

Del caos al orden. Análisis historiográfico sobre el rock en México
From chaos to order. A historiographic analysis of Rock Music
texts in Mexico

Chárbel Jesús Hernández Fragoso
Email: char20044@gmail.com
Artículo recibido: 10/09/2022
Artículo aceptado: 15/11/2022

Resumen

El rock en México es un fenómeno cultural que ha sido observado por investigadores universitarios, periodistas y críticos musicales. Analizar su desarrollo en la historia contemporánea implica poner orden a una literatura que es significativa y amplia. Lo cual es un desafío, pues hay que darles coherencia a los textos localizados y sus elementos. Sin embargo, empezar por esta tarea es pertinente para quien desee hacer preguntas al rock. Si bien, hay algunas investigaciones que han realizado un estado de la cuestión de lo que se ha elaborado dentro y fuera de la academia, por lo general sólo se quedan en un nivel descriptivo, o bien, no logran profundizar. Este escrito tiene el objetivo de realizar un análisis historiográfico de los estudios que han explorado el rock mexicano. Se pregunta por los principales textos que se han elaborado, de qué manera han contribuido a la construcción del pasado del rock mexicano y cómo es que esta historia se ha entendido e interpretado por sus observadores y escritores.

Palabras clave: historiografía, historia del rock, contracultura, cultura juvenil, música.

Abstract

In Mexico, Rock Music is a cultural phenomenon which has been observed by academic researchers, journalists and musical critics. To analyze its development entails the need to try and bring an order to a literature which is meaningful and wide. To unravel the elements within the texts, becomes a challenge since it is necessary to provide coherence to the localized texts. Nevertheless, this task is pertinent for those who wish to ask questions to rock music. Taking into account that there are some researches which have worked on the state of the question for that which has been created within and outside of the academic field, these generally stay within a descriptive level, or fail to go in depth. This paper's main

objective is to conduct a historiographic analysis on the studies that have studied the Mexican rock music. Parting from the already existing texts, here it is sought to ask on what way they have contributed to the past development of the Mexican rock music and how that story has been understood, and interpreted, by researchers and writers.

Keywords: Historiography, Rock's history, counterculture, juvenile culture, music.

El rock en México es un movimiento artístico amplio, que se propagó a finales de los cincuenta del siglo XX y que en la actualidad es una expresión vigente con diferentes significados e interpretaciones. A finales del siglo XX, investigadores universitarios lo hicieron objeto de estudio para trabajos de grado y proyectos cuyo quehacer intelectual era estudiar la juventud urbana. Hoy día hay numerosas tesis y artículos con diferentes enfoques teóricos, metodologías, conceptos, preguntas, fuentes, objetivos, alcances, límites y discursos, aunado a los textos que en su momento, cronistas, periodistas, críticos musicales y músicos realizaron como seguidores del género.

Considero, importante analizar y poner orden a los textos que dentro y fuera de la academia se han elaborado, en aras de conocer cómo se ha entendido e interpretado. No es tarea sencilla. La literatura sobre el rock es significativa y amplia. Para comprender el fenómeno históricamente, hay que hacer preguntas que nos lleven a su explicación. En esta investigación me pregunto: ¿Cómo se ha entendido e interpretado el rock en la historiografía existente? ¿De qué manera contribuye a la construcción del pasado?

Si hay que hablar de los primeros trabajos sobre música juvenil, tenemos que remontarnos a la matanza de Tlatelolco en 1968, y la posterior censura del rock en 1971, pues estos dos acontecimientos van a consolidar la difusión de las ideas de la contracultura en México. El concepto lo propuso el académico Theodore Roszak, para clasificar por igual la protesta estudiantil, la inconformidad empresarial, el movimiento hippie y otras formas de expresión que emergieron en los años sesenta en los Estados Unidos (Roszak *El Nacimiento de una contracultura*).

