

CAPÍTULO 19

ALT-ROCK HMO. UNA APROXIMACIÓN A LA ESCENA LOCAL DE ROCK ALTERNATIVO EN HERMOSILLO, SONORA. DE LA COMUNICACIÓN Y SU INTERDISCIPLINARIEDAD

Samantha Isabel Leyva Oviedo

La música es un medio de comunicación, un lenguaje de expresión y un elemento dinámico importante en la vida social de los humanos. Ha sido un vehículo de valores culturales y un adhesivo. La música crea una visión del mundo y construye realidades tanto para quienes la hacen como para quienes la escuchan, la interpretan y la viven. Reinventándose desde su nacimiento a mediados de la década de los cincuentas, el rock no ha perdido vigencia; es un género musical conformado por procesos, rituales, interacciones, significaciones y transformaciones, con una gran presencia en la actualidad.

Cursando el séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación dentro del eje especializante de Comunicación y Cultura, y atendiendo a los requerimientos del programa académico-curricular, se inició el diseño de un proyecto de investigación que, de culminarlo con éxito, podría ser el pase a la obtención del título universitario.

Tras distintas propuestas de temas que no llegué a concretar, encontré en la escena de rock hermosillense un potencial campo de estudio, que apenas y había sido explorado. Por ello, el tema de investigación que hoy presento surgió ante mi inquietud por comprender el estilo de vida de los músicos que crean y tocan rock alternativo, para conocer, comprender y describir el ambiente de la escena de rock que nace en la ciudad de Hermosillo, y que envuelve a músicos, bandas, público y promotores involucrados que conforman un nicho de producción y circulación musical circunscrito en cierta área geográfica. Integra, también, las historias de las bandas emergentes, las relaciones e interacciones de los actores sociales, así como los motivos y propósitos narrados por los músicos mismos en un determinado contexto social, histórico y cultural.

Esta investigación, que abordo desde la metodología cualitativa, tiene como propósito: plasmar lo que no ha sido escrito; la retrospectiva de una década musical, como fenómeno cultural inserto en la

realidad social urbana de la capital sonoreense, donde el objetivo principal es interpretar y describir las experiencias, prácticas y procesos simbólicos de los actores sociales involucrados en la escena de rock alternativo hermosillense, que ellos mismos dotan de significados, situados en determinado contexto histórico, social y cultural.

En una demarcación más específica de los objetivos, pretendo explorar, describir y analizar el microcosmos social implicado en la práctica del rock alternativo hermosillense; las prácticas culturales de los agentes sociales ligados a este género, con el fin de interpretar la función y los significados de la música en sus vidas cotidianas.

Además, busco reconstruir la memoria histórica de un segmento temporal (2006-2016) de la escena alternativa, y de la misma forma, explicar su desarrollo como fenómeno cultural en la ciudad de Hermosillo.

¿Por qué estudiar el rock y qué tiene que ver con comunicación? La respuesta más rápida es que la música es arte, entendiéndose como el producto -o actividad- elaborado por los humanos con un fin comunicativo, mediante el cual el artista expresa "ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos" (Tatarkiewicz, 2002, pp. 66-67). Por ende, la música se convierte en un medio de expresión. Además, el arte es un componente esencial de la cultura, mediante el cual se transmiten valores e ideas a través del tiempo, donde los procesos comunicativos son el vehículo. Entonces, la comunicación es indispensable para la conservación de cualquier cultura. "No quiere decir que la cultura sea solamente comunicación, sino que esta puede comprenderse mejor si se examina desde el punto de vista de la comunicación" (Eco, 1974, p. 26).

La presente investigación se sustenta en la concepción simbólica de la cultura propuesta por Geertz (1973), teoría que enmarca este estudio, la cual define a la cultura como un patrón de significados en acciones, objetos, actividades significativas de diversos tipos en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus concepciones, creencias, experiencias dentro de los contextos sociales donde se producen los fenómenos culturales (Geertz, 1973, p. 20). Dichos argumentos fueron la superficial defensa que permitieron explicar la relación de la música, el rock y la escena con la comunicación.

Sin embargo, ahondando en la producción académica de Latinoamérica y el mundo, los estudios sobre música popular son escasos dentro de las ciencias de la comunicación, y que contrario a lo que algunos estudiantes pudieran creen, las investigaciones sobre música competen a esta disciplina, y de ser mejor explorados, pudieran llegar a ser un campo o una línea de investigación emergente para la comunicación desde diversas ópticas.

Durante el trayecto de la realización del estudio, doy cuenta de esta importante propiedad de convocatoria que tienen las ciencias de la comunicación. Gracias a ello, este proyecto ha resultado una composición sinfónica de diversos campos del saber situados entre las ciencias sociales y las humanidades, siempre sujeto y respaldado por las bases del campo de investigación de los estudios culturales, de carácter versátil y multidisciplinario, para comprender las formas de creación de significados y prácticas significantes de los seres humanos.

