

***“HOPE I DIE BEFORE I GET OLD”*. LA FORMACIÓN DE IDENTIDADES Y VALORES SOCIALES EN LOS GRUPOS DE MÚSICA ALTERNATIVA EN LA CIUDAD DE PASTO**

Luis Miguel Erazo Pantoja

**Universidad de Nariño
Facultad de ciencias humanas
Departamento de sociología
San Juan de Pasto
2014**

***“HOPE I DIE BEFORE I GET OLD”*. LA FORMACIÓN DE IDENTIDADES Y
VALORES SOCIALES EN LOS GRUPOS DE MÚSICA ALTERNATIVA EN LA
CIUDAD DE PASTO**

Luis Miguel Erazo Pantoja

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
SOCIÓLOGO**

**ASESOR
JAIRO ALFREDO ARCOS
SOCIÓLOGO**

**Universidad de Nariño
Facultad de ciencias humanas
Departamento de sociología
San Juan de Pasto
2014**

“las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado son responsabilidad exclusiva del autor”.

Artículo 1° del acuerdo No 324 de Octubre 11 de 1966 emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del Jurado

Firma del Jurado.

San Juan de Pasto, 2014

DEDICATORIA

Dedicado a todas las personas que hicieron parte de esta investigación, así como a las personas que apoyaron anímica y teóricamente este ejercicio investigativo.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	10
1. CAPÍTULO. IDENTIDAD, CULTURA Y MUSICA.....	18
2. CAPÍTULO. CULTURAS URBANAS, SUBCULTURAS, CONTRACULTURA: IDENTIDADES.....	36
2.1 ¡Escandalo hoy! “contracultura”.....	37
2.2 Construcción y Representación.....	45
3. CAPÍTULO. ESTRUCTURAS, ELEMENTOS, COMPOSICIONES: MÚSICAS ALTERNATIVAS.....	52
3.1 El Hip Hop.....	53
3.2 Punk.....	61
4. CAPÍTULO 4. EMOCION, MEMORIA E IDENTIDAD: FUNCIONES SOCIALES DE LA MUSICA.....	68
4.1 Emoción.....	71
4.2 Memoria.....	76
4.3 Identidad.....	79
4. CONCLUSIONES.....	84
5. BIBLIOGRAFIA.....	86
6. WEBGRAFÍA.....	90

LISTA DE FIGURAS.

	Pág.
Figura 1: Grafitis.	40
Figura 2: Diseñadora Vienne Westwood.	44
Figura 3: Jóvenes escuchando punk.	44
Figura 4: <i>Buitre</i> de “la etnia”.	45
Figura 5: modelo en pasarela New York.	45
Figura 6: Art Delirium.	49
Figura 7: Valera y su grupo de amigos.	51
Figura 8: grafitis coliseo Sergio Antonio Ruano.	55
Figura 9: Galeras Rock 2014.	56
Figura 10: Publico galeras rock.	60
Figura 11: Pogo, galeras rock 2014.	66

RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata de indagar acerca de cómo se configuran relaciones sociales a partir de gustos específicos por un tipo o género musical, en el caso concreto de esta investigación, el Hip Hop y el Punk. Asimismo, como estos géneros musicales aportan en el proceso de configuración de la cultura pastusa en sujetos o individuos jóvenes, quienes comparten experiencias, imaginarios y representaciones dentro de la ciudad de Pasto.

Para esto, se ha implementado cuatro capítulos, en los cuales se indaga como los jóvenes de la ciudad de Pasto, crean identidades culturales con sentidos de pertenencia hacia la Ciudad, a partir de los gustos musicales alternativos. En el primer capítulo, se hace un análisis desde las diferentes perspectivas teóricas acerca de identidad, cultura, representaciones sociales, construcciones simbólicas, música y sus funciones sociales.

En el segundo capítulo, se descubre las características socioculturales de las músicas alternativas y de los jóvenes que se vinculan a estas. Dentro del tercer capítulo, se analizan los contenidos y la música de las composiciones musicales alternativas de los grupos sociales que se han constituido alrededor de ellas, dentro de la ciudad de Pasto.

Y por último, en el cuarto capítulo se analiza cómo se fortalecen la cultura presente en la ciudad de Pasto a partir de los contenidos, valores o funciones sociales de la música.

PALABRAS CLAVE: IDENTIDAD, CULTURA, CONTRACULTURA, REPRESENTACIONES SOCIALES, CONSTRUCCIONES SIMBOLICAS, MUSICA.

ABSTRACT

This research project is focused on enquiring about the social relations which are created from the specific musical tendencies or a musical genre. The research will mainly focus on Hip Hop and Punk. Likewise, how these musical genres can contribute to the creation of a consciousness of the culture in Pasto in the young people who share experiences and representations in the city.

To achieve this, it has been applied four chapters, in which it will be investigated how the young people in San Juan de Pasto create cultural identities which are related to the cultural and identity of the city itself parting from the musical preferences. Through the first chapter, it will be analyzed how the different theoretical insights about identity, culture, social representation, symbolic constructions, music and social behaviors.

In the second chapter, the sociocultural features of the alternative musical genres will be discovered and the effects of these characteristics on the young people who is immersed in them. In the third chapter, the content, the music in the conception of the alternative genres will be analyzed in order to point out which social signals have been developed from them.

To finish, in the fourth chapter it will be studied how the current culture is strengthened in San Juan de Pasto from the contents, values and social functions of the music.

KEY WORDS: IDENTITY, CULTURE, SOCIAL REPRESENTATIONS, SYMBOLIC CONSTRUCTIONS, MUSIC.

“HOPE I DIE BEFORE I GET OLD¹”. LA FORMACIÓN DE IDENTIDADES Y VALORES SOCIALES EN LOS GRUPOS DE MÚSICA ALTERNATIVA EN LA CIUDAD DE PASTO.

“Nadie puede decir lo que serán los valores de una nueva sociedad o crearlos en su lugar. Pero nosotros debemos contemplar con sobriedad de los sentidos lo que es perseguir las ilusiones, proclamar con firmeza lo que queremos: salir de los circuitos de fabricación y difusión de los tranquilizantes en espera de poder romperlos”.

Herbert Marcuse.

INTRODUCCIÓN.

Las ciudades modernas: construcciones físicas, construcciones planificadas e improvisadas, edificaciones urbanas, arquitecturas múltiples, lugares contemporáneos, espacios públicos y privados, en todo caso, construcciones humanas –o materialización de diferentes maneras de concebir una organización del espacio y porque no del tiempo-, son lugares en los cuales y de los cuales sus habitantes, han creado un universo de significados.

Elaboraciones y creaciones simbólicas, que trascendiendo a la espacialidad física, urbana y arquitectónica, han emergido alrededor de sucesos y acontecimientos históricos –en el marco de la historia misma- constituyendo y estableciendo las

¹ HOPE I DIE BEFORE I GET OLD (quisiera morir antes de envejecer): es la cuarta frase de la canción “my generation” de la banda británica “the who”, reconocida por ser una de las pioneras en hacer composiciones acerca de la rebelión juvenil. Compuesta en 1965 por Pete Townshend (guitarrista de la banda) e interpretada por Roger Daltrey (vocalista de la banda). Esta canción es considerada la primera composición de rock and roll en la historia de este género (según el documental de la cadena BBC “las 7 eras del rock: capítulo 1 el nacimiento del rock”) así mismo fue nombrada #11 por la revista Rolling Stone en su lista de Las 500 Mejores Canciones de Todos los Tiempos.

cualidades definitorias de la ciudad. Cualidades que no han dejado de ser puntos de encuentro; esto es, puntos de convergencias y divergencias sociales.

Y es que es en esos puntos de encuentro, donde los habitantes de estas, se hacen ciudadanos. No por el hecho de vivir en la ciudad, o estar vinculados a un Estado-Nación moderno; mejor, por el simple proceso de haber desarrollado y mantenerse re-elaborando, un *sentido de identidad y pertenencia* –conciencia de existencia- respecto del lugar y en el lugar en el que se habita.

Ser ciudadano² –tener conciencia de existencia del lugar de la procedencia en la medida de la posibilidad de participación (roles que se pueden alcanzar) y el acceso a Capital cultural que se puede adquirir, implica entonces desarrollar una suerte de sentidos de identidad y pertenencia del espacio donde se interactúa socialmente. Este, representa el *habitus*³: escenario de desenvolvimiento de los individuos, o sitio en el que ellos corresponden y coexisten al margen de derechos y obligaciones, puesto que se vinculan en el proceso de la construcción simbólica de la ciudad (de sentidos, de identidades, de visiones, de ideas, de significado, de recuerdos, de añoranzas, de sueños...).

El sentirse miembro de una sociedad, hace que las creaciones culturales de dicha sociedad prevalezcan y sean conservadas por parte de los miembros de dicha sociedad; pero en la contemporaneidad, donde los miembros más vulnerables de dicha sociedad, están continuamente bombardeados por las tendencias globales del mercado, es decir, las nuevas reglas del comercio, ha conllevado a que la cultura se convierta en una mercancía y, cómo esta mercancía se convierte en un elemento nocivo para la preservación de culturas. La única forma de prevalecer es adaptar las nuevas condiciones globales, al desarrollo de una cultura híbrida, que

² Siguiendo a Néstor García Canclini (2002), el concepto de ciudadano, debe entenderse en función al estatus social que la persona adquiere en la medida de su participación frente al acceso de capital cultural de consumo.

³ Es un concepto proveniente de la sociología reflexiva de Bourdieu (1984), donde el *habitus*, representa las funciones que posee el actor, para fortalecer la estructura de la sociedad; El *habitus* hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos.

posee elementos locales combinados con los elementos externos a su sistema social. La música es el elemento cultural que se expande con mayor facilidad, debido a muchos factores que hacen de este mundo contemporáneo una aldea pequeña, como la tecnología, o la necesidad de aprender otros lenguajes, elementos esenciales que crean las condiciones idóneas, para que el comercio, haga del planeta una aldea global.

La música, es conocida por ser un lenguaje global, gracias a su facilidad de entendimiento, lo que conlleva a que no haya sólo un tipo de música, hay construcciones culturales y fenómenos sociales representadas en diversos géneros musicales, cada cultura tiene representaciones musicales, y cada sociedad tiene un sonido como un medio de identificación, lo que hace que la música, sea el medio más popular de difusión de un tipo de cultura, de pensamiento, y de identidad.

Por otro lado en la ciudad de Pasto; una ciudad en continua construcción por parte de los individuos quienes la habitan, se convierte en un lugar donde se crean sentidos de pertenencia, identidades culturales y visiones desde diferentes perspectivas y desde la mirada de diferentes grupos sociales. Es en esos grupos donde yace el espíritu mismo de la ciudad, el sentido de ser ciudadano y la construcción permanente de la misma. Por ello, es preciso diferenciar a tales grupos y, siendo este el propósito de la presente investigación, la ruta que pretende abordar, parte y se vale de un acercamiento hacia esos grupos sociales, constituidos por gente joven que converge respecto de la música y se particulariza con relación a características propias, que se generan a partir de la música; es decir, de los géneros o ritmos musicales específicos, que cada grupo escucha y que les permite crear sus características culturales concretas.

Dentro de la ciudad, hay espacios en los cuales es notoria la apropiación de los mismos, por parte de personas que poseen visiones e imaginarios, que trasgreden lo tradicional dentro de la ciudad; esto se hace evidente en las demostraciones

culturales que estas personas organizadas en grupos sociales, y que expresan dentro de “las murallas” de la ciudad: como el arte, la forma de vestir, la forma de hablar, hasta la manera de protestar. En la ciudad de Pasto, estos grupos han prosperado gracias a que poseen una carga ideológica fácil de entender e interpretar por parte de personas jóvenes que comienzan ese proceso de socialización; proceso que les garantiza la adaptación y la integración dentro de la sociedad.

Pasto es una ciudad que posee mucho simbolismo y sincretismo por lo que se hace necesario que dentro de los espacios tradicionales, se abran puntos de encuentro y desencuentro entre los individuos que continuamente reproducen lo tradicional, con individuos que buscan nuevas maneras de demostración del sentir y ser pastuso. Es por ello que dentro de la fiesta máxima de la región (los carnavales de negros y blancos desde el 2 hasta el 6 de enero de cada año), que tiene como epicentro a la ciudad de Pasto, los jóvenes que buscan en la música una manera de representación simbólica, tienen un día dentro de la fiesta, en el cual pueden expresar, vivir y sentir sus imaginarios; ese día es el 2 de enero, y ese evento se ha denominado carnaval rock, dentro del cual, los exponentes regionales (intérpretes y fanáticos) del rock, heavy metal, black metal, death metal, blues, funk, reggae, ska, Punk y Hip Hop, se encuentran, compartiendo tarima y, escenarios, dentro de los cuales expresan sus identidades y sus diferencias, pero también celebran sus similitudes.

Además del evento denominado carnaval rock, dentro de la ciudad se han creado otros espacios similares, como el festival musical y cultural denominado Galeras rock; estos festivales tienen como propósito integrar a las personas que crean organizaciones, grupos y conexiones sociales a partir de la música, en los procesos de construcción, reconstrucción, significación y re significación de la ciudad; esto, en pro de enriquecer el sentido de ser pastusos.

En la construcción permanente de la ciudad, estos grupos han hecho aportes importantes, ya sea a nivel estético como el arte callejero, expresado en las paredes, o en aquello que se conoce como grafitis (asociados a la cultura rap, que tiene al Hip Hop como expresión musical y principal exponente de esa cultura); la lucha contra el maltrato animal en los circos que visitan la ciudad, entre otros; iniciativas que por lo general encuentran su origen dentro de la ideología Punk local, aunque este movimiento social posee muchas bifurcaciones dentro del sentir y ser Punk.

Son la apropiación de espacios dentro de la ciudad, así como las aportaciones a los procesos de construcción simbólica de ésta, por parte de los grupos sociales de jóvenes asociados a la música, lo que motivó esta investigación. Y cómo a partir de la música refuerzan sus imaginarios; cómo esos imaginarios ayudan a la continua re significación de la ciudad, en este caso, de la ciudad de Pasto, son además, aspectos que la complementan.

Pero hay que diferenciar entre los intérpretes de esas músicas y los fanáticos, quienes son los que a la larga van a crear imaginarios colectivos, a partir de las letras musicales y los ritmos que definen a esa música; aunque dentro de la cultura rap, la mayoría de las veces, los fanáticos y los intérpretes en el medio local, se mezclan, porque a diferencia del resto de géneros de los cuales se ha tratado hasta ahora, en el Hip Hop, la improvisación es uno de los elementos que lo caracteriza; aspecto que le facilita a todo aquel quien tenga algo que decir o expresar, que lo haga acompañado de una pista o *Beatboxing*⁴. Es por esta razón que uno de los focos de análisis de esta investigación, fue el movimiento que se crea alrededor del Hip Hop.

Otro de los movimientos sociales que se trataron en esta investigación fue el Punk; pero este elemento cultural y musical posee muchas derivaciones o tipos, que no se encuentran en la ciudad, o no de una manera abierta, contrastando al

⁴ Es una forma de percusión vocal, usada en el rap como acompañante de canto y baile.

tipo de Punk que tiene espacio dentro de los eventos musicales y culturales dentro de la ciudad, y los fanáticos que se representan con el mismo; estos aspectos serán otro elemento de análisis, ya que se expresan de manera abierta en los espacios culturales y musicales anteriormente mencionados.

El Punk es esencial en el análisis de esta investigación, porque también tiene elementos muy fuertes que se exteriorizan dentro de la ciudad, como la lucha política y el arte callejero, que, junto con el Hip Hop, utiliza el grafiti como una manera de expresión cultural. Se escogen entonces al Hip Hop y al Punk como elementos centrales de esta investigación, porque a lo largo de los años, estos movimientos han generado y ganado espacios dentro de la ciudad y dentro de la escena musical local; por decirlo de otra manera, estos grupos han crecido, y es porque su ideología es mayormente acogida por parte de personas jóvenes, quienes intentan integrarse de manera exitosa a la sociedad.

Así, mediante esta investigación, se buscó analizar las condiciones específicas de construcción simbólica de la ciudad de Pasto, particularmente del sentido de identidad y pertenencia, que los grupos sociales constituidos alrededor de la música alternativa, que han generado como mecanismo de coexistencia con la ciudad, por esta razón, se estableció entonces como objetivo, el comprender cómo los jóvenes de la ciudad de Pasto, crean identidades culturales con sentidos de pertenencia hacia la Ciudad, a partir de los gustos musicales alternativos.

Para alcanzar ese objetivo, se formularon los siguientes objetivos específicos: 1- Describir las características socioculturales de los jóvenes vinculados a las músicas alternativas; 2-Analizar los contenidos y la música de las composiciones musicales alternativas de los grupos sociales que se han constituido alrededor de ella y por ultimo 3-Interpretar desde estos contenidos musicales, los valores, actitudes, imaginarios y comportamientos

Esta investigación se realizó desde una perspectiva cualitativa, en el marco del enfoque Histórico-hermenéutico; el cual, busca interpretar y comprende los motivos de la acción humana, mediante procesos libres. El Enfoque Histórico hermenéutico no pretende controlar las variables, ni observar fenómenos en un entorno artificial.

La hermenéutica implica, como enfoque de investigación, una labor a través de la cual el investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto. Los individuos no pueden ser estudiados como realidades aisladas; necesitan ser comprendidos en el contexto de sus conexiones como la vida cultural y social. Esto, posibilitará comprender cómo los jóvenes de la ciudad de Pasto, se relacionan con un contexto cultural, a partir de su gusto por la música; una música que dentro de los espacios culturales que genera la ciudad a través de su tradicionalidad (carnaval de negros y blanco, entre otros) ha ido encontrando lugares propicios para su desarrollo y consolidación.

Es indudable que dentro de la ciudad de Pasto se han evidenciado espacios en los cuales los jóvenes pueden expresar su ser y su sentir dentro de la ciudad y, es en ese contexto dentro del cual se realizará esta investigación. Por esta razón, se realizó como método de investigación, una etnografía; La etnografía como tipo de investigación se aplica para comprender las diferentes formas de vida de los grupos y su cultura, así como los aspectos particulares de la misma; en la investigación se busca la comprensión cultural, el reconocimiento de normas de comportamiento y estilo de relación.

Se centra en los procesos descriptivos - trata de representar los contextos socioculturales (describir y comprender sus formas de vida), el análisis de datos implica una interpretación de significados y funciones de las acciones humanas.

La etnografía ayudo a comprender y describir los aspectos particulares que diferencian a los grupos de jóvenes que poseen un gusto por un tipo de música alternativa.

De la misma manera, esta investigación se efectuó con un muestreo no probabilístico, puesto que el proceso de selección de los sujetos será informal. Para el caso de esta investigación se centró el Hip Hop y el Punk, como los géneros musicales que determinan a la población de estudio, puesto que estos son los géneros que más elementos de particularización poseen, así como de expresión dentro de la ciudad. Además, en los escenarios locales, la representación de estos géneros musicales ha ido ganando mayores espacios, y esto no representa otra cosa, sino que han crecido en cuanto al números de seguidores, o afiliados.

Para caracterizar a la población, se observaron los elementos exteriores (la forma de vestir, la utilización del lenguaje y la creación de jergas, así como el gusto por uno de los géneros musicales que hacen parte de esta investigación) que identifiquen a los sujetos como integrantes de estos grupos sociales. También esa caracterización dependían, si los individuos se consideraban jóvenes o no, por ello, Al no ser posible establecer el universo de individuos que participaron de esta investigación, se llegó a los sujetos por medio de la técnica de la bola de nieve.