Con ese antecedente, Enrique Marroquín, difusor de la Teología de la Liberación, publicó su obra *El nacimiento de una contracultura* (Marroquín, *La contracultura como protesta*), donde retomó este concepto para darle sentido a las protestas estudiantiles y también a los movimientos pacifistas y los grupos de rock, a quienes identificó como “xipitecas”, que no

era otra cosa que la combinación de las palabras hippie y azteca (Marroquín, *La contracultura como protesta*). En su obra, entiende la música como un medio político, una crítica cultural desde donde se debía manifestar el cambio y la creación de una “subcultura con matices originales” (Marroquín, *La contracultura como protesta*).

Lo anterior marcó definitivamente el significado del rock, pues en adelante, esta música, según el ambiente intelectual y cultural que giraba en torno a la contracultura, tendría que servir para fines políticos. En textos posteriores, la visión de que el rock auténtico es aquel que era rebelde, subversivo, políticamente incorrecto, se impondrá, invisibilizando otras formas de practicar, consumir y apropiarse la música.¹ Contradictoriamente, posicionar al rock de esa forma, lo hará llamativo y comercial.

Algunas novedades se pueden ver en el estudio de José Agustín, *La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*, publicado en 1996. Para él, las expresiones disidentes del estado o del sistema, son aquellas promovidas por la misma mercadotecnia y el cine oficial (Agustín, *La contracultura en México*). El paradigma lo encontramos en el pachuco de TinTán.

Esta generación de textos estableció una temporalidad canónica, que va de mediados de los cincuenta a la actualidad y se divide en cuatro etapas. La primera abarca de mediados de los cincuenta a mediados de los sesenta, cuando se difunden copias de las estadounidenses, la segunda de la mitad de los sesenta a principios de los setenta, periodo de temas originales. Luego, la tercera de 1971, fecha en que se realizó el festival de Avándaro, hasta a los ochenta, etapa caracterizada por la represión y la censura del rock. Por último, de los ochenta a la actualidad, cuando se inicia una extensa comercialización de grupos españoles y argentinos,

¹ Véase por ejemplo *Apuntes de rock. Por las calles del mundo* (Roura, *Apuntes de rock*). Roura se salta los distintos contextos en los que el rock se va a desarrollar y sitúa esta expresión tan diversa, en dos categorías, el rock contestatario (el que se produce fuera de la industria) y el controlado. Si bien, después de los años ochenta, en México surgió un movimiento de rock apoyado y propuesto por la industria, no se puede perder de vista que cualquier subgénero roquero en el mundo, se ha diversificado en parte, apropiando las dinámicas del comercio establecido. Lo que nos lleva a cuestionarnos, si al observar el rock desde esa perspectiva, no se está cayendo en el error de reducir a sólo dos posibilidades una manifestación juvenil que tiene distintos motivos y formas de ser, ya que, cuando puede, muestra su descontento por lo que representa autoridad y cuando lo requiere, reproduce aspectos de la ideología dominante.

motivo por el que se entiende que en esta etapa hay distanciamiento respecto al surgimiento de grupos que resistieron injusticias y persecución en los setenta.

Las fechas resultan un tanto difusas, puesto que están establecidas de manera muy general, pero son con las que se ha construido el mito fundacional del rock mexicano. Algunos estudios recientes aún emplean esa cronología cuasi oficial, como el de Laura Martínez Hernández, *Música y cultura alternativa. Hacia un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX*, editado en el 2013 (Martínez, Música y cultura alternativa). Lo que significa que cuando en las últimas décadas, aumentaron los estudios, como se verá adelante, se ha empleado poco ese avance epistemológico.

Ya en los noventa otros títulos comerciales surgidos en el ámbito artístico es el de José Luis Paredes Pacho. Él observa la oposición y la marginación como problema común de los grupos que surgieron en los años ochenta: negociaciones, alianzas, problemas cotidianos no sólo con gobierno, instituciones y sociedad sino también en el interior del ambiente musical, entre músicos, productores, etc (Paredes, *Rock mexicano*). Estos datos advierten una historia musical más compleja que la dicotomía establecida. Las tesis de grado, realizadas con fines académicos apuntan hacia ello.