Los encuentros transdisciplinarios que caracterizan a los estudios culturales se han dedicado a explorar temas emergentes, como el impacto de la globalización en contextos regionales, la institucionalización y centralización cultural, el multiculturalismo, problemas de clase, étnicos, de género y fenómenos de migración, así como la espacialidad o territorialización de prácticas culturales; tópicos que se abordan en esta demarcación académica, rozando la modernidad y ampliando el horizonte de una multiplicidad de campos de conocimiento (Moraña, 2000).

Es necesario mencionar que la efervescencia de los estudios culturales, de relativa juventud, otorgaron gran empuje a los estudios sobre comunicación, específicamente aquellos que retoman a los medios masivos y su influencia, que evalúan la audiencia y recepción, el análisis, producción y consumo de estos medios. Sin embargo, otros pugnaron por el cruce de lo simbólico-cultural desde ese mismo campo, sometiendo la información empírica ante diversos paradigmas de la cultura, perspectivas e ideologías diversas, que exponen una nutrida variedad teórico-metodológica (Moraña, 2000).

Así, durante esta exploración científica, me he valido de la historia, de la sociología, la etnomusicología y sus particulares metodologías –en ocasiones compartidas- para llevar a cabo este ejercicio, y así, poder conocer y entender la escena de rock alternativo hermosillense desde un horizonte con mayor amplitud.

Sin embargo, las principales influencias de este trabajo provienen de la antropología social y cultural, campos que destacan notoriamente sobre los demás, donde uno de sus principales paradigmas supone a la cultura como una condición de los procesos comunicativos y viceversa.

El requerimiento de la antropología por conocer la historia para poder hacer frente a situaciones y grupos en diferente contexto se suma a la comunicación, que permite la convergencia entre sujetos y técnicas, así como el conocimiento de “dispositivos” y procesos que reconfiguran las realidades; así lo sugiere Reguillo (2002), refiriendo también la relación entre antropología y comunicación como “dos campos de saberes, entre dos tradiciones de pensamiento que hoy trazan y trenzan horizontes para re-pensar una contemporaneidad sobresaltada” (p. 3).

Entonces, en aras de lograr los objetivos del estudio descritos con anterioridad, tracé una estrategia metodológica que destaco por su condición interdisciplinaria, misma que logró una convergencia de múltiples áreas de conocimientos, de postulados teóricos y metodológicos que consolidaron los resultados del presente. Para facilitar la exposición de estas ideas, véase tabla 1.

Por otro lado, en la revisión de literatura en torno al rock y a las escenas musicales, encontré estudios encaminados por diferentes metodologías, con sede en diversas áreas geográficas y en diversos contextos históricos y culturales, donde teóricos se han esforzado por debatir dentro de este campo de estudio y han hecho valiosas aportaciones académicas desde diferentes enfoques.

Como ejemplo, el sociomusicólogo británico Simon Frith (1978) ha sido uno de los pioneros en este campo gracias a su libro *The Sociology of Rock* y otras publicaciones que se especializan en la cultura de la música popular, el rock y el pop.

Tabla 1. *Estrategia metodológica*

	ÁREA DE CONOCIMIENTO	METODOLOGÍA	INSTRUMENTOS
Estudios culturales	Etnomusicología	Etnografía	Observación participante
	Etnografía		Entrevista
	Historia del presente	Historia oral	<ul style="list-style-type: none"> • Exploratoria • En profundidad • Relato de vida

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en la revisión de literatura en torno al rock y a las escenas musicales, encontré estudios encaminados por diferentes metodologías, con sede en diversas áreas geográficas y en diversos contextos históricos y culturales, donde teóricos se han esforzado por debatir dentro de este campo de estudio y han hecho valiosas aportaciones académicas desde diferentes enfoques.

Como ejemplo, el sociomusicólogo británico Simon Frith (1978) ha sido uno de los pioneros en este campo gracias a su libro *The Sociology of Rock* y otras publicaciones que se especializan en la cultura de la música popular, el rock y el pop.

A raíz de los estudios etnomusicológicos de música popular, se ha abierto un espectro más amplio respecto al interés por la exposición académica de fenómenos como el rock. El trabajo de Sara Cohen (1999) es uno de los antecedentes más sólidos dentro de esta temática con su estudio *Rock culture in Liverpool*. Desde una metodología etnográfica, Cohen vivió durante un año en Liverpool conviviendo con músicos de dos bandas, observando sus relaciones sociales y participando en sus actividades para interpretar un cierto modo de vida ligado a ese género musical inserte en un contexto específico.