Esta técnica consiste en encontrar a un sujeto que cumpla con las características de la población a estudiar, y este a su vez nomine a otro sujeto que posea sus mismas características.

Por último se estableció la observación, la entrevista abierta, semi-estructurada, diario de campo, historias de vida y etnografía como herramientas de recolección de información; La observación participante se realizará dentro de los espacios apropiados por estos grupos sociales, tanto dentro de las festividades, como dentro de la ciudad

1. CAPITULO.

IDENTIDAD, CULTURA Y MÚSICA.

¿Qué valor tiene toda la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella?

Walter Benjamin

La identidad se crea a partir de la creación cultural de los seres humanos, por medio de diferentes procesos de construcción simbólica. Dicha construcción se realiza en el núcleo de una sociedad, por eso los sujetos son actores continuos de la construcción simbólica y material de la sociedad, esto se entiende como cultura o proceso cultural.

Este proceso es el foco que motiva esta investigación, pues si bien su punto de partida radica en cómo los sujetos se vinculan a una sociedad a partir del gusto por la música, ésta no posee una escritura homogénea, sino que tiene elementos particulares que hace que se diferencie de acuerdo con el contexto histórico, social y cultural en el cual se crea; lo que llevaría a pensar que un contexto específico dota a la música de un carácter universal, puesto que la acción social que produjo ese contexto tiene similitudes con acciones sociales que se produce en otras sociedades, es decir, que la música es una construcción simbólica de un sistema social determinado, pero gracias al carácter universal que ésta posee, genera sentidos de identidad en los sujetos que están vinculados en otro sistema social, a pesar de no existir lasos entre estos sistemas sociales.

La cultura entendida desde estas lógicas, estaría estrechamente vinculada al territorio, el territorio representa una apropiación, que puede ser entendida como emblemática gracias a las características que éste posee o por los procesos que en éste se den, desde ahí, la cultura sería el *espíritu*, esto es, los elementos particulares (construcciones simbólicas) que poseen los sujetos que habitan dicho territorio que para éste caso en particular es la ciudad de Pasto. Al respecto, Norbert Elias argumenta, que la cultura es el *espíritu* de la nación inmersa en la civilización, desde donde los sujetos crean los sentidos de identidad⁵. De la misma manera, Molano⁶, desde la cita que hace de Gonzáles Varas, manifiesta que:

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias [...] Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad⁷

Se podría inferir que la colectividad (en este caso los individuos que generan lasos a partir de un gusto específico por la música) es la encargada de darle sentido a la existencia figurada del territorio gracias a la construcción simbólica. A partir de la cultura entonces, asumida como parte de los sistemas de valores y creencias, o como *espíritu*, emerge la identidad, que se constituye en patrimonio; este, sería en un primer momento inmaterial (dado el proceso de construcción simbólica) para trascender en un segundo momento al estado material (esto es, de los elementos particulares que se construyen en el territorio).

⁵ Al respecto Elías menciona: "...civilización no significa lo mismo en distintos países de occidente (...), la palabra con la que se expresa el orgullo por la contribución propia y por la propia esencia es <<cultura>>" ELIAS, Norbert. "el proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas". México: Fondo de Cultura Económica. 1987., p .57.

⁶ MOLANO, Olga Lucia. "Identidad cultural, un concepto que evoluciona". Revista Opera, vol. 7, mayo. 2008, p. 69-84. Universidad Externado de Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>, p. 73

⁷ MOLANO, Olga Lucia. Ibid., p.73.

El patrimonio material o inmaterial, generaría de ese modo, un sentido de preservación –que es pertenencia- en las personas que se identifican con determinada cultura. La música como parte de ese patrimonio, en el sentido inmaterial de la cultura, es un elemento que genera identidad. Surgiría la pregunta entonces: ¿qué tan fuerte sería el lazo social producto de la identidad que recrean los individuos a partir de la música?

La música, como acción social, componente del patrimonio inmaterial de la cultura, tiene la capacidad de configurar las normas morales y estructurales de la sociedad. Incluso, a través de la música, se puede apreciar la *crisis de sentido*⁸ de determinada sociedad, o el fortalecimiento de sus patrones culturales. No en vano, las sociedades han creado momentos y tiempos para la música; para cada festividad humana, o mejor, en cualquier momento de la cotidianidad de la vida de las personas, existe, se produce o interpreta una canción; bien sea para honrar a la muerte, como para celebrar la vida; para amar o para odiar, para perder o para intentar ganar de nuevo y ganar... en otras palabras, la música está presente en distintos aspectos y acontecimientos sociales. Así, se constituye en uno de los elementos que producen identidad dentro de una sociedad, al margen de cada cultura que la configura.

Tal es el caso del evento cultural denominado “galeras rock” donde la música se convierte en el epicentro de atención de jóvenes que se identifican con los géneros musicales que ahí se presentan, como el rock y todas sus bifurcaciones, el reggae, el Punk y el Hip Hop, géneros que dentro de la cotidianidad de la ciudad no tienen cabida, pero que han conseguido consolidar un espacio dentro de ésta, aunque sea un festival anual.

⁸ Se alude con este concepto a la decadencia del sistema de valores y/o normas morales en la sociedad; al respecto del sentido, Luckman y Berge mencionan: “el sentido se constituye en la conciencia humana: en la conciencia del individuo, que está individuado en un cuerpo y ha sido socializado como persona”. LUCKMAN, Thomas & BERGE, Peter. “Modernidad, Pluralismo y crisis de sentido”. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1997. p. 30-31

La identidad por tanto, que se genera a partir de aquellos elementos culturales a los que se le imprime un valor social, ya sea: económico, político, ambiental, entre otros, definiría a las personas de una forma histórica dentro del conjunto o grupo social al cual pertenecen; esto ayuda a entender cómo dentro de la misma sociedad, los sujetos tienden a reunirse entre sí, en espacios y momentos determinados para realizar una acción que satisfaga su necesidad de auto identificación que, puede ser saldada a partir de un gusto común: la música que se escucha.

Desde esta perspectiva, si se entiende que los individuos están adscritos a una sociedad desde antes de nacer, tal adscripción se legitima en el sentido en que lo referencian Berge y Luckman⁹, con su comunidad de sentido o, a partir del mecanismo de socialización al que alude Parsons¹⁰; por la misma vía, en el transcurso de la existencia de los individuos y la configuración de su conciencia, se alinean lazos sociales que unen al sujeto con determinada sociedad; entonces, esos lazos se reforzarían por los patrimonios culturales, materiales o inmateriales de cada sociedad, que como se ha expresado con anterioridad y como lo manifiesta Molano¹¹, son producto de la identidad.

Esos lazos sociales que vinculan a un determinado sujeto, con determinado grupo social, tienden a agrietarse, produciendo de esta manera alteraciones en los sistemas morales y normativos que configuran dicha sociedad; Berger y Luckman asimilan este fenómeno como crisis de sentido, entendida desde esta lógica, como la transformación de los valores morales o pautas de comportamiento que rigen la acción social en determinado sistema social.

⁹ Al respecto, Luckman y Berge mencionan: “La acción del individuo está moldeada por el sentido objetivo proveniente de los acervos sociales de conocimiento y transmitido por las instituciones a través de las presiones que ellas ejercen para su asentamiento”. Ibid, p. 43.

¹⁰ Parsons afirma que: “la adquisición de las orientaciones precisas para funcionar satisfactoriamente en un rol es un proceso de aprendizaje, pero no se trata de un aprendizaje en general, sino de una forma particular de aprendizaje. A este proceso lo llamaremos proceso de socialización, y al proceso motivacional por virtud del cual se produce, visto como arreglo a su significación funcional con respecto al sistema de interacción, mecanismo de socialización”. Parsons, Talcott: “El sistema social”: Madrid: Alianza Editorial 1988, p.197.

¹¹ MOLANO. Op. Cit., p. 73.

Las grietas presentes en los lazos sociales se pueden motivar por diferentes variantes, ya sea la vida familiar de los individuos¹² o el mundo moderno que está atravesando una era en la cual la comunicación¹³ ha hecho que se reduzcan las distancias, los espacios y los tiempos en el planeta; situación que ha conllevado a la generalización de la crisis de sentido y, hacia nuevas formas de configuración social de la vida humana.

Esto quiere decir que la crisis de sentido no se da por acción y reacción, tiene otras variantes como la conciencia de las personas, de tal manera que, según Luckman y Berge, la conciencia de las personas es la que se encuentra en crisis¹⁴; la conciencia en los individuos, es una creación social, la cual, como la socialización, no tiene fin en la existencia de los sujetos, pero la conciencia se comienza a crear a partir de la experiencia que adquieren los individuos desde su relación con el resto de la sociedad.

La crisis de sentido del ser humano, radica en la conciencia, y en la forma como esta decide el valor o los valores relativos que se configuran alrededor de la acción social. Dicha crisis se da por la forma como se evalúan los valores sociales y morales por parte de la conciencia de los sujetos.

Los sentidos o la configuración de la conciencia, se manifiestan en las comunidades de sentido, esto se logra a partir de socialización, donde los sujetos, desde su nacimiento, comienzan a configurar sus sentidos y valores a partir de la co-experiencia o convivencia con sus padres, con quienes conformaría sus primeros lazos sociales. A este tipo de relación del niño con sus padres, y los

¹² la familia es la primera experiencia que tienen un sujetos de una comunidad de sentido en la cual se configuran los primeros patrones normativos y morales que harán posible interactuar dentro de un sistema social mayor

¹³ gracias a la facilidad de la tecnología moderna en los procesos de trasposos de información

¹⁴.Al respecto, Luckman y Berge mencionan: "(...) el hecho de que exacerban las crisis de sentido, sino en no percibir la capacidad que tienen los individuos y las distintas comunidades de vida y del sentido de preservar sus propios valores e interpretaciones". LUCKMAN y BERGE. Op. Cit., p. 28.

primeros sentidos creados a partir de esa experiencia, es lo que Lukman y Berge denominan comunidad de sentido.

Para comprender la crisis de sentido¹⁵, Lukman y Berge construyen muchos ejemplos, como es el caso del matrimonio: si los cónyuges han vivido en una comunidad de sentido en la cual los matrimonios hayan terminado con la muerte de uno o de los dos por vejez, el matrimonio de los futuros cónyuges (esto es de sus hijos), será fiel reflejo de su experiencia, además serán aceptados dentro de los patrones morales y valorativos de la sociedad; y en relación inversa, si los padres de uno o de los dos cónyuges se separaron, el futuro matrimonio caerá en crisis de sentido.

Tal comprensión de lo que es la crisis de sentido en Berger y Luckman, será vital para deducir si la motivación que tienen los sujetos por identificarse con determinados grupos sociales a través de un gusto por la música y, en especial por músicas que no conforman o no representan los valores normativos que ha configurado dicha sociedad, obedece a un agrietamiento de la relación de dichos sujetos con sus comunidades de sentido; aspectos que a su vez, han conllevado a que los sujetos busquen creaciones culturales construidas en contextos exteriores al sistema social en el cual habitan, para poder representarse o sentirse representados en la sociedad.

Esto podría ejemplificarse en las dinámicas del surgimiento de los movimientos juveniles como movimientos sociales. En el caso de la sociedad de posguerra, la misma, fortaleció los distintos patrones de comportamiento juvenil, a partir de las luchas estudiantiles y sus efectos durante las protestas en Francia en el 68.

En ese contexto, los jóvenes comenzaron a crear una identidad y un fin, puesto que se comenzó a ver y a experimentar el mundo de una manera diferente a la

¹⁵Al respecto, Luckman y Berge mencionan: "(...) se sostiene que la crisis de sentido a que están expuestos los individuos en las sociedades modernas derivan principalmente del *pluralismo moderno*, que es un rasgo consubstancial a estas sociedades". LUCKMAN y BERGE. Op. Cit., p.1

que experimentaron las juventudes de épocas pasadas más cercanas, entre ellas, las de los inicios del siglo XX o del periodo de entre guerras; con esto no se quiere decir que las diferenciaciones entre esas generaciones radique directamente en las crisis de las comunidades de sentido, sino que, la guerra afectó de manera directa e indirecta a las comunidades de sentido que desembocaron en lo que se denominaría la revolución juvenil de los años 60's, producto de una crisis de sentido. En ello, la segunda guerra mundial tuvo un impacto directo, ya que muchos de los hogares (comunidades de sentido) se vieron fracturados por la presencia de los hombres en el campo de guerra y de las mujeres en las fábricas.

Lo anterior sugiere que las motivaciones para la organización juvenil, resultan del agrietamiento de los patrones normativos. Es que en la mayoría de esas comunidades, sobre todo las de los países desde donde se comenzó a configurar esa cultura juvenil¹⁶ que conllevó a la globalización de la misma, se gestaron las condiciones que permitirían la construcción de procesos de autodefinición de los sujetos jóvenes dentro de la sociedad.

El movimiento Hippie y la aparición del rock fueron algunas de las primeras demostraciones culturales juveniles de este tipo; no obstante, los movimientos juveniles no se abstraen de un sistema cultural más amplio. La juventud, en parte, gracias a los medios de comunicación, ha pasado de ser un estado de la vida, a ser un estado mental, –el sentirse joven–, pero la juventud debe ser tomada como una categoría social seria. Para ello, se ha debatido al respecto de la existencia de juventud y niñez como una categoría de estudio y, como un factor de discernimiento de las poblaciones a estudiar. Herbert Marcuse hace una definición de juventud que es vital para entender ampliamente, de manera demográfica y en términos sociales, los criterios que permiten identificar a un sujeto como parte de la categoría “juventud”:

¹⁶ Situación que se dio en países como Francia, Inglaterra, España y EEUU, que protagonizaron la segunda guerra mundial y, por ende, sus sociedades sufrieron de manera directa los flagelos de éste conflicto.

Se han propuesto varias definiciones sobre la edad correspondiente a la juventud. Para unos, es la etapa comprendida entre los 14 y los 24 años, puede ampliarse a los 11 y a los 30 años (...) Para otros es el estadio que se extiende desde la pubertad hasta el matrimonio. Para unos terceros, los jóvenes serían aquellos individuos que intentan eludir la dependencia de la etapa infantil, sin haber alcanzado todavía las responsabilidades del adulto. (...) Por otra parte, depende de que nos situemos en la perspectiva del jurista, del sociólogo, del psicólogo, o bien, y esto reviste gran importancia, desde el punto de cada hombre y de cada mujer, de si se siente joven o no, si piensa o no que pertenece a ese estamento llamado "juventud". Con todo, aquí bastará con situar el principio de la juventud en la adolescencia, y su final, en el momento en que se adoptan criterios típicos de los adultos, sea a los 20 o a los 30 años¹⁷.

Por lo tanto y para propósitos de la presente investigación, tomaremos como definición de juventud el sentirse o no perteneciente a este estamento poblacional, puesto que este concepto es un factor determinante para que un sujeto cree o genere lasos sociales de auto-identificación con un grupo social que posee estas mismas características y por lo tanto, puedan crear o configurar un tipo de cultura propia dentro de una sociedad, como es el caso de las llamadas subculturas.

Para ser denominadas subculturas, los jóvenes crearon representaciones sociales, estas, por tanto, son acciones o sentidos que suministran a los sujetos los medios para orientarse en el contexto social¹⁸.

Muchas de esas representaciones sociales fueron creadas a partir del rock y sus derivados. Es así como "la pinta"¹⁹ y el lenguaje, toman otras motivaciones, convirtiéndose en moda -por así decirlo- el uso frecuente de chaquetas de cuero,

¹⁷ MARCUSE, Herbert: "La propuesta juvenil": Barcelona: Salvat editores: 1973. p. 20

¹⁸Al respecto Serge Moscovici menciona que: "Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se cristalizan en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos o consumidos, de las comunidades intercambiadas están impregnadas de ellas. sabemos que corresponden, por una parte, a la práctica que produce dicha sustancia, así como la ciencia o los mitos corresponden a una práctica científica y mítica". Moscovici, Serge. El psicoanálisis y su imagen pública. Buenos Aires. Editorial Huemul S.A. 1979. P.27

¹⁹por pinta se entiende la manera cómo se visten los jóvenes de acuerdo a las condiciones de afiliación o del laso social con un grupo determinado de personas o de grupos sociales.

pantalones apretados, el llevar el cabello largo entre otras. Tales representaciones culturales conllevan a generar ideologías: en caso del rock, estas surgen como un fenómeno “liberador” por su carácter de rebeldía²⁰; condena al que lo escucha, a someterse a los patrones de adquisición, propios del sistema económico social (capitalismo) en el cual se produjo el agrietamiento moral que permitió su surgimiento.

Para entender mejor este debate al que es sometida la cultura juvenil y sus creaciones o construcciones materiales e inmateriales (la música), se toma el caso del movimiento roquero vasco²¹ de los años 80’s, donde se reflexionó acerca de la categoría de juventud y, si esta es un factor importante dentro de la construcción de sentidos y significados para la sociedad.

A diferencia de la juventud española, en el país vasco, había una mayor obligatoriedad de la escolarización de los jóvenes, pero el ocio y las actividades de distracción, se habían popularizado dentro de los sujetos jóvenes. Estas actividades fueron una copia del quehacer juvenil de las clases altas españolas; los jóvenes de los ochentas, se preocupaban más por sus distracciones que por sus obligaciones; entonces, los deportes, el cine y el escuchar música, se convirtieron en actividades diarias de la juventud vasca.

La juventud vasca, se centraba en la acción de escuchar música, en especial el rock, como una de sus distracciones más importantes; además, dentro del contexto histórico social de la España de los ochentas, la calle era uno de los escenarios más importantes dentro de la participación ciudadana, y los jóvenes no podían escapar a ese escenario histórico español. El fin del franquismo y el

²⁰ La canción “my generation” es un ejemplo de la rebeldía *sui generis* del rock. Esto, debido al contenido textual de su lírica y a las manifestaciones puestas en escena por el grupo “the who”, quienes en vivo, cuando interpretaban esta canción, demostraban ese carácter destruyendo los instrumentos, entre otros artefactos presentes en el escenario y transmitiendo esta euforia al público presente.

²¹ DÁVILA BALSERA, Pauli y AMEZAGA ALBIZU, Josu. “Juventud, Identidad y Cultura: El rock radical vasco en la década de los 80: Editoriales Universidad de Salamanca; 2003. Disponible en: http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/79552/1/Juventud%2c_identidad_y_cultura_El_rock_ra.pdf.

comienzo de la democracia, no pudieron dejar de pasar por desapercibidos en la juventud vasca, la participación de los jóvenes dentro de ese gran movimiento popular de la época, que se consolidó con el gran movimiento del rock radical vasco. Con el legado de la democracia, el perfil electoral juvenil vasco era de carácter nacionalista: vasco vota vasco, apoyando a la euskara (movimiento nacionalista vasco)²².

El movimiento del rock radical vasco surgió como un fenómeno de distinción dentro de los jóvenes no sólo vascos ni españoles, sino europeos. Para la época, ya eran famosos los movimientos musicales de Berlín y Londres, pero a diferencia de esas ciudades, la música vasca tenía un gran problema: no se tenía bien definido el hecho de que este movimiento era un movimiento de jóvenes ociosos, o si era un movimiento que trataba de reivindicar el nacionalismo vasco a partir del rock radical vasco. ETA, por ejemplo, era una de las organizaciones sociales que definían a los movimientos juveniles vascos alrededor del nacionalismo. A partir de esas organizaciones, se va configurando el movimiento de la canción vasca, en la que los cantautores exponían parte de la realidad social a través de las letras de las canciones, con las que se fortalecía el nacionalismo y el necesario separatismo expuesto por las organizaciones vascas como ETA.

