capitalista junto con el consumo y producción cultural. Estos estudios han influenciado mucho la manera en la que veo la música, mi manera de tocar y las composiciones y proyectos que logré desarrollar en Rainglus.

Mi experiencia dentro de la escena de Cuernavaca es bastante corta. Estuve tocando desde el 2016 al 2020. Durante esos cuatro años tuve la fortuna de conectar con varias bandas, en especial con Burning House (en donde Daniel tocaba la guitarra) y nos invitaban a tocar con ellos. Gracias a eso nos fuimos haciendo camino y algunas personas nos fueron conociendo. Durante esos años existía el colectivo Amigos Imaginarios, quienes nos invitaron a su festival La Escena Apesta. En el 2018 decidimos a grabar nuestro único disco con nombre Yield to Pedestrians, producido por Soundscape Digital Productions, bajo el liderazgo de Adrián Munguía. En el 2019 dimos nuestro primer concierto privado, al que nombramos Around Rizome. Este evento fue complicado para la banda, al grado de que decidimos dejar de tocar. Un par de meses después decidí reensamblar Rainglus con una nueva alineación. Se

integraron Dexter Martin en el bajo y Sergio Molina en la batería. Con ellos desarrollamos el último proyecto #EstoNoEsUnVideoclip

Desde muy joven me ha gustado mucho la música y la filosofía, las cuales considero mis pasiones en la actualidad. Todos mis estudios han influenciado mucho mi música, sobre todo el pensamiento marxista y su explicación del capitalismo. Cuando decidí empezar a tocar con Rainglus fue simplemente mi gusto musical y la emoción de componer, tocar en un escenario y con una banda. El rock siempre ha sido uno de mis géneros favoritos, y en ese tiempo me gustaba mucho el jazz (a la fecha es uno de mis géneros favoritos). Por lo que buscaba hacer algo que pudiera jugar de la manera en la que lo hace la improvisación jazzística, sin tener que hacer una banda de jazz. Con Rainglus quise poner a prueba esta idea. La manera en que se me ocurrió fue juntar músicos de diferentes disciplinas que además se les complicara tocar diferentes géneros. La idea rindió frutos, ya que ganamos un concurso de composición y empezamos a componer bajo esa idea. Tener una estructura a manera de estándar de jazz, pero que pudiera ser tocado de maneras diferentes cada vez que se antojara.

Se puede decir que Rainglus componía desde la base de un estándar de jazz, aprovechando las limitaciones de los músicos y potenciando el dominio del género de cada integrante. En pocas palabras, buscábamos integrar desde la base del jazz géneros como la música clásica, el rock, el funk y obviamente el jazz.

En el 2018 empecé la maestría en humanidades. Mi tesis buscaba entender cómo el jazz pasó a ser una música de los arrabales a una música de alta cultura con la influencia de la industria cultural. Toda la investigación influyó mucho la música de Rainglus. De ahí nació Around Rizome, el primer proyecto que buscaba integrar las ideas de mi tesis, una crítica a los músicos y las escenas musicales, junto con la posibilidad de ganar un poco de dinero con un proyecto “diferente” (por irónico que parezca). Creamos un concierto intentando pasar la

música en 8D de lo digital a en vivo, sacar al músico del papel principal y buscar una nueva forma de escucha para la audiencia. Filosóficamente, lo que buscaba el proyecto era crear una práctica cultural influenciada por las ideas de Guy Debord y los situacionistas. Es decir, crear una situación que desafiara la “sociedad del espectáculo”.

Con el proyecto de #EstoNoEsUnVideoclip la influencia pasó por la cultura de la remezcla, la piratería, el mashup y las ideas de Giorgio Agamben, sobre todo su concepto de profanación. De manera muy breve, lo que propone es que el mundo se ha sacralizado, ya no es más un mundo humano. Lo sacralizado se debe de respetar, no tocar y dejar intacto. Ante eso, lo que sugiere es “profanar”. Es decir, irrespetar el mundo sagrado para regresarlo al mundo humano, donde siempre perteneció. Todo a través de un juego que irrespete y reconstruya. Para este proyecto agarramos lo que considerábamos la música más sagrada, la música clásica. La profanamos mediante el mashup y la remezcla, creando canciones completamente nuevas usando las mismas notas de las piezas escogidas. Además, creamos el siguiente manifiesto en un intento de politizar nuestra música.