La sociología también ha estudiado esta expresión musical, llegando a establecer ramas de la disciplina como la sociología de la música y hasta la sociología del rock, que analizan el género y las distintas sociedades en función de los conceptos bourdianos. Así, Fernán del Val (2014), estudió el rock y la prensa musical durante la época de la transición española dentro de la movida madrileña en su tesis doctoral *Rockeros insurgentes, modernos complacientes: juventud, rock y política en España (1975-1985)*.

Un ejercicio similar lleva a cabo Paula Guerra (2015) en Portugal dentro de su estudio "Keep it rocking: The social space of Portuguese alternative rock (1980-2010)"; tres décadas en donde este género se ha considerado como una práctica social significativa para la estructura del país mismo, siendo un tema que -como también lo aborda Del Val- se trató desde la teoría de los campos de Bourdieu, las escenas musicales y la estética de la modernidad. Esta investigación se enfoca a la red de relaciones entre los agentes involucrados, y demuestra una gran solidez con respecto al muestreo y estrategias de selección de informantes llevando a cabo 202 entrevistas biográficas semi-estructuradas, haciendo uso del muestreo bola de nieve y creando una topología de red donde incluye las posiciones de los actores sociales que definen el "sub-campo" del rock alternativo portugués.

En América Latina, uno de los estudios sobre el ambiente de música urbana es conducido por la socióloga colombiana Andrea de la Torre (2012), quien analiza la escena de rock transgresivo en Bogotá desde una perspectiva de género. En su monografía etnográfica *iUsh estas nenas hablan como manes!*, De la Torre valora las relaciones de género dentro del contexto transgresivo, trabajo que aporta una guía metodológica que se sumerge en los espacios, las prácticas y las relaciones que caracterizan a esta comunidad musical.

Abordando también la importancia de los espacios, así como de la interacción como componentes fundamentales para la formación de una escena musical, las socioantropólogas Bermúdez, Crespo, Prieto y Vilchez (2005) presentaron su estudio "Rock, consumo cultural e identidades juveniles. Un estudio sobre las bandas de Rock en Maracaibo", localizada en Venezuela, donde las investigadoras aseguran que es necesario el estudio de los procesos de construcción de identidades en las subculturas juveniles para poder comprender sus prácticas culturales. El diseño de esta investigación, de carácter cualitativo, toma como objeto de estudio el rock, sus espacios y manifestaciones, además de hacer un análisis sobre la formación de identidades con base en el consumo de los jóvenes desde una perspectiva empírica, apoyada del método etnográfico, y posteriormente, las entrevistas en profundidad.

Registros valiosos también han quedado dentro del rock and roll mexicano. El historiador David Moreno (2017) refiere la labor periodística de Carlos Monsiváis en algunas crónicas ("La naturaleza de La Onda" en 1972 y "Dancing: El Hoyo Fonqui" en 1975) que relatan movimientos musicales y acontecimientos como Avándaro y la aparición de los "hoyos fonquis" desde la visión de la juventud en un plano más etnográfico que periodístico, sin dejar de pertenecer a éste último.

Así mismo, Federico Arana (1985) plasma el rock nacional en cuatro tomos de su obra *Guaraches de ante azul: Historia del rock mexicano*: "Puede situarse como la primera obra de carácter histórico-cronológico, donde el autor documenta la historia del rock mexicano a partir del testimonio autobiográfico, testimonios de otros rocanroleros, sinfín de citas hemerográficas, fotografías y referencias discográficas precisas" Moreno (2017, p. 15).

La doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos, Laura Martínez-Hernández (2013), presenta una "radiografía del rock mexicano" con el objetivo de visualizar el rock nacional no solo como un fenómeno musical, sino como un hecho cultural; resultados que fueron descritos en su libro *Música y cultura alternativa. Hacia un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX*. Ahí, explora también las prácticas que conforman el perfil del rock mexicano de finales del siglo XX y principios del XXI, cuestionando el rock como parte de la cultura popular y la forma en que la ideología del género se articulaba con las prácticas culturales para hacer surgir una cultura alternativa.

Sin ser propiamente una investigación académica, me permito incluir el trabajo periodístico de José Agustín (1996), quien analizó las realidades de la juventud mexicana, desde los beatniks, jipis, punks, hasta el fenómeno rocanrolero; movimientos contraculturales mexicanos que dejó plasmados en las diversas crónicas que compila en su obra *La contracultura en México*.

Desde otra disciplina, el trabajo del historiador David Moreno (2017) –ya citado anteriormente– aborda la apropiación de los espacios territoriales del rock en su investigación *Rockeros en tierra de mariachis: Subculturas juveniles, espacios rocanroleros y vida musical en Guadalajara, 1957-1971*. Apoyado de planteamientos teórico-metodológicos de la antropología simbólica, Moreno utiliza la óptica de la historia cultural para analizar la forma en la que las subculturas rocanroleras organizan sus espacios de entretenimiento, donde se manifiestan las prácticas y se comunican significados.