Este conjunto de elementos priorizaba el contenido de las letras de las canciones más que el aspecto musical. En ellas se aprecian diversos estilos musicales, desde el reggae, el rock duro o el heavy, entre otros; además de que en muchos casos esos estilos se fusionaban con la música popular vasca. Se trata de una heterogeneidad musical donde lo importante era la temática que abordaban las letras de las canciones²³.

A pesar de los diferentes tipos de música, o géneros musicales, las letras de las canciones del rock radical vasco tienen que ver con la manera cómo los jóvenes ven la realidad que los rodea, en este caso, la sociedad vasca de los ochentas, y

²² Ibid.

²³ DÁVILA BALSERA Paulí y AMEZAGA ALBIZU Josu. Ibid, p. 226

los grandes movimientos nacionalistas. El rock vasco configuró una de las identidades juveniles que Iban (o van) en contravía de esa realidad política vasca; una identidad que demuestra el deseo de los jóvenes por vivir su vida sin ninguna preocupación político social.

No obstante, muchos jóvenes vascos no se identificaban ni con la Euskara, ni con los movimientos y organizaciones nacionalistas, ni mucho menos con la canción vasca, por ello, en medio de ese limbo, toma fuerza dentro del movimiento Radical del rock, géneros como el Punk o el Hip Hop, que fortalecieron la carrera por crear una identidad juvenil vasca.

Estos géneros musicales, en particular, representan todo lo contrario a lo que el nacionalismo quería generalizar. Dentro de la ideología del Punk, no importa nada de nada: ni la nacionalidad, ni la lucha por la supremacía de la identidad vasca. “La facilidad” para poder tocar el Punk influyó en la preferencia por parte de muchos jóvenes vascos, con relación a la preferencia por la canción vasca. Paradójicamente, el Punk a pesar de ser un género musical tan radical, terminó por contribuir a las acciones sociales de persuasión de los movimientos juveniles que se habían organizado a partir de un gusto por la música y que a la vez dentro o gracias a esa música, construirían una plataforma política que representaba el des-conformismo social presente.

El caso de las mujeres dentro del escenario Death Metal en Bogotá es un ejemplo de la persuasión social dentro de un ambiente cultural creado a partir de un gusto por la música, es este caso, las mujeres que quieren integrar este tipo de grupos, tiene que someterse a transformaciones de lo que se considera socialmente como femenino, ya sea la forma de vestirse, de expresarse, de cómo llevar el cabello, etc, es con el fin de poder ser integradas dentro de esos grupos sociales; este comportamiento por parte de la mujeres en este caso en específico, terminó por reforzar los patrones sociales de diferenciación de lo femenino y lo masculino²⁴.

²⁴ HERNÁNDEZ LOSADA, María Carolina. Op. Cit.

Así mismo, es importante reconocer que la música es un factor esencial en la construcción de sociedad y tiene un rol determinado en el propósito de integración de los sujetos dentro de cada sociedad. La música es uno de los focos fundamentales en la elaboración de identidades colectivas y, en la construcción de la cultura, uno de los aspectos que separan al ser humano de los animales. Entonces, diremos que la música tiene un papel muy importante en nuestra sociedad, puesto que en tanto manifestación cultural, permite la comunicación entre los individuos y refleja la cultura de la cual forma parte²⁵.

La música antes de ser entendida como un elemento o componente social, debe ser estudiada desde su origen y desarrollo, que para efecto de esta investigación puede ser no racional²⁶. Max Weber explica cómo la música es un componente fundamental en la estructura de la sociedad y, cómo ese elemento fundamental, se fue racionalizando desde sonidos desorganizados, a sonidos que siguen una estructura que poseen una gramática, a partir de la cual, su interprete deja de ser un simple animador, y pasa a ser un profesional; es decir, Weber hace un análisis de cómo la música pasa de ser un oficio a ser una profesión, y eso se da por la influencia de los procesos civilizatorios de la sociedad en la creación musical.

Para Weber, la racionalidad es entendida como la forma de conservar la estructura musical; con ello no quiere decir que un sonido sea mejor que otro. Weber hace comparaciones entre la música que para él se denominaría racional (tomemos por ejemplo: *Sonata Para Piano en Fa menor, Op. 57, Apassionata de Ludwig Van Beethoven*) con la música folclórica, que carece de un orden o de una

²⁵ Hormigos, Jaime; la creación de identidades culturales a través del sonido: revista comunicarte, volumen 34: dossier: Madrid: 2010. p. 91-98.

²⁶ Partiendo de la premisa de Max Weber, para diferenciar la música que posee una gramática pentatónica, de la música que no tiene ese tipo de atributos que ayuden a su preservación o ejecución: "Toda música armónicamente racionalizada parte de la octava" WEBER, Max; "Los Fundamentos Racionales y Sociológicos de la Música" en Economía y Sociedad; México; Fondo de Cultura Económica. 1922 p. 1118

escritura, que ayude al o a los interpretes a ejecutar ese sonido sin mayores alteraciones a la composición original:

En efecto una música no racionalizada armónicamente es considerablemente más libre en su movimiento melódico, y un oído, que al revés del nuestro no interprete automáticamente en sentido armónico, en virtud de su educación, incluso todo intervalo nacido de una necesidad de expresión puramente melódica, puede no sólo hallar placer en intervalos que armónicamente no se pueden clasificar, sino que puede acostumbrarse en gran parte a su goce²⁷

En Weber se puede entender que la diferencia entre la música racionalizada y la no racionalizada, radica en su origen y en el valor que se le otorga. La música racionalizada toma una importancia por su trascendencia en el ámbito social; a partir de ello, Norbert Elias asume que no sólo la música implica una creación cultural, sino también crea procesos de distinción o diferenciación de muchos de los estamentos sociales, ya que la música y más la música racional se constituye como un tipo de capital cultural.

Elias expone esto en su trabajo acerca de Mozart, quien murió a temprana edad, olvidado por la sociedad y por las personas que lo rodearon. No obstante, el trabajo de Elias, no sólo se centra en el artista austriaco, sino en cómo se configura la sociedad de la época alrededor de un gusto por la música. Se denota cómo dentro de las aristocracias que lo rodeaban, los que poco a poco ascendían en la escalera social de la época, poco a poco se interesaban en la música de este artista; esto por entrar en ese juego de la adquisición de un tipo de capital ya sea económico o cultural.

También la música racional es muy semejante a la burguesía, ya que dentro del mundo en la cual se consolida, ésta buscaba parámetros de distinción que los ayudara a diferenciarse del resto de los integrantes de esa sociedad; fue así como el gusto por la música fue uno de los elementos de diferenciación, puesto que el

²⁷ WEBER, Max; Ibid

burgués gustaba de un sonido estructurado, organizado y, un intérprete profesional; mientras que en los suburbios de los primeros burgos, las clases bajas, utilizaban a la música, no como un elemento de segregación, sino como una herramienta de integración y socialización²⁸.

Entonces, La música racional se valora dependiendo de quién la escuche, o quién la admire: el artesano deja de ser artesano y se convierte en artista, o el artista deja de ser artista y pasa a ser artesano. Eso mismo le pasó a la obra de Mozart. Cuando se independiza, se libera de la corte de Salzburgo, su decisión es rechazada, puesto que ya no era escuchada en esa corte. Mozart realizó un cambio de estructura, por una decisión propia, lo cual lo llevó al olvido.

Podía crear música de cualquier animalidad, a toda aquello que la escuchaba. Esta música se ha caracterizado con los siguientes términos: “profunda, llena de sentimiento, sublime, misteriosa” -perece que ha de pertenecer a un mundo en el que la vida cotidiana de hombre sea distinta y en el que el mero recuerdo de los aspectos sublimes del ser humano resulte ofensivo.²⁹

En síntesis, la música se aprecia o se valora de acuerdo a las características del público que la escucha: puede ser un pieza maestra o una creación popular sin muchos arreglos o detalles, no importa la persona que está detrás de la música, o de la obra literaria o del cuadro que se expone, lo que interesa, -como en el caso de la música de Mozart- es la persona a la cual cautiva.

Pero la música creada por Mozart, que se trata de un trabajo supremamente sofisticado por su complejidad, junto con el Hip Hop o el Punk que son géneros catalogados como populares, trasciende en la sociedad. Desde esa perspectiva, la

²⁸ Al respecto, Weber dice: “El juicio con el que se logra el objetivo de explicar la consolidación de la música no académica o la aparición de la música folklórica se toman como punto de referencia para el análisis social de creación de nuevas pautas musicales. “La receta conocida para la creación de composiciones de carácter folklórico, consiste en no emplear más que las cinco teclas negras del piano, que representan un sistema pentafónico, forma parte de la misma categoría de hechos” WEBER, Max; Ibid.

²⁹ ELIAS, Norbert: “Mozart, sociología de un genio; ediciones península”: Barcelona: Península, 2002 .p. 30.

música no racional –este sería el caso del Punk y el Hip Hop- no posee una estructura institucionalizada con un valor estético dentro del ámbito académico.

Cuando analicemos la música seria, debemos poner al descubierto las fuerzas sociales que se ocultan tras los discursos sobre valores –trascendentes-; al analizar el pop [o el Punk y el Hip Hop] debemos tomar seriamente en consideración los valores desdeñados en los discursos sobre funciones sociales³⁰.

A diferencia de Weber o Elias que le dan importancia al contexto de creación y a la capacidad de la música de convertirse en un tipo de capital cultural, Adorno analiza la música como un componente de la sociedad y participante continua en el proceso de auto-identificación de los individuos como sujetos y como miembros de una comunidad. La música puede ser entendida como representante de la sociedad y por ello, la música genera sentimientos, incluso puede conllevar a la felicidad, o a una falsa felicidad, puesto que la influencia de la música en los individuos no necesariamente cambiaría la realidad social de estos.

La música tiene como factor determinante, la capacidad de quedarse en la conciencia temporal de los sujetos, gracias a su inmediatez, puesto que, al ser un fenómeno cultural y comercial (sobre todo comercial), la música está en continua renovación; lo que conlleva a que prevalezca aquella que tenga la capacidad de retener el tiempo a los sujetos que la escuchan (o alargar un recuerdo o un sentimiento). Por ello, la industria del cine recurre a la música como medio de publicidad de las producciones filmográficas, así como también para ambientar las escenas más representativas o sugestivas de dichas producciones.

La idea de la gran música de diseñar a través de su estructura la imagen de la plenitud del tiempo; de la venerable duración o, según las palabras de Beethoven, del instante glorioso, es parodiada por la música funcional (...)
Resulta difícil imaginarse de una manera lo bastante abstracta la función de la

³⁰ FRITH, Simón: “Hacia una estética de la música popular” en “Las culturas musicales: lecturas de etnomusicología”: España: Trotta: 2001. p.413.

música en la conciencia temporal de una humanidad conmovida por la concreción³¹.

Por ello, la música puede ser considerada como un fenómeno, en la medida que rebela en los individuos intenciones y, estas intenciones van sujetas a los sentimientos o a los impulsos que aparecen de manera repentina y desaparecen en la medida en la cual la música haya terminado³².

Pero ahora, los fenómenos musicales van muy íntimamente ligados a las realidades actuales del mundo mercantilista contemporáneo, puesto que los medios de comunicación actuales han envuelto a los individuos a que sientan la necesidad de adquirir tecnología para que puedan individualizar y disfrutar su propia fijación por la música.

A principios del siglo XX, alrededor de la música se creaba una industria, que buscaba tanto la comercialización de esta, como las facilidades para que las personas puedan disfrutarla; así, la tecnología comenzó a verse como una verdadera aliada de la difusión y comercialización de la música; por ello, la radio, la televisión y el internet hoy en día, son elementos tecnológicos que ayudaron a ver al mundo como una aldea global, así como a la distribución y comercialización de culturas simplificadas en la música.

³¹ ADORNO, Theodor: "Disonancias. Introducción a la sociología de la música". Madrid: Akal 2009. p.230.

³² al respecto ADORNO menciona: "el hecho de que la música devuelva al individuo imaginariamente parte de las funciones corporales que ha perdido en la realidad es sólo una media verdad: las funciones corporales que el ritmo reproduce son como tales, en la mecánica rigidez de su repetición, idénticas a las de los procesos de reproducción que despojaron al individuo de sus funciones corporales. La función de la música no es sólo ideológica en tanto en cuanto finge para los seres humanos una irracionalidad de falsas apariencias y que no tiene al menor poder sobre la disciplina de su existencia, sino también porque esta irracionalidad se asemeja a los patrones del trabajo racional" ADORNO, Theodor: Ibid, p.233-234.

Entonces, esa globalización de la música y su facilidad de accesibilidad³³, han hecho que ésta adquiera funciones dentro de la sociedad que, si bien en Adorno se van desarrollando en la medida como el individuo la use, Frith propone tres funciones como universales: Identidad, Emoción y memoria. “Usamos las canciones para crearnos a nosotros mismos una especie de auto definición particular, para darnos un lugar en el seno de la sociedad”³⁴.

La música como identidad, se utiliza para definir y diferenciar sujetos, grupos sociales o comunidades alrededor de un sonido; muchas veces, dentro de los grupos étnicos, la música es uno de los elementos que mejor distingue y diferencia a las comunidades y a sujetos determinados que componen dicho núcleo social; un ejemplo de ello, son los himnos nacionales, los cuales, se utilizan para distinguir a los sujetos pertenecientes a una nación determinada. Por lo tanto, muchos de los himnos nacionales preceden de una historia épica de valor y audacia, o es un ejemplo del valor poético de dicha nación.

Pero la música, aparte de definir o representar social o culturalmente a los sujetos, también se utiliza para expresar emociones, que no siempre están ligados al fervor popular, sino que se funden en el centro mismo del sentir humano, ya sea amor, odio o respeto³⁵. La canción *hijos de la patria*, la versión republicana (en el contexto de la guerra civil española) del himno de Francia, conocido como *la marselesa*, es un ejemplo de como en medio de una guerra, la emoción por la lucha se ve reflejada en la música. Es que “La música conecta con un tipo concreto de turbulencia emocional, asociada a cuestiones de identidad individual y

³³ más en la contemporaneidad, puesto que en internet, portales como google y YouTube, han hecho que la música comercial se ofrezca de manera más eficiente que por la radio, o la televisión, donde muchas veces se requería programas y horarios preestablecidos

³⁴ FRITH, Simon: Op. Cit., p 413

³⁵ Al respecto menciona Frith: “La segunda función social de la música es proporcionar una vía para administrar la relación de nuestra vida emocional pública y privada. -Canciones- formas públicas de expresiones privadas. Cómo dar sentido y forma a sus propios e incipientes sentimientos. Este uso de la música, ilustra una cualidad de la relación entre fans y sus ídolos: Los fans no idealizan a los cantantes porque deseen ser ellos, sino porque esos cantantes parecen ser capaces, de alguna manera, de expresar lo que ellos sienten; Algo así como si a través de la música nos fuéramos conociendo a nosotros mismos. FRITH, Simon: Op. Cit., p. 413.

de posicionamiento social, en el cual lo que más se valora es el control de lo público y lo privado”³⁶.

Un ejemplo de lo anterior es o fue, el caso de los cantautores expatriados de los países que estaban bajo el dominio de las dictaduras en América Latina; los cantautores crearon a partir de la música folclórica una expresión de protesta contra las dictaduras, promoviendo la democracia en cada una de esas naciones. Ese movimiento de artistas, generó dentro de sus países movimientos por-democráticos que culminaron con los plebiscitos que pusieron fin a las dictaduras. Chile fue uno de esos países, donde la dictadura de Pinochet forzó a muchos músicos que apoyaron al presidente Allende, a vivir en el exilio, estos a través de su música que era bien recibida por la comunidad internacional, integraron a la comunidad de chilenos expatriados bajo una sola premisa, el regreso de la democracia³⁷.

Por último, la música tiene como característica principal, la capacidad de intensificar la experiencia vivida en el presente, esto es, la capacidad de retener el tiempo; lo anterior es visible cuando las personas de mayor edad al escuchar una canción que los represente y les otorgue emociones de una época pasada, recuerdan y recrean en sus mentes, esos momentos y esas escenas que vivieron durante el auge, o el tiempo que duró o estuvo en furor dicha canción.

Entonces, podemos decir que la música posee una estructura racional o no racional, pero al ser una creación cultural que genera sentidos de identidad, esta posee funciones que a la luz de esta investigación son vitales para entender mejor como se generan esos sentidos de auto-definición como sujetos: emoción, identificación y memoria. Muchas veces a partir de la creación de la música se puede apreciar cómo se configura la moralidad de una sociedad y cómo esta

³⁶ FRITH, Simon: Op. Cit., p 413

³⁷ los grupos de música folclórica chilena como Quilapayún e Illapu, fueron un ejemplo de esos artistas que comenzaron a reunir a los chilenos, y estos a su vez, presionaron a la comunidad internacional para que esta pueda persuadir a Pinochet de no seguir en el poder.

transgrede a esa inmediatez, conllevando a la adopción de esa música como “propia” a otro contexto social.

2. CAPITULO.

CULTURAS URBANAS, SUBCULTURAS, CONTRACULTURA: IDENTIDADES.

“la búsqueda de la identidad, es la tarea y la responsabilidad vital del sujeto y esta empresa ha de construirse a sí mismo, constituye al mismo tiempo, la última fuente de arraigo”.

Zygmunt Bauman

La música como hecho social, está asociada a una realidad, una experiencia emocional que transgrede la temporalidad; esto hace que los individuos compartan sensaciones, sentimientos, acciones y porque no identidades; pero, para entender mejor esas identidades, hay que sumergirse en la realidad de individuos: jóvenes que buscan desde su gusto por la música, un reconocimiento dentro de la sociedad y particularmente dentro de la ciudad.

En este contexto sociocultural, se generan movimientos culturales, creados en un contexto urbano, por individuos que de alguna manera han sido bombardeados desde su experiencia por la cotidianidad de la ciudad y su construcción cultural. Tal es el caso de la cultura tradicional Pastusa y sus principales elementos culturales: el carnaval, junto a otras expresiones tradicionales³⁸. Pero desde la

³⁸ La ciudad de Pasto, es una ciudad que se ha caracterizado por mantener una sociedad tradicionalmente católica, en conjunción con una amalgama de sincretismos que la han caracterizado. Este es el caso de la vida festiva de la sociedad pastusa; un ejemplo de ello, son las festividades de “las guaguas de pan” en los corregimientos de Jongovito, Gualmatan, Genoy, entre otros, que mezcla las fiestas de la cosecha o “inti Raymi” relacionadas con la vida del mundo andino prehispánico, con las fiestas católicas de “san pedro y san pablo”, dos de las figuras más

misma fiesta tradicional, se ha configurado un espacio dentro del cual los sujetos se sienten acogidos, ya sea desde las representaciones artísticas o desde sus expresiones musicales.

La música, como realidad de los sujetos, es ese elemento que los vincula dentro de la fiesta, la ciudad y la sociedad. El gusto por la música es compartido por individuos que poseen características socioculturales similares, lo que ha conllevado a la organización casi espontánea de sus colectivos culturales dentro de la ciudad. Los movimientos creados a partir de géneros musicales muy específicos, como el Punk y el Hip Hop, han sido mayormente notorios dentro de ese contexto cultural tradicional.