En cuanto a mi opinión de la escena musical en Cuernavaca junto con sus deficiencias, es básicamente la misma que toda aquella escena musical capitalista. Demasiado espectáculo. Pienso que la cultura como proceso comunicativo entre los individuos y grupos es un campo de constante choque de fuerzas: cada solución descansa momentáneamente en la consolidación de un bloque hegemónico, y pensar que la posición de poder resultante es siempre vertical y perpetua resulta un error. Se generan nuevos caminos de relación en donde los individuos vuelven a colisionar o pactar treguas. Se relacionan con la realidad de maneras diferentes y establecen prácticas que van a favor o en contra de la hegemonía del momento. Es justo en estas prácticas donde hay que poner especial atención. Sobre todo en una realidad que busca dirigir las conductas y los usos, sacralizando los objetos a través del valor. Es

importante porque con el uso, los elementos de lo real pueden ser reutilizados para crear órdenes nuevas. No obstante, parece que cada vez es más difícil plantear la posibilidad de un uso diferente.

El sistema capitalista ha invadido todos los terrenos de la vida humana, fomentando una sociedad espectacularizada, fetichizada y sin relación directa con el valor de uso de las cosas. En la mayor parte de la cultura, los valores de la burguesía se configuran como una estética, una sensibilidad particular que contiene una serie de códigos específicos, traducéndose en formas de percibirnos y proyectarnos en el mundo. En este terreno se constituye una subjetividad mediante dispositivos que condicionan saberes y prácticas, que, a su vez, delimitan una línea divisoria entre lo culto y lo inculto, aquello que vale la pena conservar y aquello que no, lo que tiene valor y lo que no.

Dentro de este campo dinámico, estudiar la música adquiere importancia en tanto que es un espacio donde se manifiesta lo social. El músico y el escucha se convierten en agentes que producen, reproducen y consumen este bien cultural convertido en mercancía gracias a soportes tecnológicos mediados por la industria. La organización del sonido y el silencio impacta lo social como un lazo de unión entre sujetos y grupos mediados por relaciones de poder.

En este caso, la música se sirve de dispositivos como lo culto, la clase, los soportes musicales, la industria, la partitura, la educación y logra insertarse en el terreno de la alta cultura, pero mantiene en su seno una situación paradójica: por un lado, se convierte en una música que se separa de la vida cotidiana mediante sus reglas de apreciación, mientras que, por el otro, conserva elementos que pueden crear situaciones de posible profanación.

Tal situación ha ido transformándose con el paso del tiempo. Los músicos tratan de imitar la manera de tocar de otros pese a que su música es considerada inculta. El énfasis en la

improvisación busca eliminar la estandarización de la música por parte de los soportes musicales, canonizando los temas. Parece que la balanza siempre se inclina en favor del arte burgués: pese a que la tecnología y la técnica lograron expandir la posibilidad de profanar, se sigue manteniendo en una posición sacralizada.

Tanto el músico como el escucha se ven imposibilitados a renunciar a la valorización y el estatus que se adquiere al tocar o escuchar. La música ha logrado constituirse como una especie de religión que tiene sus templos, sus dioses, sus cánones y sus santos, sacralizándose y negando su uso libre a las personas. La profanación ha sido relegada a un momento individual y particular que no trasciende lo suficiente como para emancipar a la música de la estética burguesa. Al respecto, se podría optar por intercambiar los papeles del músico y la audiencia. ¿Qué pasaría si alguna persona del público pasa a tocar con la banda algún estándar de jazz o a improvisar? Considero que esto puede ser un momento profanatorio que desarticule los dispositivos del músico y el escucha. Independientemente de que la banda pueda planear esto como parte del espectáculo, la persona que pasa a tocar participa de manera inconsciente en un momento profanatorio que no se queda solo en el instrumentista, se convierte en algo bidireccional y colectivo. Introduce un cambio de perspectiva en los involucrados.

Tal situación no se considera en Cuernavaca. Aquí, las nuevas bandas ya no consideran su música como parte de los estilos dominantes; sin embargo, se ven en la necesidad de nombrarla como tal. La red de dispositivos que se entretajan alrededor de su música cumple con la función de mantener un cierto orden: el de la espectacularidad.