Finalmente, en el plano local, existen dos documentos que se encargaron de abrirle espacio al rock de la capital del estado de Sonora en el campo académico durante distintos segmentos temporales. Ambos documentos son tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora.

Claudio Laguna (1989) documentó el rock hermosillense y su forma de difusión en *Rock, cultura y comunicación*, partiendo desde la premisa de que el rock es una práctica social asociada con la juventud “rebelde”: propone este movimiento desde una perspectiva hegemónica, como un movimiento subalterno que llegó a la masificación como protesta a determinados acontecimientos socio-históricos.

Posteriormente, Amílcar Peñúñuri (1997) reconstruiría casi diez años de la escena rockera hermosillense en su investigación titulada *Historia del rock and roll en Hermosillo, 1983-1992*, donde presenta una narración literaria del ambiente rockero, de sus representaciones, características, interacciones y relaciones sociales, el estilo, el lenguaje, la moda, además de los espacios apropiados y las prácticas de quienes formaron parte de la cultura rock hermosillense.

Estos y otros cuantos estudios conforman el marco contextual y estado de la cuestión de la presente investigación, dentro del cual es notoria la pluralidad de ópticas.

La estrategia metodológica que comanda la presente también es un rompecabezas que pide prestado a la etnografía y la historia oral, algunos de sus instrumentos como la observación participante, las entrevistas exploratorias y otras en profundidad, que van más allá y desembocan en el relato de vida.

El fin es conjuntar los campos del saber para extraer de cada uno de ellos, lo que más compete y convenga a cada investigación. El recurrir a una amplia revisión documental de diversas perspectivas podría ayudar a encontrar o rehacer la propia o encaminar de mejor manera al objeto de estudio. Conocer la multiplicidad de abordajes, sumado al riesgo de proponer temas poco explorados puede resultar la idónea combinación que sitúe a las ciencias de la comunicación como una disciplina receptiva, con mayor quehacer académico y no solo limitada a la producción o a los medios.

Referencias

- Agustín, J. (1996). *La contracultura en México: la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. México: Editorial Grijalbo.
- Bermúdez, E.; Crespo, E.; Prieto, M. y Vilchez, M. (2005). Rock, consumo cultural e identidades juveniles. Un estudio sobre las bandas de Rock en Maracaibo. *Revista Espacio Abierto*, 14(1). Recuperado de <http://www.produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1282>

- Cohen, S. (1999). *Rock Culture in Liverpool: Popular Music in the Making*. London: Claredon Press.
- De la Torre, A. (2012). *iUsh, estas nenas hablan como manes!: Una aproximación etonográfica a las relaciones de género en la escena del rock transgresivo en Bogotá*. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1b18wr0>
- Del Val, F. (2014). *Rockeros insurgentes, modernos complacientes: juventud, rock y política en España (1975-1985)*. (Tesis doctoral) Universidad Complutense de Madrid, España.
- Eco, U. (1974). *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Barcelona, España: Editorial Lumen.
- Frith, S. (1978). *The sociology of rock*. London: Constable and Comp. Limited.
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Barcelona, España: Editorial Gedisa.
- Guerra, P. (2015). Keep it rocking: the social space of Portuguese alternative rock (1980–2010). *Journal of Sociology*, 51(1). Recuperado de <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1440783315569557>
- Laguna, C. (1989). *Rock, cultura y comunicación*. Tesis. Universidad de Sonora, México. Recuperado de <http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=4321>
- Martínez-Hernández, L. (2013). *Música y cultura alternativa. Hacia un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX*. Puebla, México: Universidad Iberoamericana Puebla.
- Moraña, M. (2000). Introducción. En, *Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: El desafío de los Estudios Culturales*. Santiago, Chile: Editorial Cuarto Propio e Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana.
- Moreno, D. (2017). *Rockeros en tierra de mariachis: subculturas juveniles, espacios rocanroleros y vida musical en Guadalajara, 1957-1971*. (Tesis de licenciatura) Universidad de Guadalajara, México.
- Peñuñuri, A. (1997). *Historia del rock and roll en Hermosillo, 1983-1992*. Tesis. Universidad de Sonora, México. Recuperado de <http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/8819/Capitulo1.pdf>
- Reguillo, R. (2002). El otro antropológico. Poder y representación en una contemporaneidad sobresaltada. *Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura*, (29). Recuperado de <http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/15119/14960>
- Tatarkiewicz, W. (2002). *Historia de seis ideas*. Madrid, España: Tecnos.