2.1 ¡Escandalo hoy! “contracultura”

Tanto el Punk como el Hip Hop, hacen parte de una cultura consolidada, pero su génesis nace en medio de un contexto, en el cual se buscaba mantener la homogeneidad social, por ello, estos movimientos nacen como una alternativa cultural en medio de sociedades conservadoras. Las representaciones sociales que emergen desde estos géneros, son señaladas por gozar de un carácter casi “hereje” de la sociedad imperante. Por esta razón, estos géneros son designados como contraculturales, en la medida en que la contracultura

...abarca toda una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, colectivos que rebasan, rechazan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Por otra parte, la cultura institucional me refiero a la dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida el *status quo*, y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de una expresión

importantes de tradición católica nariñense, sólo superadas por “la santa trinidad” y “la virgen María”.

auténtica entre los jóvenes, además de que aceita la opresión, la represión y la exploración por parte de los que ejercen el poder, naciones, corporaciones, centros financieros o individuos³⁹.

La llegada de estos géneros a la ciudad de Pasto se da desde un comienzo, por la facilidad que tienen algunas personas de estar en contacto directo con otras ciudades como Bogotá o Medellín, donde el Punk y el Hip Hop ya estaban presentes. Pero la llegada y consolidación de estos géneros en Colombia, posee elementos que se vinculan con la historia contemporánea nacional: el auge del narcotráfico, la violencia urbana de las últimas dos décadas del siglo pasado, y el descontento y la impotencia de una clase media, fueron el caldo de cultivo para que géneros musicales con el Hip Hop y el Punk, hallaran ese escenario perfecto para su aceptación y difusión y porque no, su desarrollo contracultural.

El Punk nace en Inglaterra y EEUU, lugares donde la contracultura juvenil producida por el movimiento hippie junto con las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, eran elementos mediáticos que fueron pretexto para que se fortalezcan los géneros musicales como el blues, antes marginado por estar estrechamente vinculado con el inconformismo que poseía la sociedad afroamericana.

El blues, se entremezcla con los sonidos de las fábricas, creando el rock con la forma como se lo conoce en la actualidad⁴⁰; este género, compone uno de los elementos fundamentales para el surgimiento del Punk y su contracultura; la base de la filosofía del Punk, tiene vínculos fuertes con las concepciones anarquistas del siglo XIX: movimientos teóricos y literarios que hacían un llamado a oponerse al Estado legalmente constituido, propendiendo por desaparecerlo.

Tales concepciones, trasladadas al contexto social del siglo XX, especialmente a la década de los setentas y ochentas (décadas en las cuales los modelos económicos neoliberales se consolidan en las sociedades humanas, tanto en las sociedades consideradas del "primer mundo", así como en las sociedades

³⁹ AGUSTIN, José: "La contracultura en Mexico"; Mexico; Grijalbo, 1996 p.129

⁴⁰ NAYLOR, William (Prod. Ejecut).Seven Ages of Rock [Programa television].BBC Bristol. 2007. Capítulo 1 "Nacimiento del rock" [videgrabación].

periféricas en vía de desarrollo consideradas del “tercer mundo”), provocaron el surgimiento contracultural del Punk que, en tal contexto, significaba para la sociedad conservadora Londinense, “basura”⁴¹.

La popularización del Punk en Colombia fue una mezcla de casualidades; por un lado, las clases altas que tenían la posibilidad de salir del país, traían de lugares como EEUU y Europa los discos de Punk; estos discos a su vez eran reproducidos en la emisoras locales de las ciudades de Medellín y Bogotá; pero fue en el seno de la clase obrera colombiana, la clase media baja, donde pudo encontrar mayor acogida. Esto constituye una mezcla de casualidades, debido a que el Punk fue un capital cultural adquirido por las personas con mayor poder adquisitivo y que encontró en los jóvenes de recursos limitados su propio nicho, el mismo, motivado por las realidades sociales (sobre todo por la guerra que tenía el Estado Colombiano contra el narcotráfico en las zonas populares de Medellín), que vivían esos jóvenes en las décadas de consolidación del Punk en Colombia, los años 80’s y 90’s.

La consolidación de este género se vio reflejado en la película de 1990 “Rodrigo D No futuro” del director Víctor Gaviria, la cual cuenta la historia de un joven que busca a través del Punk escaparse de la rutina, la pobreza y la delincuencia; en el filme, Rodrigo es un joven quién no encuentra opciones para sobrevivir dentro de una sociedad cada vez más mercantilizada y violenta, como lo era la ciudad de Medellín en la década de los noventas, por esta razón, él se encuentra en el último piso de un edificio, con el único anhelo de acabar con todo⁴².

Por otro lado, el Hip Hop, tiene un origen estrechamente vinculado con la marginalidad a la que eran sometidas en la década de los 70’s, las comunidades afroamericanas y latinas residentes en EEUU, específicamente en la ciudad de Nueva York. En sus primeros años, el Hip Hop fue asociado directamente con la

⁴¹ Ver en: <http://salvadosporelpunk.blogspot.com/2010/01/origen-del-termino-punk.htm>. Consultado el 31 de agosto 2014

⁴² GAVIRIA, Víctor. “Rodrigo D. No futuro” [película]. Colombia.1990: Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=cyUVLzbFNUs>. Consultado el 18 de agosto de 2014

miseria, violencia y delincuencia, que eran factores que caracterizaban la cotidianidad de esas comunidades.

Las primeras demostraciones del Hip Hop y su contracultura, se realizaron a través de los grafitis (mensajes pintados en espacios públicos, dentro de un contexto urbano –Figura 1-), que se localizaron en los sectores de: El Bronx, Queen, Brooklyn y dentro de las instalaciones del metro; esos grafitis tenían contenido social reivindicativo de las culturas afroamericanas y latinas, que para ese entonces, estaban sumergidas en una depresión económica, producto de la segregación racial que conllevó a inflar los índices de desempleo, así mismo, el olvido por parte del Estado y la falta de escolarización, provocaban menores opciones de trabajo y de progreso en medio de una sociedad tan competitiva y mercantilista como la norteamericana⁴³.

Figura 1: Grafitis.

Fuente figura 1: http://www.fearofabasqueplanet.com/wp-content/uploads/wall_writers.jpg. Consultado 9 de septiembre 2014

El Hip Hop, musicalmente surge a partir de la combinación de poesía con el funk, el soul, rhythm and blues, entre otros (géneros musicales ligados directamente a la cultura popular afroamericana). Las letras con las que se expresaron los intérpretes, desde sus comienzos eran contra culturales, así se puede evidenciar desde la primera composición de Hip Hop, llamada “When the revolution comes”

⁴³ Una de las figuras más icónicas del Hip Hop norteamericano: *Tupac* relata en un documental la realidad de los afroamericanos en las décadas de desarrollo de este género en este país. Ver en: LAZIN, Lauren. “Tupac: Resurrection” [documental]. EEUU. 2003. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=G19iMxHDyOg>. Consultado 9 de septiembre 2014

interpretada por la agrupación “the last poets”, que se inspiraron en la lucha civil por los derechos de los afroamericanos de los años 50’s y 60’s⁴⁴.

Uno de los efectos de esta música dentro de esas comunidades, fue la creación de movimientos de baile que iban de acuerdo al ritmo musical; así se creó el break dance, baile que se caracteriza por llevar el cuerpo al límite de sus capacidades, poniendo en juego la destreza, el equilibrio y el carácter de los intérpretes; este tipo de baile, por lo general, no necesita de una pista o de una pareja para su ejecución, lo cual va en contravía de los bailes social y popularmente aceptados, sobre todo en la sociedad en la cual se desarrolló.

El termino Break dance, se popularizó gracias a la película de 1984 denominada “breakin⁴⁵”. A Colombia, fue por medio del break dance como llegó el Hip Hop, que a mediados de la década de los 80’s, tuvo gran acogida por parte de los jóvenes de ciudades como Bogotá y Medellín principalmente. En la década de los 90’s, ya existían en Colombia asociaciones legalmente constituidas de break dance; una de estas se denominaba “new rapper breaker”, que en 1995 cambio su nombre por el de “La Etnia”. Asimismo, en ese año sacaron su primer trabajo musical llamado “el ataque del metano⁴⁶”, uno de los primeros trabajos de Hip Hop realizados en Colombia.

Tanto el Hip Hop como el Punk representan situaciones sociales que reflejan el disgusto social por parte de los movimientos constituidos a su alrededor; esto ha conllevado a que su desarrollo vaya en contra de los parámetros o pautas de comportamiento constituido, sobre todo, porque desde la música buscan protestar acerca de derechos negados, señalamientos sociales y marginación, tanto de comunidades, como de individuos.

Estos géneros, han formado elementos de representación, que exteriorizan esa disconformidad social o que simplemente señalan ese gusto musical, como la

⁴⁴ Ver en: <http://www.mtv.com/artists/the-last-poets/biography/>

⁴⁵SILBERG, Joel. "Breakin'" [película]. EEUU. 1984. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=GwJ7pQEm4W8> consultado 9 de septiembre 2014

⁴⁶Ver en: <http://rapcolombianoparajovenes.blogspot.com/2009/06/historia-del-hiphop-colombiano.html>. Consultado 28 de agosto 2014.

moda o la estética: punto de partida para identificar a los jóvenes que se vinculan y tienen una afinidad con cualquiera de los géneros musicales; así, se inició la caracterización de esos elementos de representación, por medio de la observación, además, se pudo identificar a partir de la vestimenta -en un comienzo- a individuos que se creía, se identificaban (o identifican) con el Hip Hop y el Punk.

La “pinta” o “moda”, es uno de los elementos fundamentales en la consolidación de identidades; al respecto el sociólogo francés Frédéric Godart, menciona que “Desde hace al menos medio siglo, la moda ocupa un lugar central en nuestras vidas. Define identidades sociales y crea o modifica patrones de comportamiento y consumo”⁴⁷.

El mundo de la moda también posee elementos contraculturales, como sucede con la “contramoda”. Esta, toma los estándares establecidos y trata de combatirlos para intentar cambiarlos; es el ejemplo de la contramoda generada a partir Punk, que parte de estándares de moda, para luego impregnar su espíritu contracultural a su propia contramoda; es así como aparecen las tachas o clavos en las chaquetas de cuero, los pantalones apretados y las botas con punta metálica, así mismo, aparecen los piercings y peinados en forma de cresta, que son una copia de los peinados de los guerreros indígenas norteamericanos, sobre todo los de la tribu de los Mohicanos y Caddo⁴⁸.

Por su parte, la “contramoda” del Hip Hop, hace referencia a la marginalidad de las comunidades afroamericanas y latinas; las camisetas tipo esqueleto y los pantalones caídos han sido uno de los referentes principales de este género; pero, la génesis de esta moda, como las leyendas urbanas, ha tenido muchas interpretaciones, esto en pro de demeritar a esas comunidades, así como señalar y segregar a los individuos que se identifican con el Hip Hop. Esto es visible en el

⁴⁷ GODART, Frédéric: “Sociología de la Moda”: Edhasa: ISBN: 978-987-628-166-9. Disponible en: <http://edhasa.com.ar/libros/libro.php?id=2565&l=Sociolog%C3%ADa+de+la+moda&t=Ensayo&a=Godart%2C+Fr%C3%A9d%C3%A9ric&e=Edhasa&c=Otras+obras&idt=14> Consultado 31 de agosto de 2014

⁴⁸Ver [en:http://recuerdosdepondora.com/curiosidades/el-origen-del-peinado-punk/#ixzz3CtMzMS1Y](http://recuerdosdepondora.com/curiosidades/el-origen-del-peinado-punk/#ixzz3CtMzMS1Y). Consultado 10 de septiembre de 2014

uso de los pantalones caídos; muchos mitos o interpretaciones acusan a que esta contramoda, nació en los centros penitenciarios de EEUU, donde los hombres que buscaban tener sexo, usaban de esta manera los pantalones; otra versión es que también nació en un entorno penitenciario, pero a diferencia del anterior relato, señala que las leyes penitenciaras de ese país restringía el uso de cinturones, puesto que estos eran usados por los prisioneros como armas.

En las décadas de los 80's y 90's, la mayoría de los prisioneros que se encontraban en el sistema penitenciario de EEUU eran afrodescendientes y latinos; así, esta contramoda salió de la penitenciaría cuando los ex convictos comenzaron a usar sus pantalones caídos como un símbolo de distinción social, porque hacían referencia a que eran hombres rudos, capaces de sobrevivir al infierno, como se manifestaba coloquialmente.

Cabe destacar que la verdadera génesis de esta “contramoda” no se conoce, además, en algunas ciudades de EEUU, a partir del 2007, por motivos de seguridad urbana (porque hacía referencia a las pandillas), se prohibió el uso de vestimenta que haga entrever la ropa interior⁴⁹.

Pero la “contramoda”, como otros factores que componen la contracultura del Hip Hop y del Punk, es atrapada por la moda; en otras palabras, la “contramoda” se puede volver moda⁵⁰. Cuando la “contramoda” pasa por ese proceso de inversión, se convierte en una tendencia dentro de los grandes movimientos de alta costura. Un reflejo de ello son los trabajos de los diseñadores Vivienne Westwood⁵¹

⁴⁹ Ver en : <http://www.biobiochile.cl/2013/09/01/los-pantalones-caidos-y-el-origen-de-3-modas-que-escandalizan-a-la-sociedad.shtml>. Consultado 28 de agosto 2014.

⁵⁰ Al respecto Fred Davis menciona: “...uno de los principales límites de la antimoda es que, al definirse exclusivamente como reacción a la moda, es absorbida de facto por esta. Otro límite es que, en las sociedades contemporáneas complejas, en las que conviven varias modas y subculturas, la antimoda pierde fácilmente algo de su sentido y se diluye”. DAVIS, Fred en: GODART. Op. Cit., p. 28.

⁵¹ Ver en: <http://www.tendencias.com/marcas/there-is-no-future-la-influencia-del-punk-en-el-mundo-de-la-moda>. Consultado 9 de septiembre

(Figura 2) y John Galliano⁵², que se inspiraron en el Punk y su filosofía de “hazlo tú mismo”.

Figura 2: Diseñadora Vienne Westwood. Figura 3: Jóvenes escuchando punk

Fuente figura 2: <http://img.tendencias.com/2013/05/Vivienne%20Westwood.jpg>. Consultado 8 de Septiembre 2014.

Fuente figura 3: <https://jennylazaromelo.files.wordpress.com/2013/10/punk.jpg>. Consultado 8 de Septiembre 2014.

Está tendencia, alcanzó la cúspide de su desarrollo en el mundo de la moda de alta costura, en la primavera del 2013 con la exposición de Costume Institute denominada como “PUNK: Chaos a Couture”⁵³. El Punk, como movimiento de alta costura, fue remplazado por otro elemento de generación contracultural como lo es el Hip Hop.

El Hip Hop, como elemento de contramoda, hace su aparición en las colecciones de “otoño-invierno 2014”, donde fue destacado como el nuevo Punk, según la revista “tendencias” (publicación dedicada a ese tipo de temas), puesto que en este, se hacen evidentes los fuertes elementos contraculturales en la construcción

⁵²Ver en: <http://www.tendencias.com/disenadores/john-galliano-no-necesita-ir-la-gala-del-met-para-ser-un-punk-de-calle>. Consultado 10 de septiembre de 2014

⁵³ Ver en: <http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2013/punk>. Consultado 10 de septiembre 2014

estética del mismo⁵⁴(ver Figura 4 y 5), resultando de esta manera, en la nueva tendencia de moda.

Figura 4: *Buitre* de “la etnia”.
York.

Figura 5: modelo en pasarela New

Fuente figura 4:
<http://2.bp.blogspot.com/nNcUeVGZyCg/USI5y1V1XqI/AAAAAAAAABD0/YAp5iJ14gCg/s640/ZAMURO+4.jpg>. Consultado 8 de septiembre 2014.

Fuente figura 5: <http://img.tendencias.com/2014/09/dkny-invierno-2014-2015-18.jpg>. Consultado 8 de septiembre 2014

2.2 Construcción y Representación

Como la “contramoda”, la contracultura se diluye dentro de la sociedad, consolidando una sola cultura, compuesta por diferentes identidades urbanas.

La ciudad es una selva de rostros: rostros perdidos, perplejos, eróticos, enfermos, carentes, trabajadores... rostros que conforman la “fauna” urbana, un mundo

⁵⁴ Ver en: <http://www.tendencias.com/tendencias/la-estetica-hip-hop-es-el-nuevo-punk>. Consultado 10 de Septiembre 2014

bidimensional, puesto que los rostros no son más que una composición de medidas: tanto de largo y tanto de ancho; la profundidad la da el tacto y el tacto se restringe a la familiaridad de los individuos; mientras no se cruce esa frontera, los rostros seguirán siendo bidimensionales.

Dentro de la rutilante rutina de la ciudad, cada individuo o cada “rostro”, busca una banda sonora que acompañe sus pasos, que acompañe sus pensamientos, que acompañe sus rostros. La ciudad de Pasto, en su cotidianidad, está compuesta por muchos ruidos: los parlantes de vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, desde accesorios para el hogar, hasta música religiosa; los oficiales de tránsito que buscan mantener el orden en las calles; los motores, los pitos, la gente gritando, los almacenes y sus pregoneros; la rutina de la ciudad, es el escenario en el cual se crea la cultura pastusa.

En ese escenario se encuentran sujetos que buscan transgredir esa rutina; individuos que buscan con su forma de vestir o caminar, alejarse de la enajenación urbana, buscan por cualquier medio representarse, representar su individualidad sin someterse a las practicas propias de la cotidianidad, que muchos considerarían normal y otros considerarían una “prisión”. Como se ha dicho anteriormente, la música es uno de los principales factores que ayuda a los sujetos a escaparse aunque sea de una manera abstracta, asimismo, los representa dentro de esa agobiante cotidianidad:

...bueno, yo en mi vida como hace unos 6 años he escuchado mucho tipo de música, entonces al principio descubrí el *rock steady*, que me gustaba mucho que es una música de Jamaica, (...) el *rock steady* es antes que el regué (...), tenía muchos instrumentos, era muy musical, (...) tenía mucha estructura musical, entonces, hay mucho saxofón muchas cosas y se utilizaba para bailar, sobre todo me gusto del movimiento del *rock steady* que es el movimiento *rud boy* que es la forma de bailar y que utilizan unas perchas digámoslo así, como elegantes, es como transportarse a otra época.

(...) Este movimiento influye mucho en los primeros *skinhead* inglesa que también bailaban esta música; después surge el movimiento Punk, todo está relacionado, y por eso los *skinhead* luego de un tiempo, toman este género y

también llega un poco a surgir este movimiento que es lo que es el Punk hoy, entonces ellos los escuchaban mucho, sus perchas también, la de los ingleses son así como muy tradicionales, las de los obreros ingleses por las botas, por los tirantes, entonces, bueno, a mí, me ha gustado mucho este tipo de música. (...) yo me inflencie un poco por ello, por ese estilo, por el tipo de música que era el Punk.