Los momentos profanatorios que se encuentran en la improvisación no llegan más allá del ejecutante, no dismantelan el muro que se creó entre músico y audiencia. El escape que encuentra el músico en vivo no va más allá de ese momento individual, no conecta fuera del

músico. Desde mi parecer, tal situación presenta una problemática: la espectacularidad se mantiene. ¿Por qué no invitar al escucha a improvisar?, ¿por qué no bailar con la audiencia?, ¿por qué no eliminar el escenario o la sala de concierto y tocar en la calle? La convivencia lúdica solo se presenta sobre el escenario y deja que este dispositivo siga cumpliendo su papel separador. A este se le suma el nombre, al describir la mezcla de géneros como jazz fusión (por poner uno de muchos ejemplos) mantiene a la audiencia a raya, le comunica que lo que va a escuchar ya contiene una serie de códigos de comportamiento: se debe escuchar atentamente, se debe apreciar la destreza de los músicos, se debe contemplar.

Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que la música deje de ser uno de los profetas de la estética burguesa que espectaculariza la vida? No lo creo. Si bien existen condiciones de posibilidad para una profanación, el hecho de que estén relegadas a la individualidad, el momento y las decisiones personales dificultan una ruptura más contundente del dispositivo. Sin embargo, en esta misma individualidad sí se pueden aprovechar las condiciones de posibilidad para profanar y tergiversar el sentido, pero habría que apostar por un sentido que no regrese a manera de bucle, sino aquel que logre trazar una línea con una dirección diferente. No se debe confundir aquí lo diferente con lo contrario; muchas veces lo contrario delimita los saberes y las acciones en función de aquello que quiere erradicar. Desde lo que propongo, lo diferente no tiene una dirección definida, no es un objetivo ni un fin, sino una apertura a través del uso y apropiación de diferentes recursos. Dejar la creación en manos del juego. Abordar la posibilidad individual que ofrece lo no dicho para ya no regresar a él.

En este sentido, piezas musicales como jazztón ofrecen una oportunidad. Al convivir con el reggaetón (género que es degradado desde la postura elitista del jazz), coloca a los involucrados en una especie de umbral donde todavía no se define cómo convivir con esta música. ¿Se debe escuchar atentamente para notar los matices musicales? ¿Se debe bailar y

perrear? Su novedad propicia estas preguntas que rasgan las normas sociales internas de los géneros combinados. Abre un nuevo terreno en donde —a pesar de las estéticas sugeridas en su video musical— no existe una subjetividad aún determinada. Hasta aquí, jazztón cumple con la función de un contradispositivo que permite un acercamiento aún no dirigido. Descubre un espacio que puede ignorar la separación y fetichización jazzística, sin embargo, ¿jazztón sigue siendo jazz? Probablemente hay que esperar a ver de qué lado se acomodan las piezas en juego. Por lo pronto llama la atención que no esté considerado como jazz fusión. Este encasillamiento del género musical, aquella correa que constriñe la salida de los dispositivos, por el momento no se encuentra.

A los jazzistas de Cuernavaca les falta esa particularidad que por el momento ofrece jazztón: una situación que permita a las personas decidir de qué manera se acercan a la pieza musical intentando resquebrajar su aura sagrada. Algo que niegue la posición del músico y la audiencia, su escucha contemplativa, el espacio específico del concierto, su estandarización e improvisación delimitada, su estructura. Pero, sobre todo, una situación que no se quede sólo del lado del músico.

Por lo tanto, una actitud que logre convertir los dispositivos de la música en contra dispositivos que desarticulen la idea del genio, la escucha contemplativa, la experiencia estética individual, la separación entre músicos y espectadores y su comercialización en espacios específicos ligados a la cultura capitalista. En este sentido, el ataque no es hacia la música, esta organización particular de sonidos y silencios, sino contra los dispositivos que permiten construir una subjetividad a partir de cualquier género musical en cuestión.

4.5 Conclusiones

Esta investigación ha explorado la transición de contracultural a lo alternativo, de forma diegética, como escenario principal en las bandas de música de Cuernavaca, Morelos. A través del análisis de la imagen que plasman las bandas musicales, sus medios de producción locales como sus colectivos, los gestores y personas comprometidas, evidencian la existencia de un escenario musical posicionado en movimientos alternativos.

Los hallazgos más relevantes, obtenidos a través de entrevistas a exponentes locales, los casos de estudio de músicos comprometidos tanto en la música como académicamente, la observación participante en eventos transcurridos en el tiempo de la investigación, revelan que lo alternativo opera como una herencia de la contracultura, pero con una dinámica distinta, ya no tratándose de una oposición frontal a lo hegemónico, sino dentro de un juego de tensiones y negociaciones, en una teatralidad cotidiana con actitud juvenil que se manifiesta en una puesta en escena a través de las expresiones musicales de las bandas, en su imaginario visual y en los espacios que crean para su proyección, que si bien, se han conservado valores heredados de la contracultura, el hecho de organizar eventos de bandas para las bandas, creando comunidad dentro de los diversos géneros musicales, y edades. El prestarse equipo como una actividad que ha trascendido para obtener el mejor resultado de sonido posible, así como también la cultura del “hazlo tú mismo” con la venta de su propia mercancía, hasta llegar a la producción de audio y video. Estas características evidencian la transición a nuevas mutaciones alternas que seguirán transitando en nuevos procesos, sociales, culturales y artísticos, que nos proyectarán variantes del imaginario musical local. A pesar de la limitación temporal del estudio, que abre la puerta a futuras investigaciones más exhaustivas, se ha logrado un acercamiento valioso a la escena musical alternativa de

Cuernavaca, así como a su historia. Queda pendiente explorar la evolución del género del rock de manera local y cómo se proyectará en el futuro de manera social y política, considerando que irá en constante crecimiento y mutación como lo ha hecho hasta la fecha. Concluyó que en esta investigación contribuye a visibilizar una comunidad musical en constante transformación que invitan a seguir explorando la música, cultura y sociedad en Cuernavaca, que en algún punto tendrá de repensarse, reposicionarse según mute, ya que no solo arroja la luz de manera local, sino que invita a reflexionar sobre el papel de la música como vehículo de expresión cultural y de resistencia en una sociedad cada vez más globalizada, automatizada y plástica.

De antemano un agradecimiento profundo a mi tutor Dr. Juan Carlos Bermúdez Rodríguez por estar al pendiente de mi investigación, a los músicos y personas que forman parte de la comunidad musical de Cuernavaca, que me dejaron entrevistarlos y exponer tanto sus inquietudes como sus grandes aportes a la escena, al artista Víctor Moreno por su apoyo incondicional dentro de la investigación, que merecen ellos el reconocimiento al aporte de la cultura local, a mi familia y amigos que saben lo mucho que me gusta la música y me apoyan en mi desarrollo profesional y musical.

Bibliografía

Agustin, J. (2017). *La contracultura en México (Edición de aniversario): La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks*. (3a). Penguin Random House Grupo Editorial.

Alberich, J., Fontanills, D., & Franquesa, A. (2020). *Percepción visual*. En *Percepción visual*. Universitat Oberta de Catalunya.

Arabau, C. (2013). *Cuenta la Leyenda que Los Chumiles fue la primer banda de SKA Reggae en Morelos* [Red Social]. Ska Morelos Facebook. <https://www.facebook.com/MorelosSka/posts/cuenta-la-leyenda-que-los-chumiles-fue-la-primer-banda-de-ska-reggae-en-morelos-/348794805235548/>

Arce, T. (2008). *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista Argentina de Sociología, 6(11), 257–271. <https://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf>

Archivo general de la nación. (2021). *El movimiento jipi en México en documentos del AGN*. www.gob.mx. <https://www.gob.mx/agn/articulos/el-movimiento-hippie-en-mexico-en-documentos-del-agn>

Avernal, W. (2013). *ENTREVISTA CON MARTIN RAMIREZ GUITARRISTA DE DARKNESS DEATH METAL DESDE CUERNAVACA MORELOS, MEXICO*. [Blog]. avernalwebzine.blogspot.com. <https://avernalwebzine.blogspot.com/2013/08/entrevista-con-martin-ramirez.html>

Bauman, Z. (2007). *Vida de consumo*. Fondo de Cultura Economica.

Bouwmeester, M. (2020). *El cielo vacío, una filosofía de la soledad*. (Ediciones Siruela 2022).

Brujería. (1995). *Revolución [CD]*. En *Revolución: Vol. Raza Odiada*. Roadrunner Records.