(...) el Punk es como ese tipo de música que representa la libertad, ya hablando históricamente, surge en un momento indicado, en un contexto especial, por ejemplo la banda de los *sex pistons* surge en un momento que quieren como blasfemar sobre la reina y quieren irse en contra de eso, de la monarquía; pero también, muy así, surge en diferentes partes el movimiento Punk, que es muy fuerte en España, también en otro contexto; hay un documental (...) se llama: los 80's *punky's* y *venuscal*, de sida; la influencia del sida dentro de la gente del movimiento Punk es muy fuerte, pero luego podemos ver que fue algo políticamente establecido ya que no había trabajo ni estudio para los jóvenes en "euskal" y que los políticos quisieron introducir esta droga, para que la gente no siga hablando de libertad.

Entonces a mí me identifica mucho esto sí, me identifica como esa fuerza, como todo, si ya pasamos del *rock steady*, es una música muy bonita y es una música que, por ejemplo tiene una voz muy bonita, todos sus cantantes, sus autores, pasamos al Punk que es la batería y es el ruido, mucha gente le hace ruido porque es eso, además de eso, tiene como sus letras muy claras, por eso me gusta ese tipo de música⁵⁵.

Como se puede evidenciar, el Punk es comprendido como libertad, es aquello que las personas quienes escuchan ese género, creen que representa; este testimonio hace entrever los sentimientos de identidad que genera el movimiento Punk como tal. En Olga Lucia Molano este carácter anónimo de "libertad" personifica uno de los elementos propios que generan las representaciones sociales,⁵⁶ y las construcciones simbólicas. Por otra parte podemos encontrar en el Hip Hop, otro tipo de elementos anónimos:

⁵⁵ Entrevista con Valeria Zarama, Lo Radiosamente Kontracultural (programa radial UDENAR 101.1 FM, Pasto). Pasto, 29 de Marzo 2014.

⁵⁶ MOLANO, Olga Lucia. Op. Cit., p.73.

...obviamente [me identifico con] el rap (Hip Hop), porque es más que mí música, es mi forma de vida, el rap viene siempre retroalimentado de otras músicas más, el rap (Hip Hop) es muy amplio, no es tan sesgado como otros tipo de música que es solo un género; escucho muchos géneros como el jazz, el blues, el funk, el soul, lo que es las músicas negra como tal, la música negra americana; me gusta la salsa vieja, la salsa brava, no la salsa de ahora, cuando tenía realmente un porque antes del amor, escucho lo que es la música protesta, me gusta siempre la música, siempre y cuando haya un trasfondo en la música

(...) mira por ejemplo, a mí me gusta mucho el metal, pero me he dado cuenta que los metaleros tienen cierto, he, hasta estigmatizan a los raperos, sin saber que es el rap, viene a decir: "no pues ellos son como plásticos y etc.", no se, el motivo ¿por qué?, pero la conclusión que he sacado es esa, igual el punk, también es solo ellos, y hoy por ejemplo, ese proceso que se da en Bogotá, en Bogotá está muy dividida la "cuestión", pero no es así, toda la música, o todas las culturas urbanas o subculturas (como las llamo yo) siempre van encarriladas a las misma cuestión, a hacer algo contra de la cultura⁵⁷.

Aquí se evidencia ese deseo de rebelión que posee el Hip Hop como tal, siempre de la mano de la construcción de lo "negro" cultural y contraculturalmente referenciado. Esa lucha o rebelión se constituye en una representación social.

Pero Tanto el Hip Hop como el Punk, crean esas construcciones simbólicas o representaciones sociales, en un contexto urbano: la ciudad de Pasto; dentro de este territorio se enuncian los procesos identitarios, así, retomando a Elias, "la palabra con la que se expresa el orgullo por la contribución propia y por la propia esencia es cultura"⁵⁸. Esa cultura en Elias, -contracultura para este caso en particular- emerge en la construcción de patrimonios inmateriales; así es como dentro de la ciudad de Pasto, surgen agrupaciones musicales o cantautores, ya sea en el Hip Hop como en el Punk.

"Art Delirium", como se autodenomina un cantautor de Hip Hop, que encuentra en la ciudad de Pasto su inspiración y, por ende, es uno de estos individuos que

⁵⁷ Entrevista con Art Delirium, Cantautor e intérprete de Hip Hop. Pasto, 19 de Abril 2014.

⁵⁸ ELIAS, Norbert. Op. Cit (1987), p .57.

construyen continuamente y a través de la música representaciones sociales, comenzó en el mundo del Hip Hop por medio del grafiti; antes de ser cantautor, fue artista estético (Figura 5), así pudo ayudar en la construcción simbólica de esa ciudad en la cual desea habitar.

Figura 6: Art Delirium.

Fuente figura 6:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152166369569625&set=a.445240759624.202106.537614624&type=1&theater>

. Consulta 11 de Septiembre 2014

Pero como diría Luckman y Berge⁵⁹, el sentido contracultural se configura dentro de la conciencia, y la conciencia al mismo tiempo es una creación social; por ende, se podría afirmar que los factores que motiva a individuos a identificarse o auto

⁵⁹ Al respecto Sandra Umaña menciona: "Para Luckman y Berger, la construcción social de la realidad hace referencia a la tendencia fenomenológica de las personas a considerar los procesos subjetivos como realidades objetivas. Las personas aprehenden la vida cotidiana como una realidad ordenada, es decir, las personas perciben la realidad como independiente de su propia aprehensión, apareciendo ante ellas objetivas y como algo que se les impone". Umaña, Sandra. "Las representaciones sociales, ejes teóricos de su discusión". San Jose de Costa Rica. Asdi. 2002. SSN:1409-3677, p. 13

identificarse como contraculturales, se encuentran en su entorno social, en su comunidad de sentido⁶⁰. Así, las relaciones sociales de los individuos, son las que configuran la contracultura del Hip Hop y del Punk. Con esto, no necesariamente debe ser ese sentido o espíritu de rebelión o libertad, formado en el seno familiar, sino por medio de las influencias exteriores:

Pues, yo tengo como un grupo de amigos que siempre, ellos están como buscando muchos tipos de músicas, sobre todo en la calle, no hay nada más que hacer, alguien lleva su reproductor de música y escuchó algo nuevo y le dices: "mm, ¿de dónde es?" y entonces, te gusta y lo sigues escuchando, sobre todo en ese tipo de espacios⁶¹.

Valeria Zarama, es estudiante de Filosofía y pastusa⁶², es una de las personas que crean sus representaciones sociales alrededor del Punk, y como se ha manifestado anteriormente, para ella, lo más significativo de esa música, es su rebelión en contra de diferentes estamentos sociales.

Valeria suele usar pantalones jeans rotos, botas, chalecos; lleva el pelo corto, así mismo lleva su rebelión en sus pensamientos, acompañada por su grupo de amigos, o *Punky's* como se autodenominan (Figura 6). Esa relación social entre amigos, se configura en una comunidad de sentido, puesto que en ese tipo de alianzas sociales se configuran valores sociales o de comportamiento, que buscan consolidar y mantener. Esos valores representados dentro de las manifestaciones contraculturales, al decir de Luckman y Berge⁶³, constituyen a las comunidades o individuos que no buscan la preservación de sus propios valores sociales o de los valores establecidos, sino que están expuestas a aquello que han denominado crisis de sentido.

De la misma manera, Art Delirium, manifiesta que posee una comunidad de sentido, constituida por un grupo de amigos o integrantes de movimientos sociales que buscan la profesionalización de la interpretación del Hip Hop. Los espacios

⁶⁰.LUCKMAN y BERGE. Op. Cit., p. 28.

⁶¹ Zarama, Valeria. [Entrevista] Pasto, 29 de Marzo 2014.

⁶² Denotación de pertenecía, que hace referencia a la ciudad.

⁶³ LUCKMAN y BERGE. Op. Cit., p. 28.

que este intérprete de Hip Hop utiliza para reunirse con sus amigos, siempre están acompañados de la marginación de la noche; él lo expresa de esta manera: “el arte siempre viene ligado de la vida nocturna, y esa cuestión”.

Figura 7: Valeria y su grupo de amigos.

Fuente figura 7: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301577056650907&set=t.100001135260135&type=3&theater>. Consultado 12 de septiembre 2014.

En síntesis, tanto el Hip Hop como el Punk, presentes en el contexto pastuso, son expresiones de movimientos sociales que buscan una identidad dentro de la rutina que posee la ciudad; en una descripción general, se podría afirmar que el Punk como el Hip Hop, son géneros musicales que buscan la auto marginación dentro de ese sistema social o un fenómeno creado a partir de la contracultura expuesta anteriormente y en los sentidos evidentes dentro de los testimonios referenciados.

3. CAPITULO.

ESTRUCTURAS, ELEMENTOS, COMPOSICIONES: MÚSICAS ALTERNATIVAS

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

Arthur Schopenhauer

Las construcciones simbólicas de la realidad social, que se expresan dentro de los movimientos alrededor del Punk y el Hip Hop en la ciudad de Pasto, se articulan a partir de la música, una música que es creada por individuos que tienen visiones acerca de sus realidades y de sus sentidos. Estas realidades, como se ha mencionado anteriormente, se expresan dentro del contexto urbano de la ciudad de Pasto.

Las composiciones musicales que se crean en ese contexto urbano, tienen por objetivo, crear lasos que vinculen a individuos dentro de sus grupos sociales, por lo tanto, también tienen la función de representar. Asimismo, la música se convierte en un elemento fundamental de la estructura social de los movimientos que se constituyen en su entorno. La cotidianidad, en estos grupos sociales, es la continua construcción de elementos que se comparten, creando así un medio cultural en el cual el Hip Hop o el Punk, se conviertan en experiencias cotidianas; de esta manera, estos géneros influyen en la conciencia de los oyentes, por tanto en el fortalecimiento de su identidad y de sus representaciones sociales, así

mismo influyen en la percepción de la realidad, es decir de la cotidianidad de la ciudad de pasto.

Entonces, los grupos que se crean alrededor del Hip Hop o el Punk, poseen dentro de sus integrantes concepciones similares de la realidad: esa cotidianidad urbana. Estas concepciones se ven expuestas en las creaciones musicales; el análisis de la música parte de las composiciones y las motivaciones hacia la construcción de dicha estructura; es así como la vida cotidiana y los procesos de interacción o comunicación, son los que motivan el sentimiento o la sensibilidad de la composición. De esta manera, se evidencia el papel que juega la música en la construcción de la sociedad, así como en la función de integrar a los individuos a dicha estructura.

Para iniciar dicho análisis, hay que recurrir a Max Weber⁶⁴ y su concepción de la racionalidad o no racionalidad de la música. La música se divide, de acuerdo a su estructura musical en: música racional, que es aquella que posee una estructura gramatical, esto es, una escritura en pentagrama facilitando así su ejecución y su preservación; por otro lado se encuentra la música no racional, que Weber la describe como espontánea, ya que posee flexibilidad en su estructura facilitando así y como se mira en la mayoría de las interpretaciones musicales del Hip Hop y el Punk, la improvisación. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las composiciones musicales del Hip Hop y el Punk serían entendidas como no racionales.

3.1 El Hip Hop

El Hip Hop, es uno de los movimientos socioculturales más importantes que han surgido dentro de un contexto urbano en la contemporaneidad, primero en la ciudad de Nueva York, luego en la mayoría del centro urbano del hemisferio

⁶⁴ Ver en: WEBER, Max. Op. Cit. (1922) p. 1118.

occidental. El Hip Hop posee muchos elementos contraculturales que definen la esencia de lo que es y lo que busca; pero para su ejecución musical, aparte de la influencia social en su composición, necesita de una estructura organizada.

Para iniciar la ejecución musical, el Hip Hop necesita de una pista de fondo, que por lo general y por factores de consumo, es una pista creada por medio de una consola o tocadiscos, donde se fusionan ritmos, tonos y melodías; elemento que hace parte de lo que se conoce como la música electrónica y, a quien ejecuta dicha consola, se le denomina como *Disc Jokey* o "*Dj*" (toca discos en español). Otro tipo de acompañamiento que posee el Hip Hop, es el *Beatboxig*, que consiste en imitar el sonido del tocadiscos con el cuerpo, especialmente con los labios; este acompañamiento se utiliza por lo general en las sesiones de *freestayle* o estilo libre, que consiste en la improvisación durante la ejecución del Hip Hop. Por último, quien interpreta las rimas habladas o cantadas en las canciones es conocido como *MC*. Entonces, la estructura que se crea alrededor de Hip Hop está compuesta por un *Dj* o *Beatboxing* y un *Mc*.

Desde el punto de vista de lo estructural, durante la ejecución del Hip Hop, se podría cuestionar la no racionalidad del mismo, pero, el mayor elemento que lo caracteriza, no es la estructura en cuanto a la ejecución, sino, la flexibilidad que posee la composición vocal; esto es, la rimas habladas, el mensaje que se quiere dar a conocer y, por lo tanto, el mensaje que crea los lazos sociales que integran a los oyentes dentro del movimiento del Hip Hop.

Como se ha dicho con anterioridad, el Hip Hop es un elemento urbano y, por lo tanto, busca en la urbe su inspiración, así como su sentido de existencia, puesto que dentro de la urbe es donde se crea el mejor escenario a través del cual se presentan las tensiones sociales o aquello que caracteriza a un sistema social. Además, la urbe es el lugar donde se crea, se reproduce o se fortalece la cultura que cohesiona a ese sistema social.

La ciudad de Pasto, es una urbe que posee tensiones sociales, que crea, reproduce o fortalece su cultura; también es un espacio en el cual, por sus características socioculturales, el Hip Hop ha podido proliferar. Así, este ha encontrado dentro de esa ciudad un paisaje inspirador, facilitando su consolidación y presencia como género musical, dentro de esta urbe. Una de las primeras expresiones de este género en la ciudad, se da por medio del grafiti, entendido como la expresión visual de su música.

Gran parte de estas expresiones artísticas se encuentran en lugares representativos de la ciudad de Pasto, como el parque infantil, el sector del colegio Champagnat o el coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano, entre otros (Figura 7).

Figura 8: grafitis coliseo Sergio Antonio Ruano

Fuente figura 8: esta investigación.

Pero el grafiti no es el único elemento que hace parte de las expresiones urbanas del Hip Hop en la ciudad de Pasto; este se hace presente también, dentro de los festivales musicales de carácter público y gratuito que se crean en la ciudad. Tales eventos, como el festival denominado “Galeras Rock” (Figura 8), se constituyen en espacios donde se manifiestan las diferentes características de este género musical; para el caso de “Galeras Rock”, se destina el último día del evento para el Hip Hop. Asimismo, dentro del día destinado (2 de enero de cada año) para

expresiones musicales alternativas en el marco del carnaval de negros y blancos, el Hip Hop también se ha ganado un espacio para expandir sus especificidades que generan identidad. Del mismo modo, dentro de la ciudad de Pasto, se encuentran intérpretes que crean sus rimas y líricas quienes las exhiben dentro de los espacios ya mencionados.

La historia del Hip Hop como construcción propia en la ciudad de Pasto, se remonta a comienzos del siglo XXI, con organizaciones artísticas como *Tunda baraunda*, la cual fue uno de los primeros intentos por profesionalizar la creación e interpretación musical del Hip Hop dentro de la ciudad; esa experiencia labró el camino para que en la actualidad, se constituyeran movimientos mejor articulados, que promueven la profesionalización de los intérpretes de este género; un ejemplo de ello, son las organizaciones de intérpretes de Hip Hop denominadas: *Sur Calle Crew*⁶⁵ y *Familia Surprise city*, entre otros.

Figura 9: Galeras Rock 2014.

Fuente figura 9:

www.facebook.com/VisionSocialGalerasRock/photos/a.301828369915696.61535.301819746583225/622236287874901/?type=3&theater. Consultado 29 de Septiembre 2014.

⁶⁵ La revista *Shock*, especializada en música, en su versión digital hace un reportaje acerca del movimiento denominado *Sur Calle Crew*, disponible en: <http://www.shock.co/musica/generos/bandas/sur-calle-crew-0>. Consultado 28 de Septiembre 2014.

Igualmente, también hay en la ciudad intérpretes que apuestan por consolidar este género en solitario, como Art Delirium, un *Mc* que ha labrado un espacio dentro de los movimientos sociales que se han constituido alrededor del Hip Hop; Art Delirium es compositor, busca a través de sus construcciones artísticas promover sus emociones, procurando de esta manera generar lasos de identidad dentro de sus oyentes. La siguiente, es una composición de este artista:

Dejo que vuele el alma - Art delirium *Mc*

Si, haaa, art delirium, retorica rima (...) dejamos volar nuestras almas.

Estribillo:

Dejo que vuele el alma, que salga, que huya, que siga sus instintos que haga de las tuyas, que viva que muera, que sueñe y que regrese, para escribir lo que escuchar tú te mereces (bis).

Verso:

Busco liberación de cuerpo y pensamiento, tanto como el tiempo somos presos de su destino si un latido es sinónimo de seguir vivo, es un pensamiento no susurra, que ale, estamos cautivos vivo entre muertos mentales, son cielos, infiernos, seguir el movimiento, regímenes no intento relativo es lo que sentimos, dentro de balanzas, si no fuera de este cuerpo, me siento cuando escribo monotonía, así es el día a día de seres humanos sufren las tiranías, líneas claras, clavadas a un cuaderno tantas ideas vuelan y rondan mi cerebro, hoy labro algo en el llanto de la tinta, doy gracias a esto ya que es sabiduría (linda) una misión establecida una herida que sanada las palabras no son nada cuando no son escuchadas.

[Se repite el Estribillo]

Verso:

Congelo el tiempo, mientras entro en desdoblamiento, mi alma se escapa a la trampa de este cuerpo, sintiendo un distanciamiento con el mundo y enfrente al templo del rey tiempo con mis puntos de vista, mientras un sueño conquista, sin más, sin nada más que alcanzar la paz, que dista, me hace sueños existencialistas así las gradas son más, para llegar a, su fas buscada en cada lapso de la escritura, que paso a paso expreso contra sus demás cultura.

Pre-estribillo:

Cada vez...

Fue procura las heridas del haber.

Al porque...

La locura no olvida quiero volver.

Al nacer...

Pero ser más que un ser, menos humano, esta vez quiero emerger como un terminal gusano.

¿Que por qué?

Por porque amos el poder de pequeño, vencer no es de gigantes, es de ganas y de empeño.

[Se repite el Estribillo]

Verso:

palabras que subrayan experiencias en el papel, se define mi existencia, pensar en el porqué de mi actuar neutral en el estable del bien y el mal, la realidad me adsorbe, como un espeso bosque pero marchando entre diferentes mundo, me encuentro, dejando a un lado el cuerpo, donde hablo entre cuadernos buscando el cómo y el porqué de mi ser, y así poder vencer, mi alma lucha por salir, pero mi mente es frágil por culpa de un mundo que problemas le trae, caminando en cuerda floja, con mundanas cosas, navego mi vida con triunfo y derrota esas dos amigas mi razón soporta, mientras mi mente pide la victoria, laberinto mental que me quiere atrapar, pero mi alma pide libertad⁶⁶.

Esta composición deja ver elementos contraculturales que posee el Hip Hop, como la rebelión hacia el poder y la búsqueda de la libertad individual; esta canción tiene la intención de generar un sentimiento de emoción dentro del oyente, ya que el intérprete tiene el propósito de transmitir su sentimiento de rebelión, a través de la fuerza con la cual hace su interpretación. Esa composición posee elementos que caracterizan la música creada dentro de este género, como la poesía de las rimas; además, en su ejecución se utiliza una pista electrónica de fondo o acompañamiento.

Otro elemento que se puede apreciar en la estructura musical del Hip Hop, es la organización de Estribillos y Versos, donde, estos últimos son muy prolongados, dando espacio a la creatividad de la forma como se quiere dar el mensaje; de esta manera, se introduce al rap⁶⁷ en la ejecución musical de este género.

⁶⁶ Art Delirium. Dejo que vuele el alma, Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9w4I_9oEi7Y. Consultado 16 de septiembre 2014.

⁶⁷ Recitación rítmica de rimas.

Diferente a la composición anteriormente referenciada y con una estructura que raya con la racionalidad musical a la que alude Weber, se encuentran también las ejecuciones de tipo *freestyle*, las cuales cuentan, con la flexibilidad musical producto de la espontaneidad. A continuación se presenta un fragmento de una sesión *freestyle*, de un par de *Mc*'s autodenominados Stan y Mudo, los cuales poseen dentro de sus composiciones o construcciones, elementos que identifican al Hip Hop, con la popularidad su procedencia:

Stan Mc – Mudo Mc, “freestyle en la esquina”

*-un freestyle corto, para toda la gente que escuche;
mudo: esta es una dedicatoria a la "fucking escoria", por momentos se mira la gloria... ja, pero va la ausencia, y queda la soledad, la verdad, es mi identidad, cantar con la cualidad presindibilidad, si esta es mi habilidad, es una magia que te contagia de la realidad si la maldad, se ha extinguido en los corazones con improvisaciones, rebeliones son las acciones y los actos humanos mundanos o talvez paganos, como muchos aunque paguen mal, esta lo espiritual, mi mente letal a la hora de interactuar con el mundo real y tratar de escapar un poco de la realidad, no quiero perder mis sueños, me desempeño en esto manifiesto, es mi texto, puedes ver lo resto de la vida, si la guerra existe, también la paz, paz, quiero para mi alma un poco de calma, talvez cupido me odia, esta es una parodia, el "Stan y el mudo" tirando un poco de liricas un sonido agudo y baja⁶⁸*

Este tipo de ejecuciones son comunes en las reuniones de los movimientos que se constituyen alrededor del Hip Hop, puesto que en ellas se pueden evaluar la audacia y creatividad que posee un *Mc*, al crear música de manera espontánea. El anterior fragmento, posee un mensaje muy similar de rebelión y búsqueda de libertad que tiene la composición de Art Delirium, con una diferencia en los elementos de construcción; esa uniformidad del mensaje que producen estas dos expresiones diferentes dentro del Hip Hop, denotan la identidad que poseen sus intérpretes y que exponen dentro de sus grupos, fortaleciendo los sentidos identitarios de los movimientos que se crean alrededor de este género.

⁶⁸ Stan Mc, Mudo Mc, sesión de freestyle, disponible es: <https://www.youtube.com/watch?v=HPFgPohJhAs>. Consultado 5 de octubre 2014.

Por otro lado, la estructura de las sesiones de tipo *freestyle*, carece de orden musical, es decir, de la estructura compuesta por Versos y Estribillo, dejando que el rap sea el único elemento estructural que se presenta en tales sesiones; de esta manera, se reafirma la no racionalidad del Hip Hop como expresión musical, procurando así, que la improvisación o la espontaneidad busquen en la conciencia de los oyentes, es decir en la cotidianidad de quien se expone a este mensaje, una manera de preservación, ya que ese estilo es espontaneo, lo que significa que una sesión será diferente a otra.

Pero no solo la ejecución musical como tal, es la que crea o genera lasos de integración, dentro de los escenarios en los cuales se desarrolla la interpretación; existen dinámicas que comparten los asistentes y que identifican la esencia del Hip Hop durante su ejecución como tal. Tales dinámicas están compuestas por el baile, que por un lado se encuentra con el *Breakdance*, y por el otro, con movimientos corporales, especialmente creados con las manos (Figura 9), que acompañan el ritmo de las melodías. Estas dinámicas de comportamiento y postura, hacen evidenciar como elemento central en la ejecución del Hip Hop, la auto marginación.

Esta auto marginación, se evidencia en la medida en que durante el proceso de ejecución musical, los asistentes, quienes cargan consigo las posturas contraculturales como la moda del Hip Hop, cierran un círculo, en el cual sólo están presentes los individuos que se identifican con este género, excluyendo de manera involuntaria, a todo individuo que posee elementos diferentes. De ese modo, se exponen los sentidos identitarios que poseen los movimientos sociales creados alrededor de ese género en particular.

Figura 10: Publico galeras rock

Fuente figura 10: www.facebook.com. Consultado 27 de junio 2014

Esa interpretación de auto marginación, señala la fortaleza de los lazos que se crean a partir de las representaciones sociales y construcciones simbólicas, así como la construcción de sentimientos comunitarios como la rebelión; entonces se podría afirmar, que la música creada desde el Hip Hop, o mejor dicho, las canciones que se crean dentro de ese ámbito artístico, siempre estarán cargadas de sentimientos compartidos, que representan realidades, las cuales de alguna manera y por estar presentes dentro de un ámbito urbano, se comparten, fortaleciendo así la representación social que desde este género musical, cargan las personas para afrontar la cotidianidad de la vida en la ciudad.

3.2 Punk

El Punk es un fenómeno musical y al igual que el Hip Hop, es una construcción sociocultural urbana, con elementos contraculturales muy representativos dentro de la cotidianidad de la ciudad, tanto por la pinta o contramoda, como también por las construcciones simbólicas que este posee.

Musicalmente, desde el punto de vista de Weber⁶⁹, se podría afirmar su no racionalidad musical dada la forma de su ejecución, a pesar que para ello, se utilicen instrumentos musicales reconocidos por hacer parte de ejecuciones de música tradicionalmente organizada y estructurada. Al igual que otros géneros populares como el heavy metal o el pop, el Punk necesita de guitarras eléctricas, bajos y batería, pero la esencia de este género, desde el punto de vista

⁶⁹ WEBER, Max. Op. Cit. (1922). p. 1118.

instrumental, es la despreocupación por la afinación, aspecto que reafirmaría el factor no racional al que aludiría Max Weber; esto es, la tonalidad de los instrumentos, dando pie a que se pierda el carácter rítmico de las melodías y que se centre en la fuerza con la que se quiere dar el mensaje.

Desde un punto de vista instrumental, se podría afirmar la pobreza musical de este género, tomando en cuenta que para su ejecución, tan solo bastaría con un círculo compuesto por tres notas musicales. El Punk es tal y cómo lo expresaron los individuos que hicieron parte de esta investigación, solo ruido, pero ese ruido posee elementos que generan representaciones; las mismas, nacen del seno de las construcciones simbólicas humanas, esto es, de los elementos que se crean o configuran alrededor de un grupo social que tiene por propósito generar representación, identidad y una serie no definida de sentimientos sociales.

Para entender mejor los sentimientos sociales que se crean a partir del Punk, se evidencian dentro de ciudades como Pasto u otras occidentales, diversos movimientos sociales de carácter político, tales como “el movimiento antifascista”, o los movimientos en contra del maltrato animal y, por el contrario, reafirmando las posturas contraculturales creadas a partir del Punk, también se encuentran, los movimientos neonazistas⁷⁰, a cuyos miembros se los conoce como los *skinhead* (cabezas rapadas en español).

Dentro de la ciudad de Pasto, se han creado espacios dentro de los cuales este género musical se ha desarrollado, además de los festivales musicales que posee la ciudad. Instituciones públicas como la Universidad de Nariño, apoyan el fomento musical y cultural del Punk; esto se expresa a través del programa radial de la emisora de dicha universidad, denominado: “Lo Radiosamente Kontracultural”, en el cual se reproducen constantemente los elementos particulares creados a partir de este género.

⁷⁰ Este término se utiliza para identificar a las personas, posturas o elementos, creados a partir de la finalización de la segunda guerra mundial y, que comulgan con los ideales socio-políticos que tenía el partido nazi, partido de poder en Alemania durante el periodo 1933-1945.

Como ejemplo de esto, dentro de dicho programa, se hace una continua invitación, extendida a jóvenes en edades de prestar servicio militar obligatorio (entre 18 y 25 años), a hacer una objeción de conciencia⁷¹, amparada bajo la sentencia C-879 del 2011⁷² y expedida por la corte suprema de Justicia; dicha invitación demuestra un patrón claro de las posturas contraculturales que se generan en el marco de este género. De esta manera, se evidencian elementos contraculturales generados a partir del Punk; la objeción de conciencia es claramente un rechazo a las posturas estamentales acerca del conflicto y la participación de los ciudadanos en ello.

En la ciudad de Pasto, el Punk ha tenido una proliferación producto de la introducción en las fiestas tradicionales de la ciudad, de espacios alternativos; a inicios del siglo XXI, en el marco del carnaval de negros y blancos, se comenzó a dar un espacio destinado para las expresiones musicales ligadas al rock, como es el caso del Punk. Estos escenarios tuvieron gran impacto y acogida, logrando así vincularse a la organización de esta fiesta. Uno de sus primeros exponentes y vinculados al movimiento Punk en Pasto, era el grupo denominado “Los Lixiviados”, quienes manifestaban, como parte de sus sentimientos contraculturales, lo siguiente:

Los lixiviados gritando de indignación contra toda forma de injusticia en un país irrespetado, mal gobernado y violento desde el principio de su historia. ...No somos de derecha ni tampoco de izquierda, no nos identifica ninguna religión ni tenemos compromisos políticos⁷³.

Esta frase, señala las posturas contraculturales que posee ese grupo de punk pastuso, así mismo, las letras de sus canciones, están cargadas de denuncias

⁷¹ Tema constantemente tratado por los presentadores de dicho programa: Franco, Maritza y Santacruz, Mario (locutores programa) “Lo Ruidosamente Contracultural” [programa radial]. Radio UDENAR 101.1 FM, Pasto. 25 de septiembre 2014.

⁷² Ver en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm>. Consultado 2 de octubre 2014

⁷³ Ver en: <https://www.facebook.com/lixiviados/info>. Consultado 2 de octubre 2014.

hacia la cotidianidad y, hacia todo lo que conforme esa cotidianidad, es decir, las estructuras sociales del sistema social imperante.

Donde está la joda, donde está el vino - Los Lixiviados

Verso:

*Sales del trabajo, con la cabeza loca
sales pisoteado en busca de un coda
sales aturdido, algo confundido
sales arruinado, un poco aburrido*

Estribillo:

Donde está la joda, donde está el vino (bis x3)

Verso:

*Sé porque carajo me vienen a joder
la plata que yo gano es para beber
mis amigos siempre, siempre son lo mismo
en la calle somos un puto desperdicio*

[Se repite el estribillo]⁷⁴

Como se ha venido diciendo, las letras de Punk esta cangadas con posturas contraculturales establecidas, así lo hacen entrever letras como la anterior, en la cual se puede notar el inconformismo por lo establecido, por esa cotidianidad urbana. Así mismo, los mensajes que pretenden generar lazos de identidad, se establecen por el rechazo a lo que se encuentra constituido dentro del sistema social.

Siguiendo con la proliferación del Punk en la ciudad de Pasto, durante el festival musical denominado “Galeras Rock” en su versión del año 2014, se presentó en el día 25 de julio (primer día del festival), la banda denominada “la mala madre”, una de las principales exponentes del Punk en ese festival; entre sus composiciones contraculturales, se hacen críticas a lo legalmente establecido; un ejemplo de ello es la canción denominada “ríos de sangre”:

⁷⁴ Los Lixiviados. Donde está la joda, donde está el vino. disponible en: <http://www.reverbnation.com/loslixiviados>. Consultado 3 de octubre 2014.

Ríos de sangre - La mala madre

Estribillo:

*Se acaba el mundo, edificios caen todos a correr
ríos de sangre, cascadas de dolor*

Verso:

*ríos y penas sobre mi corazón
todos pensando que tienen la razón(bis)*

Estribillo:

*se acaba el mundo, edificios caen todos a correr
ríos de sangre, cascadas de dolor*

Verso:

*esta absurda guerra que no para de cesar,
estúpido poder que no deja de matar (bis)*

ríos de sangre (bis x3)

ríos de sangre, nadando sin dolor

ríos de sangre (bis x3)

ríos de sangre, el egoísmo no se acabo⁷⁵.

Es evidente la presencia de elementos contraculturales en las composiciones y expresiones del Punk en la ciudad de Pasto, donde se nota el rechazo generado por el conflicto o por la cotidianidad; se hace una constante denuncia, ya sea desde iniciativas como la objeción de conciencia, o por la composición de letras que poseen mensajes de rechazo a lo establecido. Esto permite la proliferación y creación de una conciencia colectiva en contra de la guerra o en contra de las normas o pautas de comportamiento establecidas dentro de un sistema social, o en otras palabras, la creación de identidades, que se comparten y se difunden por medios contraculturales.

Por otro lado, la estructura musical del Punk, está organizada por Estribillos y Versos, donde los primeros, se usan repetidamente en las canciones; esto,

⁷⁵ La mala madre. Ríos de sangre; fuente, trabajo de campo de esta investigación; pero se encuentra disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PL8XVGp-Hy0>. Consultado 17 de septiembre 2014.

procurando la creación de melodías “pegajosas”, es decir, melodías o canciones fáciles de recordar, permitiendo así, que el mensaje que posee la composición, adquiera presencia en los oyentes, mucho después de que se haya terminado la interpretación o ejecución musical.

De la misma manera, la expresión danzante que posee el Punk, se denomina “pogo⁷⁶”; este consiste en una serie de movimientos frenéticos, levantando las piernas como si fuera una marcha militar y moviendo los brazos con los puños cerrados. Estos movimientos se hacen de manera desorganizada; el danzante (*punky*) busca encontrarse con otros danzantes para chocar su cuerpo, puños y piernas de manera agresiva, con la intención de hacerle daño al otro sin intención.

Figura 11: Pogo, galeras rock 2014.

Fuente figura 11: <https://www.facebook.com/lamalamadrepunk/info>. consultado 2 de octubre 2014.

⁷⁶ Ver en: <http://www.medciencia.com/bailemos-el-pogo-la-fisica-de-los-conciertos-de-heavy-metal/>. Consultado 6 de Octubre 2014.

El pogo es una manera de crear un sentimiento de auto marginación colectiva, puesto que todos los que entran al pogo buscan estar solos, haciendo espacio con sus piernas y brazos, caminando alrededor del escenario de acuerdo al ritmo de la música.

Así como en el Hip Hop, en el Punk, la interpretación de auto marginación, se da porque los movimientos con los que se expresa el gusto por el género, buscan la privacidad de sus oyentes y su comunión con la música. También se podría afirmar que el pogo es una construcción simbólica que genera lazos y representaciones sociales, así como también construyen sentidos comunitarios a su alrededor, o alrededor del Punk.

En síntesis, se puede decir que las canciones creadas desde el Punk, siempre estarán cargadas de sentimientos compartidos que representan realidades; las mismas, por ser parte de un ámbito urbano, se comparten, fortaleciendo así la representación social que desde este género musical, cargan las personas para afrontar la cotidianidad de la vida en la ciudad.

4. CAPITULO.

EMOCIÓN, MEMORIA E IDENTIDAD: FUNCIONES SOCIALES DE LA MÚSICA.

“Sin música la vida sería un error”.

Friedrich Nietzsche.

La música es una construcción sociocultural, por lo tanto posee funciones que articulan la realidad, es decir la cotidianidad; de esta manera los oyentes se encuentran en el seno de la construcción social y cultural de un sistema social en constante desarrollo. Como lo expresa Teodoro Adorno⁷⁷, la música es un componente de la sociedad, que permite a los individuos de alguna manera, sentirse parte de una comunidad. Asimismo, la música es un factor de representación, por lo cual crea sentimientos; un ejemplo de ello, son las canciones nacionales, las cuales representan por un lado la institucionalidad de un Estado, y por el otro, la cultura de su nación.

Para Adorno, la música posee la capacidad de quedarse en la conciencia temporal de los sujetos, de la mano del carácter comercial de la misma dentro de las sociedades occidentales; esto, conllevando a que la música se convierta en un fenómeno pasajero, donde solo aquella que posea ciertas características y funcionalidades dentro de un sistema social determinado, tendrá la capacidad de preservarse a lo largo del tiempo.

⁷⁷ ADORNO, Theodor: Op. Cit. (2009), p.233-234

La música creada por los movimientos alrededor del Punk y el Hip Hop, no puede dejar de escaparse a esas características comerciales de las sociedades occidentales, por lo tanto, es necesario buscar por parte de los oyentes e intérpretes, canciones que tengan la capacidad de preservarse a lo largo del tiempo; en otras palabras, canciones que posean un carácter funcional dentro de la sociedad.

Adorno, considera que desde el cine, la música posee funciones establecidas de preservación, esto mediante la utilización de medios musicales en la ambientación de las escenas más importantes de los largometrajes⁷⁸. La función de preservación de la música dentro del cine, implica que las escenas dentro de las cuales, haya música, se queden en la retina de los “cinéfilos”, provocando una mayor presencia en la conciencia temporal de estos individuos y, logrando de esta manera que esas situaciones dentro de los filmes, influyan en las emociones o sentimientos de las personas.

Como se ha dicho anteriormente, la música creada a partir de los géneros utilizados en esta investigación, de carácter no racional en términos weberianos, que crea o genera lazos sociales a partir de construcciones simbólicas y representaciones sociales, posee la capacidad de preservar un sentimiento o una emoción; de esta manera, se podría afirmar que esas músicas poseen un carácter funcional dentro de la ciudad de Pasto.

La función de la música no es sólo ideológica en tanto en cuanto finge para los seres humanos una irracionalidad de falsas apariencias y que no tiene al menor poder sobre la disciplina de su existencia, sino también porque esta irracionalidad se asemeja a los patrones del trabajo racional⁷⁹.

⁷⁸ ADORNO, Theodor. “Teoría Estética”. Madrid: Ediciones Akal (2004).

⁷⁹ ADORNO, Theodor: Op. Cit. (2009), p.233-234

Adorno, afirma que la música posee funciones o acciones determinadas, que no cambian la realidad social de los individuos⁸⁰; en otras palabras, los valores creados a partir de una canción, no cambian la situación socioeconómica ni la posición social de un individuo dentro de un sistema social. Esto no implica que a los individuos se les tenga que restringir el acceso a la música que quieren escuchar por razones comerciales. Gracias a la tecnología y los medios de comunicación⁸¹, la expansión de la música, y de la música creada en la ciudad de Pasto, se ha facilitado; aspecto que ha conllevando a que se fortalezcan los lazos sociales de los grupos constituidos alrededor del Punk y del Hip Hop dentro de dicha ciudad.

Por otro lado, a la música se la podría considerar funcional en la medida en que cumpla con las siguientes características o funciones: Emoción, memoria, e identidad. Simon Frith, en su estudio sobre la estética de la música popular⁸², analiza la importancia de dichas funciones en el desarrollo de una sociedad, sobre todo en la creación de lazos que ayuden a mantener unida o cohesionada a dicha sociedad.

Así, se podría afirmar que los lazos “contraculturales” creados en el marco de los movimientos constituidos a partir de Punk y el Hip Hop, son efecto de la configuración sociocultural presente en un sistema social más amplio, esto es la sociedad presente dentro de la ciudad de Pasto; por lo tanto, los lazos, las representaciones e imaginarios creados a partir de estos géneros, solo podrían provocar un efecto unilateral dentro de los individuos: identificarse y ser parte de la configuración, construcción o reconstrucción de la cultura presente en la ciudad de Pasto.