Cartagena, R. (2019). “*Sunday Bloody Sunday*”, el domingo sangriento irlandés de U2. <https://cadenaser.com/>. https://cadenaser.com/emisora/2019/01/25/radio_cartagena/1548404243_137271.html

Catbobber. (2024). *Catbobber Back to the Roots. Catbobber Nosotros*. <https://catbobber.com/nosotros/>

Cave, D. (2004). *U2's Gamble at Red Rocks*. Rolling Stone, No. 951, 146.

Charters, A., & Charters, S. (2010). *Brother-souls: John Clellon Holmes, Jack Kerouac, and the Beat generation*. En *Brother-souls: John Clellon Holmes, Jack Kerouac, and the Beat generation*. University Press of Mississippi.

Cuevas, M. (2021). [Especial] *El Olimpia, de cine patito a la pléyade de estrellas*. www.elsoldecuernavaca.com.mx. <https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/especial-el-olimpia-de-cine-patito-a-la-pleyade-de-estrellas-7379909.html>

Espinoza, P. (2023). *Así fue el enfrentamiento de emos vs. Punks en la Glorieta de Insurgentes de la CDMX*. <https://www.tvazteca.com/>. <https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/emos-vs-punks-enfrentamiento-15-anos-glorieta-de-insurgentes>

Feixa, C., Imaz, J., & Salinas, E. (2006). *Jóvenes y valores, la clave para la sociedad del futuro*. Jóvenes y valores, la clave para la sociedad del futuro.

Fisher, M. (2018). *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* (1a). Caja Negra.

Fisher, M. (2022). *Los fantasmas de mi vida*. En *Los fantasmas de mi vida*. Caja Negra Editora.

Frank, T. (2011). *La conquista de lo cool: El negocio de la cultura y la contracultura y el nacimiento del consumismo moderno*. (Alpha Decay).

Gándara, M., Rodríguez, E., Las Abejas, & La Evolució. (1973). *Primer Concierto de Rock Original*.

Goffman, E. (1981). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. En *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Amorrortu Editores S.A.

Gorodischer, J. (2014). *Nuevas legitimidades del relato de realidad* (Buenos Aires, 2006-2010). La crónica de la vida cotidiana. En *Habitar y narrar* (1a). Eudeba.

Graterol, G., Meza, I., & Moreno, S. (2022). *Culturas juveniles y contracultura Iberoamérica, siglo XX*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Guitamacchi, E., Follieri, L., & Crotti, G. (2018). *Rock & Arte Carátulas, Pósteres, Películas, Fotografías, Moda, Objetos, Cuando El Rock se encuentra con el arte..* Redbook Ediciones.

Guber, R. (2001). *La Etnografía: Método, campo y reflexividad*. Grupo Editorial Norma.

Halliwell, S. (2014). *Diegesis – mimesis*. En *Handbook of Narratology* (pp. 129–137). De Gruyter.

Harari, Y. N. (2014). *Sapiens. De animales a dioses*. (EPUB). Debate.

Hobsbawm, E. (1995). *Historia del siglo XX..* Grijalbo Mondadori.

Lipovetsky, G. (1996). *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. (5a). Anagrama.

López, F. (2020). *Cartografía sonora una mirada a la historia del rock en Cuernavaca 1962—2006..* Libertad bajo palabra.

Lucero, M. (s/f). MARTÍN LUCERO [Entrevista]. En MARTÍN LUCERO.

Martínez, L. (2013). *Música y Cultura Alternativa, Hacia un perfil de la cultura del rock mexicano a finales del siglo XX*. (1a ed.). Universidad Iberoamericana de Puebla.

Mendez, L. (2022). *Freddie Mercury, el gran fingidor* [Noticias]. www.elindependiente.com. <https://www.elindependiente.com/tendencias/2022/11/23/freddie-mercury-el-gran-fingidor/>

Miranda, R. (2015). *La Cajita Mágica, Estampas emocionales de la cultura, la gráfica y la música de Morelos en el cambio de Siglo*. artpeltre.blogspot.com. <https://artpeltre.blogspot.com/2015/08/la-cajita-magica-estampas-emocionales.html>

Moreno, J. (2020). *Crisis contracultural y rock en la Ciudad de México: Relaciones de producción, Reproducción viva y sociabilidad. 1972—1977*. *Revista Historia y Sociedad*, 38, 205–228. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=380370404009>

Nacional. (2015). *Cuernavaca: El paraíso perdido*. <https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/2893941-cuernavaca-el-paraíso-perdido-PQVG2893941>

Panteon Rococo. (2002). *La Carencia [CD]*. En *La Carencia: Vol. Compañeros musicales*. BMG/RCA Records.