⁸⁰ *Ibíd.*

⁸¹ más en la contemporaneidad, puesto que en internet, portales como google y YouTube, han hecho que la música comercial se ofrezca de manera más eficiente que por la radio, o la televisión, donde muchas veces se requería programas y horarios preestablecidos

⁸² FRITH, Simon: *Op. Cit.*, p 413

4.1 Emoción.

Hasta aquí, se ha dicho que la música posee características fundamentales en el desarrollo de la sociedad. La generación de emociones, como componente esencial a dichas características, es uno de los efectos que produce la música en los individuos que la escuchan; esta es una de las funciones más representativas de la música dentro de la construcción de sociedad y cultura, por esta razón, la mayoría de los rituales humanos está acompañado de música.

[La música proporciona] una vía para administrar la relación de nuestra vida emocional pública y privada. -Canciones- formas públicas de expresiones privadas. Como dar sentido y forma a sus propios e incipientes sentimientos. Este uso de la música, ilustra una cualidad de la relación entre fans y sus ídolos: Los fans no idealizan a los cantantes porque deseen ser ellos, sino porque esos cantantes parecen ser capaces, de alguna manera, de expresar lo que ellos sienten; Algo así como si a través de la música nos fuéramos conociendo a nosotros mismos⁸³.

Como menciona Frith, la música, a través de las emociones generadas por letras o por contenidos, pretende generar representaciones sociales individuales dentro de la sociedad; pero, al igual que la cantidad de emociones cargadas dentro de una canción genera un grado de identidad individual, también crea lazos sociales, debido a que esas emociones son compartidas, puesto que la música es un elemento de difusión extendido dentro de las sociedades. Esto, gracias a la tecnología y los medios de comunicación o difusión presentes en la sociedad.

En ese sentido, se podría afirmar que los lazos sociales presentes en los grupos creados a partir del Hip Hop y el Punk, tienen una gran carga de factores emocionales que influyen en los individuos que los integran. La música creada a partir de estos géneros, impacta de manera emocional en los individuos que se sienten acogidos dentro de estas organizaciones espontáneas. De la misma manera, los contenidos que poseen las canciones creadas en el marco de estos

⁸³ FRITH, Ibid. p. 413.

géneros referenciados, tienen que poseer esa carga emocional que necesitan los individuos para identificarse con dichas canciones; esto es, las canciones deben expresar dentro de sus letras o contenidos, los sentimientos y estados de ánimo que tenga o posea el individuo al que acoge, además de generar representaciones sociales dentro de los movimientos creados en ese contexto musical específico.

Entonces, las emociones como función musical, son el resultado de la experiencia que adquieren los individuos en el ejercicio de escuchar y disfrutar de la música. Como resultado de ese ejercicio, los individuos y los movimientos creados alrededor de la música, crean o configuran representaciones y construcciones sociales y simbólicas; en otras palabras, la música influye de manera directa en la creación, construcción o reconstrucción de factores contraculturales que determinan la consolidación del Punk y el Hip Hop en la sociedad.

Se podría afirmar por tanto, que la configuración musical de la música creada dentro de la ciudad de Pasto, posee elementos emocionales representativos que acogen a los individuos dentro de esos movimientos; elementos emocionales como: la sensación de represión, el disgusto por la autoridad legalmente establecida o la constante denuncia de desigualdad y de olvido, se encuentran presentes dentro de los contenidos musicales, provocando así que esas emociones compartidas generen lazos o vínculos sociales fuertes, que mantienen unidos a esos individuos quienes se sienten acogidos por la música, creando de ese modo, los movimientos sociales. De la misma manera, tales movimientos sociales, a través de las mismas emociones, crean los lazos y vínculos que los integran dentro de la sociedad, que, para el caso de esta investigación, constituye a la sociedad presente dentro de la ciudad de Pasto.

Debido a las cualidades que le reporta su abstracción (...) la música es una forma de individualización. Llenamos nuestras vidas de canciones y nuestros cuerpos de ritmos, y hay en ellos una vaguedad de referencia que los hace inmediatamente accesibles. Las canciones [de Hip Hop y de Punk] están abiertas a una apropiación de usos personales de un modo que ninguna otra

forma de la cultura popular es capaz de igualar (...). Al mismo tiempo, e igualmente importante, la música está regida por un conjunto de normas. Reconocemos determinados sonidos como música porque obedecen a una lógica determinada, familiar, (...) esta lógica está fuera de nuestro control. Hay algo insondable en nuestros gustos musicales⁸⁴.

Entonces, las emociones generadas o acogidas por la música, reflejan el papel que poseen los individuos en la continua construcción de la sociedad. Esto se hace evidente, en la información obtenida dentro del trabajo investigativo, donde se notó que el comportamiento generado a partir de un gusto determinado de música, genera miradas concretas acerca de la ciudad, y de la sociedad pastusa en general.

Retomando a Art Delirium y Valeria, cada uno como representante de los movimientos creados en el marco del Hip Hop y el Punk respectivamente y, sujetos jóvenes que se sumergen a partir de sus perspectivas contraculturales, dentro de la construcción simbólica de las representaciones sociales que configuran la ciudad de Pasto, se puede manifestar que ellos, crean concepciones acerca de lo que es la ciudad, desde sus valores contraculturales y emocionales generados por la música que escuchan.

.... [A] Pasto, le falta mucho en cuanto a cultura me parece; [es] una ciudad ya muy monótona, muy tediosa, por ende, yo creo que acá es una de las ciudades que más se bebe, y es por eso, porque no hay aporte en cuanto a cultura, y le han dado prioridad a cosas que verdaderamente no deberían de priorizarlas⁸⁵.

Con ese testimonio, Art Delirium, busca justificar muchos de sus valores y actos contraculturales –es el caso de la ingesta de licor- a partir de la misma realidad; esa misma cotidianidad que posee la ciudad, la cual según él, es muy tediosa. Por otro lado, Valeria afirma acerca de la ciudad que,

....es una ciudad muy bonita, pero, deberían conocerse algo más que los carnavales de negros y blancos, aparte de las artesanías que hay acá, hay

⁸⁴ FRITH, Simon: Op. Cit., p. 414.

⁸⁵ Art Delirium [Entrevista]. Pasto, 19 de Abril 2014.

mucha gente talentosa, pero yo creo que por nuestro acento y por todo, he, digamos, que a nivel nacional se nos cree como tontos por ese conflicto que hubo Agualonguista entonces creo que la gente no piensa igual, creo que piensan que somos "tontos", pero esta ciudad tiene mucho que dar y la gente tiene mucho que aportarle a la sociedad, digámoslo así⁸⁶.

Como se puede notar en los dos testimonios, cada uno posee una carga emocional que ayuda a crear una imagen que tienen ellos mismo de sí, por lo tanto se podría afirmar que cada uno cuenta con una auto representación propia creada desde el marco del Hip Hop y el Punk.

Desde la perspectiva emocional que se crea en el marco del análisis acerca de la incidencia de la música en la creación de un imaginario sobre la ciudad de Pasto, se podrían apreciar las miradas que poseen los individuos acerca de los espacios o la política de la sociedad; asimismo se podría considerar como ellos miran a la ciudad de Pasto dentro de algunos años.

Uno de los aspectos más relevantes en cuanto a las emociones que se generan a partir de estos géneros, es el sentido de auto marginación; esto se ve reflejado en las posturas de los individuos acerca de la política o los sistemas políticos en los cuales se encuentran inmersos:

...bueno, (...) creo que cada sujeto es político, tomando la político como la toma de decisiones, entonces, creo que todos hacemos política así no estemos inmersos en una organización o no hagamos "politiquería". Me parece que en Colombia, en política, primero: no hay democracia y, segundo: todo está vendido; podemos darnos cuenta en las políticas que se hacen en esta universidad [universidad de Nariño], que todo va con intereses de por medio, y también podemos ver que todo está vendido, que todos van por una tajada de ese puesto. Me parece que la política en Colombia también, no hay libertad de expresión y no hay garantías para la gente de otra posición como de la izquierda, como ya lo hemos visto en este tiempo, entonces pues, pienso eso de la política, que es como censurada de alguna manera⁸⁷ (Valeria).

⁸⁶ Zarama, Valeria [Entrevista]. Pasto, 29 de Marzo 2014.

⁸⁷ Zarama, Valeria [Entrevista]. Pasto, 29 de Marzo 2014.

Con ese testimonio, tomado desde una mirada Punk, la política, debe ser entendida como una acción humana, que se configura en la sociedad. Por esta razón, es importante abordar a la política como un foco que provoca sentimientos, siendo esta uno de los pilares fundamentales dentro de la estructura del sistema social. Desde la perspectiva de Valeria, un individuo que se auto define desde el Punk, se puede observar una postura contracultural al expresar su insatisfacción por la falta de posturas políticas de izquierda dentro del sistema social preestablecido. A diferencia del Hip Hop, el Punk es un género que genera posturas y por lo tanto emociones o sentimientos más amplios y menos particulares; esto conlleva que las miradas y las expresiones del Punk sean más universales, todo partiendo de la idea central de este género: “hazlo tú mismo”. Un ejemplo de ello, son los temas usualmente tratados en el programa radial “lo Ruidosamente Kontracultural” anteriormente referenciado.

Del mismo modo, el Hip Hop también genera miradas acerca de la política y sobre todo del ejercicio de esta dentro de la ciudad:

...precisamente hoy, estoy totalmente cabreado con la política colombiana, no solo, bueno con lo que paso, Santos-Petro, un abuso a la democracia, pero también por todo lo que paso ahorita; por lo menos ayer me di cuenta del plan de ordenamiento territorial, y ¿qué están haciendo?, están haciendo que solo, a los burgueses les den la prioridad en los bares, por ejemplo, ayer me di cuenta, que cerraron todos los bares del parque infantil, solo quedaron abiertos los bares de música crossover, cerraron los bares que tienen menos entradas y van, supuestamente a ubicarlos en un lugar apto para ellos (los burgueses), van a ubicar toda la zona de bares, va a ser del valle de atriz, para allá, y un local allá, obviamente a un bar alternativo, no le va a dar la plata para pagar un local allá, sí, ósea, la política está adaptada a la conveniencia de los que les conviene que este acomodada la política⁸⁸.

El Hip Hop, gracias a su carácter más relacionado con la marginalidad dentro de las ciudades, como ya se ha visto anteriormente, posee o produce miradas más locales y por lo tanto sentimientos que fortalecen esa mirada auto marginal. Desde este testimonio, se ve reflejado que aquello denominado “alternativo”, está

⁸⁸ Art Delirium [Entrevista]. Pasto, 19 de Abril 2014.

relegado a las esferas más bajas de la sociedad. Es evidente que el Hip Hop genera un tipo de sentimiento o emoción relacionado con la marginación social producida dentro del sistema social, ya sea por factores económicos como sociales, lo que implica que todas las sensaciones y expresiones creadas en el marco de ese género, siempre estén cargadas de “reclamos” o de mensajes de rebelión o libertad. Como se ha visto con anterioridad, desde las expresiones artísticas, como las letras musicales; estas, siempre están cargadas de un espíritu de rebelión.

4.2 Memoria.

Otra característica fundamental de la música, es la capacidad de detener el tiempo mediante los recuerdos obtenidos en el proceso de socialización de los individuos. La memoria es uno de los fundamentos esenciales en la construcción de identidades colectivas, por esta razón es necesario para las sociedades occidentales. En el proceso de socialización, los individuos adquieren algún grado de conocimiento acerca de la historia del desarrollo y evolución de su sociedad.

La música no puede escaparse a esas necesidades sociales de integración por medio de la intensificación de la memoria colectiva; un ejemplo de ello, y como se ha mencionado, son las canciones nacionales, ya sean himnos o trovas o versos; estas se involucran en el juego de generar identidades globales dentro de un sistema social determinado. Pero la música no solo tiene la capacidad de intensificar memorias colectivas, la música también prolonga memorias individuales.

La música desencadena distintas funciones del cerebro, lo cual explica por qué **si una canción gusta genera placer y un tema favorito puede sumergir en la nostalgia (...)** Escuchar música que a uno le guste, sin ser la favorita, **abre un circuito neuronal en ambos hemisferios cerebrales** denominado la red de modo por defecto, que se considera desempeña un papel en los pensamientos "concentrados en lo interior".(...) Pero **escuchar una canción**

favorita también desencadenó actividad en el hipocampo, la región del cerebro adyacente, que desempeña un papel fundamental en la memoria y las emociones vinculadas a la socialización. (...) "*Hasta ahora, teníamos la hipótesis de que las canciones favoritas eran una especie de estímulo superlativo que desencadena el mismo patrón de actividad cerebral, aunque más intenso, comparado con otras canciones*", "*Este estudio muestra que no es una actividad más intensa en ciertas partes del cerebro lo que se produce, sino una mayor conectividad entre diferentes partes*". (...) Los resultados sugieren que **escuchar la música favorita podría ayudar a tratar la pérdida de memoria**⁸⁹.

Entonces, desde esa perspectiva científica, se puede afirmar que la música tiene una relación directa con los sentidos, esto es la sensación de creación de representación tanto individual, como social, y esto se debe a que la música es una construcción sociocultural.

Dentro del marco de esta investigación, la memoria como función de la música, siempre genera nostalgia, como fenómeno de representación. Así, y por medio de la nostalgia se crea un lazo o vínculo que une al individuo con la canción o la música con la cual se siente representado.

....una canción, es difícil, de rap, una que se me viene así a la mente es una que se llama: *diary of a bad man*, o "*diario de un hombre malo*" de *Greek dilas*, porque sea como sea yo antes de escuchar rap, yo escuche metal, y siempre me ha gustado la parte oscura del ser humano y todo eso, y el rap oscuro se denomina *horrorcore*, que le dieron nacimiento precisamente a ese grupo, que le dieron origen a otro grupo que se llama *flydainer*, bueno ese tema; *satanic beer* me gusta mucho. De otra música, no sé, de Silvio [rodríguez] hay mucho, ojala, por todo lo que significa; Héctor lavoe tiene himnos para mí: Juanito Alimaña, El cantante; -loco-, cada música tiene su historia conmigo, cada temán(...) de *Greek dilas* me acuerdo, cuando conocí a *Greek dilas*, yo tenía, que unos 15 o 16 años, por ahí, la época que era uno pelao, la juventud que a uno lo aloca, uno quiere como, la música de una, a uno lo remonta a épocas específicas en que uno escucho esa canción, y siento hasta nostalgia, aunque

⁸⁹ Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/su-cancion-favorita-pone-nostalgico-articulo-513317>. Consultado 22 de octubre 2014.

no soy muy apegado a la juventud y a todas esas "maricadas" pero si, se siente la nostalgia⁹⁰.

Pero la memoria dentro de las funciones sociales de la música, no solo se limita a la generación de sentimientos; la memoria entra o toma parte en las estrategias de distinción de los individuos dentro de los grupos que se generan alrededor de la música; esto se ve expuesto por el conocimiento que tiene o posee cada individuo acerca de su música, o del género musical con el cual se siente representado.

En cuanto al Hip Hop y el Punk, también poseen ese poder de generar o prolongar experiencia compartida o individual a través de la memoria; esto se ve expuesto en la forma como los individuos que se encuentran inmersos dentro de los movimientos creados alrededor de estos géneros musicales concretos, logran elaborar miradas específicas acerca de la ciudad de Pasto.

La historia hace parte del estigma que le han puesto de "tontos" a Pasto, y a Nariño; entonces, de la historia conozco muy poco, pero, lo poco que se, y lo poco que uno puede ver caminando por las calles, es que esto todavía parece un pueblo y que en cada esquina hay una iglesia, entonces creo que dentro de la historia pastusa es lo que ha representado digamos acá, y ha tenido una acogida muy fuerte, que es eso, la religión. La religión católica ha sido la que dirige todo esto de alguna manera, la aptitud conservadora de todos los pastusos frente a todas las cosas diferentes que se les pueda presentar. (...) [En el futuro esto será] mucho más grande, talvez, con mucha gente, yo creo que más excluyente, entre una ciudad se vuelva más grande, le dan prioridad a las infraestructuras y a los edificios y a todo lo material, y no le dan tanta importancia a las personas, bueno, también, es que, Pasto está muy peligroso, tanto por el vandalismo por los robos, por muchas cosas, implementan policías, pero no hacen nada para mejorar esta situación, entonces, puede ser que se vuelva una metrópolis, talvez, en 10 años, pues si, ahorita como están las construcciones, pero, no creo que haya una mejoría humana, digámoslo así⁹¹.

A partir de estas perspectivas que se generan desde el pensamiento que posibilita el Punk y la relación que los individuos tienen con la sociedad presente dentro de

⁹⁰ Art Delirium [Entrevista]. Pasto, 19 de Abril 2014.

⁹¹ Zarama, Valeria [Entrevista]. Pasto, 29 de Marzo 2014.

la ciudad de Pasto y, apelando a los datos históricos que poseen personas como Valeria, se pueden apreciar las posturas contraculturales acerca del avance en términos de desarrollo infraestructural, dentro de esta ciudad. Situación dada debido al evidente inconformismo generado por dichos avances, que desde este tipo de posiciones, invocan la deshumanización del desarrollo social. Por otro lado, desde el Hip Hop, también se puede apreciar un tipo de postura y mirada concreta acerca de la ciudad de Pasto.

...todo eso que nos inculcaron [Antonio] Nariño y toda la cuestión, pero ya inculcándome más, me doy cuenta que a pesar que dicen que pasto fue como, este "man" [Agustín Agualongo] que supuestamente que no, pero era un "guevonsito" que le rendía culto al rey, el "man" se murió diciendo que viva el rey, era también la misma "mierda" que el resto solo que con otro nombre. (...) [En el futuro] el proceso siempre va avanzando en contra de la inclusión social, el proceso va por los bienes que a ellos les interesa más, no por la gente que realmente es la que hace de esta ciudad algo grande (Art Delirium).

Similar a las apreciaciones obtenidas desde el Punk, dentro del Hip Hop, se puede entrever, desde una óptica contracultural, cómo dentro de la ciudad se va perdiendo o eliminado el factor humanizante, en las dinámicas del desarrollo de su sociedad.

Pero así como la música funcional genera o intensifica la memoria de las personas a las cuales acoge, también desencadena procesos de identidad; de esta manera, se podría afirmar que se crean lazos sociales sólidos desde los movimientos contruidos en el marco de un género musical específico: Hip Hop y Punk.

4.3 Identidad.

"Usamos las canciones para crearnos a nosotros mismos una especie de auto definición particular, para darnos un lugar en el seno de la sociedad"⁹².

⁹² FRITH, Simon: Op. Cit., p 413

La identidad es uno de los elementos fundamentales que posee la música funcional, es decir la música que tiene la capacidad de trascender la inmediatez de su reproducción. La identidad es una de las funciones sociales que componen la música. Esta función es la responsable de la creación, utilización y consolidación de elementos particulares que exteriorizan un gusto por un tipo de música; asimismo, es el elemento fundamental que particulariza, señala y encierra en un núcleo, un género musical específico.

Desde esa perspectiva, se puede afirmar que los elementos particulares que posee la música, se utilizan para diferenciar desde un punto de vista musical un estilo del otro, esto es: ritmos, armonías, instrumentos; también desde el punto de vista sociocultural, la música coadyuva a la creación de imágenes, autoimágenes (la forma de exteriorizar un gusto por un tipo específico de música), contenidos, escenarios, entre otros.

La cultura, es el elemento social encargado de crear lazos identitarios dentro de un sistema social; por ello, las creaciones o composiciones musicales de una cultura determinada, son el resultado de la socialización entre un grupo de individuos y su sociedad. Como se ha evidenciado antes, esas relaciones, entre individuos y sociedad, no se dan de una manera orgánica, es decir, de una manera en la cual todos los miembros de una sociedad posean o tengan experiencias homogéneas; por el contrario, dentro del sistema social, hay barreras invisibles que impiden que los individuos tengan una experiencia común dentro de dicho sistema, esto provoca la creación o particularización de elementos denominados contraculturales (elementos que por lo general van en contra de lo que se determina como el *status quo*).

Norbert Elias, en su trabajo acerca de Mozart, expone cómo los elementos culturales de la época en la cual este interprete vivió y creó su música, influyeron en la popularización de la misma y su posterior rechazo generalizado. El trabajo de Elias, es una exposición de la capacidad funcional de la música dentro de un

sistema social; esto es, cómo la música al momento de ser creada, tiene la suerte de representar a un sector de la sociedad, que para el caso de Mozart, fue la aristocracia; no obstante, ese fenómeno representativo, pierde efecto en la medida en que nuevos movimientos musicales, intérpretes o estilos, van apareciendo dentro de un grupo social. De esa manera, la música deja de ser funcional y se pierde en el tiempo; partiendo de ello, la música debe acoger o representar socioculturalmente a un determinado sector social, así, la música podrá ser funcional.

La música de Mozart sobrevivió al tiempo, porque en esa época en Viena y en el resto de Europa, una clase ascendente comenzó a buscar representación dentro de la sociedad; así fue como la Burguesía recuperó la decadente música aristócrata y le dio un valor cultural sólido que permanece todavía en el tiempo, lamentablemente, tiempo después que este compositor dejó de existir⁹³.

El Hip Hop y el Punk por su parte, son géneros musicales, que generan representaciones sociales evidentes, como la apariencia y la autoimagen que crean o generan los movimientos sociales configurados en su entorno. Por esta razón, se podría legitimar su funcionalidad dentro de la sociedad presente en la ciudad de Pasto. Los movimientos sociales que se crean alrededor de estos géneros son evidenciados por la exteriorización de la representación social, entonces, las posturas contraculturales se integran dentro de la cotidianidad de la ciudad de Pasto; en esa perspectiva, tanto el Hip Hop como el Punk, son elementos culturales que refuerzan los vínculos que poseen los individuos con la ciudad.

Este fenómeno se fortalece poco a poco, y los elementos contraculturales que representan al Hip Hop por un lado, y al Punk por el otro, son acogidos dentro de la sociedad. Para el caso de Pasto, la alcaldía del municipio, ha creado estrategias para involucrar a los jóvenes con los procesos institucionales de la ciudad,

⁹³ ELIAS, Norbert. Op. Cit. (1991). p. 30.

partiendo de las representaciones sociales creadas o establecidas en el marco de esos géneros musicales; muestra de ello fue la realización de la semana del Hip Hop por la paz, entre el 18 y 22 de Junio del año 2014⁹⁴.

Por otro lado y como se ha mencionado con anterioridad, los espacios musicales creados dentro de la ciudad, también han sido un reflejo de la absorción de las posturas contraculturales de estos géneros. Esto se ve expuesto en la forma como los organizadores de eventos musicales, como el festival musical departamental denominado “Nariño Underground (subterráneo)”, expresan los objetivos de dichos eventos.

[La] Realización del "Nariño Vive Underground II Fest y V Festival Rock N´Frio", consiste en el reconocimiento y el fortalecimiento del movimiento underground como conceto de integración del rock, sus géneros [Punk] y las diferentes expresiones sub-culturales relacionadas en el departamento de Nariño, entendido como un proceso-escenario de encuentro, integración cultural y académica, de participación regional, que facilite y fortalezca el tejido asociativo juvenil desde la pluralidad, la tolerancia, el enfoque de derechos, la cultura y la paz con justicia social⁹⁵.

Ahí se manifiesta, que a pesar de los intentos de auto reconocerse como diferentes, desde el discurso con expresiones como “sub-cultura” o “underground”, al final se termina por ceder y legitimar el proceso sociocultural de integración con el sistema social imperante. Asimismo, desde las posturas generadas por el Punk y el Hip Hop, como fenómenos de representación individual, se puede apreciar este fenómeno de intento de desvinculación respecto a las posturas culturales establecidas.

...yo me identifico como un ser humano que vive aquí, como terráqueo, ósea, yo tengo una idea un poco libertaria de que no deberían hacer fronteras, todos

⁹⁴ La semana del Hip Hop fue un evento organizado por la Oficina de la Juventud de la Alcaldía Municipal de Pasto, como el fin de integrar a los jóvenes que estudian en los colegios públicos del municipio; de la misma manera, este evento sirvió para exponer las estrategias del municipio en cuanto a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la ciudad.

⁹⁵ Ver en: <http://narinounderground.com/objetivos/>. Consultado 5 de Noviembre de 2014.

somos seres humanos y no deberían existir estas fronteras. (...) en papeles, me identifico como colombiana, como nariñense, pero a veces, ósea, reniego un poco de la cultura pastusa por ser tan conservadora, me parece a mí, pero entonces, en el momento que digan: "¿tu ere de pasto?" si, obviamente por el acento, por las ideas, por lo que uno conoce uno es pastuso⁹⁶.

Aquí se aprecia como prima la pertenencia al sistema social, a pesar de los intentos por mantenerse al margen; a pesar de su posturas contraculturales, Valeria se siente acogida como miembro de la sociedad Pastusa, puesto que posee características socioculturales, como el acento, que provocan ese auto reconocimiento.

Asimismo, la ciudad de Pasto, está expuesta a la continua reformulación, como parte integral de la generación de esa identidad colectiva que absorbe las identidades particulares; aspecto que desde el Hip Hop y el Punk, permite demostrar cómo esta ciudad, carece de espacios determinados desde donde se puedan fortalecer las identidades particulares

...Primero [hacen falta] bibliotecas buenas, es más, acá no hay librerías buenas, uno va a buscar cualquier libro que en otra ciudad es fácil de conseguir, acá ni siquiera saben quién es el autor; museos me parece indispensables, cine bueno, aunque en la guagua de vez en vez publica buenas películas, pero se hace cine independiente, me parece excelente, porque el cine no es lo que uno ve en el valle de atriz y en el Unicentro y en todas esas vueltas, la cultura como tal, lugares donde uno realmente se apoye a la cultura, cualquier ciudad, cualquier lugar, que es como la gente que puede despertar de este como en el que estamos⁹⁷.

En el mismo sentido, al decir de Valeria,

[Hacen falta] espacios recreativos para la juventud, yo creo que han estado mucho molestando por un *skypark* y no lo hay, no hay zonas de tolerancia, he, a mí me parece que hace falta espacios como para la juventud, zonas de estudio,

⁹⁶ Zarama, Valeria [Entrevista]. Pasto, 29 de Marzo 2014.

⁹⁷ Art Delirium [Entrevista]. Pasto, 19 de Abril 2014.

bibliotecas parque de tolerancia, recreación, digámoslo así, eso me parece que le hace falta a la ciudad ⁹⁸

Desde esas miradas, se puede apreciar una resistencia a la integración al sistema social; no obstante, terminan aceptándolo y conviviendo dentro del mismo. Entonces, la identidad generada desde la música, a pesar de poseer posturas que van en contravía de lo institucionalmente establecido, termina por fortalecer los patrones o pautas culturales, que componen al sistema social en el cual se configura o se crea la música con características contraculturales.

5. CONCLUSIONES

La música es parte importante en la construcción de cultura e identidad, por esta razón, en la presente investigación se encontró que desde diferentes referentes musicales, es posible fortalecer y recrear las culturas locales. Los elementos contraculturales creados en el marco de la unión música y sociedad, han sido uno de los referentes más importantes en la construcción de identidades sociales dentro de grupos de individuos que se reúnen en torno a un género musical específico.

Los individuos, son quienes cargan consigo las culturas de los sistemas sociales en los cuales se encuentran inmersos, por esta razón son parte fundamental en la construcción de imaginarios colectivos y representaciones sociales que definen o cohesionan un sistema social. Dentro de los sistemas sociales, se encuentran movimientos o grupos de individuos que crean representaciones sociales propias, lo que hace que un sistema social sea heterogéneo, es decir, tenga la capacidad de acoger o introducir miradas disimiles a las establecidas o institucionalizadas.

Ese carácter heterogéneo de los sistemas sociales posibilita a que las miradas contraculturales se sumerjan dentro de un mar de construcciones propias, que

⁹⁸ Zarama, Valeria [Entrevista]. Pasto, 29 de Marzo 2014.

generan identidades colectivas; esta es la razón por la cual, música como el rock, la salsa o el vals son capaces de representar al mismo sistema social, sin que este cambie sus pautas o normas de comportamiento y representación legalmente constituidas.

De la misma manera, la música a pesar de ser una construcción cultural, creada dentro de un sistema social específico, adquiere un carácter universal en la medida en la cual, por medio de ritmos, armonías y líricas, es capaz de generar sentimientos o emociones, memorias e identidades dentro de un gran número de individuos (sin importar si estos sean parte de ese sistema social o de otro) ,que poseen la capacidad de acoger estas melodías o músicas y a la vez, propiciar a la creación de representaciones sociales a partir de estas.

La presente investigación, demuestra cómo los elementos denominados contraculturales, esto es, creaciones culturales inspiradas en la música alternativa, forman parte del desarrollo social pastuso; asimismo, argumenta que dentro de la ciudad de Pasto, tales elementos contraculturales, se convierten en parte fundamental del diario vivir de la ciudad; en otras palabras, esos elementos contraculturales inspirados en el Hip Hop y el Punk, se mezclan con los elementos culturales locales, fortaleciendo en gran medida la formación o integración sociocultural de los individuos quienes se identifican con esos géneros musicales, en la sociedad presente dentro de la ciudad de Pasto.

6. BIBLIOGRAFÍA

AGUSTIN, José: “La contracultura en Mexico”; Mexico; Grijalbo, 1996 p.129

ADORNO, Theodor. “Teoría Estética”. Madrid: Ediciones Akal (2004)

ADORNO, Theodor: “Disonancias. Introducción a la sociología de la música”. Madrid: Akal 2009. .

BOURDIEU, Pierre. “Sociología del arte”. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión (1971).

BOURDIEU, Pierre. “La Distinción”. Buenos Aires: Taurus (1998)

DÁVILA BALSERA, Pauli y AMEZAGA ALBIZU, Josu. “Juventud, Identidad y Cultura: El rock radical vasco en la década de los 80: Editoriales Universidad de Salamanca; 2003. Disponible en:

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/79552/1/Juventud%2c_identidad_y_cultura_El_rock_ra.p

ELIAS, Norbert. "Mozart, sociología de un genio". Barcelona: Ediciones península 1991

ELIAS, Norbert. "el proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas". México: Fondo de Cultura Económica. 1987.

FRITH, Simón: "Hacia una estética de la música popular" en "Las culturas musicales: lecturas de etnomusicología": España: Trotta: 2001. p.413.

GODART, Frédéric: "Sociología de la Moda": Edhasa: ISBN: 978-987-628-166-9. Disponible en: <http://edhasa.com.ar/libros/libro.php?id=2565&l=Sociolog%C3%ADa+de+la+moda&t=Ensayo&a=Godart%2C+Fr%C3%A9d%C3%A9ric&e=Edhasa&c=Otras+obras&idt=14>

GARCÉS MONTOYA, Ángela: "Etnografías vitales: Música e identidades juveniles. Hip hop en Medellín" en revista folios 21 y 22, Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia; 2009. Disponible en: <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/viewFile/6436/5906>

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Giraldo. 2001.

GARCIA, Marta. "El oyente eclíptico". Nassarre: revista aragonesa de musicología, XXI. Vol. 21, N°1 2005, p.133-142. Zaragoza. [Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1381304>]

HERNÁNDEZ LOSADA, María Carolina. “Música, mujeres, hombres y contradicciones: la construcción del género en la escena del Death Metal en Bogotá”. Bogotá, 2010. Monografía de Grado (Socióloga). Universidad del Rosario. Escuela de Ciencias Humanas. Programa de Sociología. Disponible en: <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2158/3/1010179454.pdf>

HORMIGOS, Jaime. “La creación de identidades culturales a través del sonido”. Madrid: Dossier (2010).

LÓPEZ CABELLO, Arcelia Salome: “La música punk como un espacio identitario y de formación en jóvenes de México”, en: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, N°11: Universidad de Manizales (UManizales): Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud: 2013. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4220513>

LUCKMAN, Thomas & BERGE, Peter. “Modernidad, Pluralismo y crisis de sentido”. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, (1997).

MARCUSE, Herbert. La protesta juvenil: ¿quién forma parte de la juventud? EN: Biblioteca Salvat de grandes temas-libros GL No.58; Salvat editores, 1974

MOLANO, Olga Lucia. “Identidad cultural, un concepto que evoluciona”. Revista Opera, vol. 7, mayo. 2008, p. 69-84. Universidad Externado de Colombia. [Disponible en: [http, p. 70-73](http://p.70-73).

NAVARRO, Ramiro; “Culturas Juveniles y medios”. [Disponible en: <http://www.insumisos.com/bibliotecanew/Cultura%20juvenil%20y%20medios.pdf>]

NÚÑEZ OLGUÍN, Juan Gustavo: “Música, etnicidad e identidad mapuche. Una mirada crítica al Chile multicultural”; en: Historia Actual Online N° 23: Universidad de Cádiz: Facultad de Filosofía y Letras; 2010. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3671086>

PARSONS, Talcott: "El sistema social": Madrid: Alianza Editorial 1988, p.197.

ROJAS, Juan Sebastián: "Me siento orgullosa de ser negra y ¡que viva el bullerengue!, identidad étnica en una nación multicultural. El caso del Festival Nacional del Bullerengue en Puerto Escondido, Colombia", en: Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas vol.7: Pontificia Universidad Javeriana: 2002. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4148584>

SAMPER, Andrés; "La apreciación musical en edades juveniles: territorios, identidad y sentido". [Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/revistas/Facultad/artes/cuadernos/index.php?option=com_content&view=article&id=77:la-apreciacion-musical-en-edades-juveniles-territorios-identidad-y-sentido&catid=21:volumen-5-numero-2&Itemid=10]

SANCHEZ DE LA PUE Sánchez de la Puerta Trujillo, Fernando; Los tipos ideales en la práctica: significados, construcciones, aplicaciones; Empiria, revista de Metodología de ciencias sociales N° 11, enero-junio 2006, p. 11-32. [Disponible en: <http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:Empiria-2006-BBD2DA96-1A8F-5BB4-0E8E-E6439F444F95/Documento.pdf>]

STEINGRESS, Gerhard: "Caos creativo: Fiesta y Música como objeto de deconstrucción y hermenéutica profunda. Una propuesta Sociológica", en: Revista Andaluza de Ciencias Sociales. N°6: Andalucía: Universidad de Sevilla: 2006. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2519993>

TOURAINÉ, Alain; "¿Podemos vivir juntos, iguales y diferentes?". México: Fondo de Cultura Económica (1997).

TOURAINÉ, Alain. "¿Cómo salir del liberalismo?". México. Editorial Paidós Mexicana. (1999).

VILLAMIL RUIZ Jéssica Rosalba: “La reconstrucción del territorio en la ciudad, un estudio de la música de gaita de la Costa Caribe colombiana en Bogotá”, en: Cuadernos de Geografía (Revista Colombiana de Geografía) N°18: Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Geografía: 2009. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4013117>

WEBER, Max; “Los Fundamentos Racionales y Sociológicos de la Música” en Economía y Sociedad; México; Fondo de Cultura Económica. 1922

7. WEBGRAFÍA

ART DELIRIUM. Dejo que vuele el alma, Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9w4I_9oEi7Y. Consultado 16 de septiembre 2014.

GAVIRIA, Victor. “Rodrigo D. No futuro” [película]. Colombia.1990: Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=cyUVLzbFNUs>. Consultado el 18 de agosto de 2014.

HISTORIA DEL RAP EN COLOMBIA:
<http://rapcolombianoparajovenes.blogspot.com/2009/06/historia-del-hiphop-colombiano.html>. Consultado 28 de agosto 2014.

JHON GALLIANO NO NECESITA IR DE GALA PARA SER UN PUNK DE CALLE:
<http://www.tendencias.com/disenadores/john-galliano-no-necesita-ir-la-gala-del-met-para-ser-un-punk-de-calle>. Consultado 10 de septiembre de 2014.

LA ESTETICA DEL HIP HOP ES EL NUEVO PUNK:
<http://www.tendencias.com/tendencias/la-estetica-hip-hop-es-el-nuevo-punk>.
Consultado 10 de Septiembre 2014.

LA FISICA DE LOS CONCIERTOS DE HEAVY METAL:
<http://www.medciencia.com/bailemos-el-pogo-la-fisica-de-los-conciertos-de-heavy-metal/>. Consultado 6 de Octubre 2014.

LA INFLIENCIA DEL PUNK EN EL MUNDO DE LA MODA:
<http://www.tendencias.com/marcas/there-is-no-future-la-influencia-del-punk-en-el-mundo-de-la-moda>. Consultado 9 de septiembre.

LOS LIXIVIADOS: <https://www.facebook.com/lixiviados/info>. Consultado 2 de octubre 2014.

LOS LIXIVIADOS. Donde está la joda, donde está el vino. Disponible en:
<http://www.reverbnation.com/loslixiviados>. Consultado 3 de octubre 2014.

NARIÑO UNDERGROUND: <http://narinounderground.com/objetivos/>. Consultado 5 de Noviembre de 2014.

ORIGEN DE TRES MODAS QUE ESCANDALIZARON A LA SOCIEDAD:
<http://www.biobiochile.cl/2013/09/01/los-pantalones-caidos-y-el-origen-de-3-modas-que-escandalizan-a-la-sociedad.shtml>. Consultado 28 de agosto 2014.

ORIGEN PEINADO PUNK: <http://recuerdosdepondora.com/curiosidades/el-origen-del-peinado-punk/#ixzz3CtMzMS1Y>. Consultado 10 de septiembre de 2014.

PORQUE SU CANCION FAVORITA PROVOCA NOSTALGIA:
<http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/su-cancion-favorita-pone-nostalgico-articulo-513317>. Consultado 22 de octubre 2014.

PUNK DE CAOS A CULTURA:
<http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2013/punk>. Consultado 10 de septiembre 2014.

RELATORIA 2011-C879. Declaración de ilegalidad de las batidas de reclutamiento por parte del ejército: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm>. Consultado 2 de octubre 2014.

SALVADOS POR EL PUNK: <http://salvadorporelpunk.blogspot.com/2010/01/origen-del-termino-punk.htm>. Consultado el 31 de agosto 2014.

STAN MC. MUDO MC. Sesión de freestyle, disponible es:
<https://www.youtube.com/watch?v=HPFgPohJhAs>.

SUR CALLE CREW: <http://www.shock.co/mi-musica/generos/bandas/sur-calle-crew-0>. Consultado 28 de Septiembre 2014.

THE LAS POETS BIOGRAFÍA: <http://www.mtv.com/artists/the-last-poets/biography/>. Consultado el 19 de agosto de 2014.