Pérez, E., & Izquierdo, E. (2018). *EL PUNK: Historia, Cultura, artistas y álbumes fundamentales*. (1a ed.). Redbook Ediciones.

Proceso, R. (2010). *Supuestos narcos convocan por internet a toque de queda en Morelos*. <https://www.proceso.com.mx/nacional/2010/4/16/supuestos-narcos-convocan-por-internet-toque-de-queda-en-morelos-8555.html>

Puma, J. (2009). *TOKIN CON CAUSA. CRÓNICA DE UNA BATALLA ANUNCIADA*. lawacha.blogspot.com. <https://lawacha.blogspot.com/2009/12/convencidos-de-que-la-autentica-mala.html>

Ramos, F. (2013). *La música del siglo XX: una guía completa*. En *La música del siglo XX: una guía completa*. Turner Publicaciones.

Reina Rodríguez, C. A. (2022). *Metal extremo: Radiografía breve de una subcultura juvenil con más de 40 años de historia*. En *Culturas juveniles y contracultura. Iberoamérica, siglo XX* (1a, pp. 309–351). Universidad Nacional Autónoma de México.

Reynolds, S. (2014). *Energy Flash. A Journey through Rave Music and Dance Culture*. (Contraediciones, S.L.).

Roszak, T. (1981). *El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil*. (7a). Kairós.

Rubio, J., & Kanelliadou, V. (2015). *Las imágenes de la contracultura y su apropiación neocapitalista como apariencia: La rebeldía como valor de consumo*. *Congreso Internacional Imgen y Apariencia*, 10. <http://hdl.handle.net/10201/44448>

Ruiz, M. (s/f). *Marco Ruíz [Entrevista]*. En Marco Ruíz.

Ruiz, M. (2017). *Morelos Al Atake!, X rekordz*.

Santana, L. D. (2018). *Panorama de la música popular mexicana banda, bolero, danzón, nortea, pop, rap y rock*.

Secretaria de Cultura. (s/f). *Foro cultural pepe el toro*. Mexico es cultura.

Soral, A. (1987). *The creation of fashion*. En *The creation of fashion*. Stylists Information Services (S.I.S.).

Soto, M. (2017). *Habitar y Narrar..* EUDEBA.

Terán, V. (2022). *Cimientos del Metal Mexicano 1968—1995*.

The Offspring. (1998). *Americana [CD]*. En *Americana: Vol. Americana*. Columbia.

Toffler, A. (1980). *La tercera ola..* Plaza & Janes. S.A., Editores.

B@UNAM. (2007). *Movimiento Hippie: Contracultura y crisis social en los 60*. - Unidad de Apoyo Para el Aprendizaje. B@UNAM de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM / UNAM. uapas.bunam.unam.mx.

Van Deburg, W. L. (1992). *New Day in Babylon The Black Power Movement and American Culture, 1965—1975*. En *New Day in Babylon The Black Power Movement and American Culture, 1965—1975*. The university of Chicago press.

Woodside, J. (2023). *¿Distopía o utopía? Sobre la digitalización de las industrias creativas en la post-pandemia*.

Zamora, E. (2021). *Entrevista a Ernesto Cortés, fundador del Foro The Pit en Cuernavaca* [Digital]. https://www.ivoox.com/entrevista-a-ernesto-cortes-fundador-del-foro-the-audios-mp3_rf_79375809_1.html

Cuernavaca, Morelos a 10 de agosto de 2024.

Dra. Laura Silvia Iñigo Dehud,

Coordinadora de la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

P r e s e n t e

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis:

Mutación contracultural hacia la diégesis de la música alternativa.

El mundo de las bandas de música juvenil en Cuernavaca 2018 – 2022

que presenta el alumno:

Eduardo André Galván Reyes

Para obtener el grado de Maestro en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en el desarrollo del tema académico, la metodología utilizada y la profundidad lograda que cumple con el objetivo de investigación planteado.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

Por una humanidad culta

[efirma]

Dra. Lorena Noyola Piña

Codirectora de tesis y Profesora Investigadora de Tiempo Completo Definitiva

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Diseño

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

LORENA NOYOLA PIÑA | Fecha:2024-08-28 17:02:43 | FIRMANTE

tTwhADMM1SeVMwW/OnwscXiaZSWP60l2Ao+Vyp/2pmcHLIU2nC2XJwO/CWkni74oREWFACYkZAbxfqNMwW8eZBzoUu4qm0KB66wqLEneV6DRln2pXX5txWN+LSt9svOE
Dm9SMrChr7YITuizUUDYnkCp6Bx0cbc6NpLp/eR5reUhaMlwnhULHYrN9ajeuXjXKl1Qd6l/M1/D4fqV2qiaVN1qjyFI5BmpV94PdNMkpPTK2l3dGiAh0ERDqpVRWNM76iOVRB7b
Kl6LR+AyratiUuk9z8qx8OJl9gS2XKp3x2dO2NgqkjiyaJGh+z3bNtUXt9xNuYkvhP/sY9CS/w==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:

o3mDbCXPY

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/K80VHDw0K3TsmxLA5ongGJZ5yemAGYA>

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

Cuernavaca, Morelos a 7 de agosto de 2024.

Dra. Laura Silvia Iñigo Dehud,

Coordinadora de la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

P r e s e n t e

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis:

Mutación contracultural hacia la diégesis de la música alternativa.

El mundo de las bandas de música juvenil en Cuernavaca 2018 – 2022

que presenta el (la) alumno (a):

Eduardo André Galván Reyes

Para obtener el grado de Maestro en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en:

Considero que el maestrante sustenta su voz a través del marco teórico y conceptual del documento; asimismo, la estructura de la investigación, así como la propuesta metodológica y el resultado, brindan como resultado una propuesta innovadora en términos del análisis de la imagen de escena musical. Con base en lo anterior, puedo decir que se cumplen los requisitos planteado en el Plan de Estudios del programa de posgrado, para que el estudiante obtenga el grado de maestro.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

Por una humanidad culta

Dr. Fernando Garcés Poó

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

FERNANDO GARCES POO | Fecha:2024-09-11 08:46:59 | FIRMANTE

As9OudzCA1crk/MyNiki56t1gXGRA5CJ7TkS8mh2vWqdw8NdRI9G6mt5GAB0Wgm9ywx7DzZkN23Dlv4X0OAxxQnsHo7w8aTJi+YCufDswAfBxInatoZGdGcMhfkfle3UorcFqojel
B7ewnWkFiDoIB3835+TeX2ivNgAQZCoEa0EJC2zf1nl/IYmTLFriJU4cz51iYX+fHPXkzSE9IxxvileJFpJQBnqFxa+V/XgMawdZ+ufsEJRG3YB17l8kCzQsmT26KSQLAqaDLSqPE7t
XFHm0iyXEDEbaW2dlO24x5xX8oMmT1f0k9/u+CW5VK6B0KsC4r986On7Rua1CYhy4A==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:

6jvnpxcNI

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/O3ahjOgItwMJtVVoUrqM5hQLNZ3nGLdl>

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

Cuernavaca, Morelos a 7 de septiembre de 2024.

Dra. Laura Silvia Iñigo Dehud,

Coordinadora de la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

P r e s e n t e

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis:

Mutación contracultural hacia la diégesis de la música alternativa.
El mundo de las bandas de música juvenil en Cuernavaca 2018 – 2022

que presenta el alumno:

Eduardo André Galván Reyes

Para obtener el grado de Maestro en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en: La tesis refleja una excelente estructura metodológica que demuestra la complejidad del objeto de estudio, así como el nivel de profundización de la investigación realizada.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

Por una humanidad culta

Dr. Héctor Cuauhtémoc Ponce de León Méndez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

HECTOR CUAUHTEMOC PONCE DE LEON MENDEZ | Fecha:2024-09-10 07:49:18 | FIRMANTE

UezzRe5u5OGHFjbPZxAY19Fs5OvdXUcG6E8gUw5nuQ/sd/1fM1Xsn9VTJMKeaVikBQCQ88O8GF2Nyg9/aC289UWQbY4ZJXwwKaJG4pckf7vfjY6W9gkTBzh48FTBpVzd7isrl
uYKAuQaWIT/zfWUqKFQzVYos42I0z0DdgACf7nwFy72iACbI0aV2KMMa0nM4Wx4q0elxAmF8oH/fA6ljnuCmvQfJACc0iMMmtyoJ+XAoAgCbqZxmnzypN+8yofKVkq7PJRYWNn
rnMm3oOMQW6iRe42BOPDYOWALsTv0xh0JqthpF8SSaJUgHbaWjlmnKVRtKGvRoGQbvXyGyrC4A==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:

Q42F0SkRW

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/d5VygzzMq8favgS5YIZDaqDyCQS3hD6I>

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

Cuernavaca, Morelos a 02 de septiembre de 2024.

Dra. Laura Silvia Iñigo Dehud,

Coordinadora de la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

P r e s e n t e

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis:

Mutación contracultural hacia la diégesis de la música alternativa.

El mundo de las bandas de música juvenil en Cuernavaca 2018-2022

que presenta el alumno:

Eduardo André Galván Reyes

Para obtener el grado de Maestro en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en el uso adecuado de la metodología y que se demuestra en el trabajo un análisis acucioso del tema tratado. Debido a lo anterior, se cumple con el objetivo de la investigación.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

Por una humanidad culta

Dr. Joel Ruiz Sánchez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

JOEL RUIZ SANCHEZ | Fecha:2024-09-02 19:01:26 | FIRMANTE

BUfP+GUOH+7dgu6ChZ6ODKcHgGvczb4IT/gGEXlj3GoSZBXwXMA7VSVy8OZVDOh3xh4kJy7PteDU1US6lvFPEG8DWX6xrsKdifAK89lZbSP9uWeCm312ALT+L3xNwF8gKCqWMwuRhpoaEUUpj9LAuy2QpQT7wQ+/YfWjixJiS0mL6C/9YTfPqHqe6L0zy2SW3F55oKvbr+HmV0qY/LQwOuyhG15hMI+55JlUVtt39tPh6NW87kJgq9mzgzDkxEqVPD9Hv+NpXxlbSp5fmDIJJXASwjBiBDMawFEMKOp9KGF47cjlwFluDih/imONAtR9GHU/g0kQN9MqWZRxbAuw==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:

pEG1nszg8

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/6Cn9wUYZw2JwikKAw6s7ekwrToY3uoaW>

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

Cuernavaca, Morelos a 13 de septiembre de 2024.

Dra. Laura Silvia Iñigo Dehud,

Coordinadora de la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

P r e s e n t e

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis:

Mutación contracultural hacia la diégesis de la música alternativa.

El mundo de las bandas de música juvenil en Cuernavaca 2018 – 2022

que presenta el alumno:

Eduardo André Galván Reyes

Para obtener el grado de Maestro en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en:

Es un trabajo realizado en suficiencia, tanto en la formulación teórica, metodológica y el trabajo de recopilación de información.

Se destaca por abordar problemáticas de interés local, abordando la cultura musical juvenil de Cuernavaca. Su compromiso con la escena musical al ser parte de una banda, le permitió documentarse y elaborar un archivo gráfico y fotográfico que aporta al tema y a la maestría.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

Por una humanidad culta

Dr. Juan Carlos Bermúdez Rodríguez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

JUAN CARLOS BERMUDEZ RODRIGUEZ | Fecha:2024-09-13 09:09:48 | FIRMANTE

0ftCsENZKRYEJ9wgiLUOPi7FZlxtutxhlyKD1Qjf8KO4qidFI2afJfbD3BW+uPichHDSusMezq9uEiYwHNLZAGWn2r7PfpCaHf1mFzX2k4ri+XSINLnt2zE0Gzsmer7kFJ0cMSNFB4OfwpmFiF/79IWqH8Wg7jnABStkpOWxadyGt8PwCdqrzbsuT6kDI4NRiJEPxm93QXIS2nudqw2V2VL/ss7sPeXOQ5VHzB8cXMaU3PtOYoWWIn/lfBBfxdamG2MMANIFVQzn4R/jfAD3DhaCCvhoo+i5GYQRiXi9gdbKmLRtzLL7owk60qVWgwtEhtglGJJ9+qPHn55YnlQw==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:

t3cxzXC2P

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/9IANuM9uxNhSdVhHjeNm0C8qje8bNjsb>

UAEM
RECTORÍA
2023-2029