La apertura del rock en los medios masivos en los noventa confluyó con el interés de los jóvenes por estudiar a los jóvenes roqueros, surgen, entonces, trabajos universitarios con el objetivo de constituir el rock en objeto de análisis. Se empieza a estudiar a la juventud roquera, sus espacios urbanos y las identidades que conforman lo juvenil en el área metropolitana de la capital del país. A pesar de que estos estudios no se constituyen con marcos teóricos complejos, observan que la música y los medios de comunicación, como la radio, tienen relación íntima para transmitir mensajes diversos, de rebeldía, de comunicación colectiva, así como para clarificar elementos identitarios tanto en los años sesenta como en los setenta y ochenta.²

² Chávez Posadas, Luis Guillermo. *La música de rock como medio de comunicación colectiva*. Tesis de licenciatura en Periodismo y Comunicación colectiva, ENEP Aragón, UNAM, 1993; Posada Jacobo, M. Elizabeth. *La transmisión de rock and roll en la radio mexicana: medios siglo de música, copetes y crinolinas*. Tesis de licenciatura en Periodismo y Comunicación colectiva, ENEP Aragón, UNAM, 1994; Sandoval Peralta, Mario Francisco. *La influencia de la música rock en el comportamiento de los adolescentes que habitan el área*

El resultado de estos estudios fue aportar elementos para una historia más matizada, aunque claramente no fueron retomados en estudios posteriores. El estudio de la cultura juvenil y la música popular ha enfatizado la heterogeneidad de muchas culturas juveniles, construidas desde las diversas realidades de la región, fuera de la Ciudad de México, desde donde se conformaron culturas alternas y locales, a partir de procesos más amplios de la modernidad y la globalización. Entre estos trabajos se ubica el de Maritza Urteaga (Urteaga, *Por los caminos del rock*), el coordinado por José Manuel Valenzuela y Gloria González (Valenzuela y González, *Oye cómo va*), y el de Eric Zolov (Zolov, *Refried Elvis*). Aunque estos textos, en el afán de idealizar a la juventud a veces caen en una visión un tanto maniquea sobre los medios de comunicación, no hay duda la importancia que tuvieron para impulsar el rock como objeto de análisis académico.

En el nuevo milenio, los estudios culturales propondrán la observación de los múltiples símbolos y significados en la música. Con el enfoque de la cultura de masas, se verá que el rock es un fenómeno masivo y se identificará que el consumo se reproduce y se difunde por medio de redes locales, con el que se crean identidades juveniles que se distancian de la música de la industria; permitiendo la integración de diversas juventudes que buscan otras expresiones musicales urbanas.³

Hacia la segunda década del nuevo milenio, justo cuando se aprecia un vacío de propuestas dentro del rock a nivel nacional, hubo una serie de tesis de grado, que desde distintas disciplinas: historia, antropología, estudios culturales, musicología, comunicación y psicología, encontraron en la música juvenil, un nicho para la investigación. Los enfoques etnográficos, de género, poscoloniales, o desde la historia del tiempo presente etcétera, pone

metropolitana de la Ciudad de México. Tesis de licenciatura en Periodismo y Comunicación colectiva, UNAM, ENEP Aragón, 1995.

³ García Ledesma, Jorge. *La importancia del blues en la música popular actual de México (El caso del rock mexicano 1956 a 2004)*. Tesis de licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2004; Ortiz Gómez, Octavio. *El surgimiento del rock y su asentamiento internacional como producto cultural de masas, 1950-1973*. Tesis de maestría en Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2007; Arias Franco, Erika. *Las identidades juveniles urbanas ante la industria cultural: el consumo de música independiente*. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM, 2012.

a debate la importancia que tiene el rock como constructor de conciencia de clase, de género, de identidad colectiva e identidad nacional.⁴

En los últimos años, se puede considerar que el rock se ha convertido en un objeto de análisis que se estudia a través de diferentes enfoques teóricos. No hay duda de que el rock como objeto de observación tiene su historia, pero quedan aún muchas cosas invisibilizadas por estas concepciones, como es el caso de las relaciones de alianza, de apoyo, y vínculos inmediatos de los roqueros con organismos como el clero local o la sociedad civil, con los trabajadores, burócratas, profesionistas, profesores, etc. Ello, se debe en gran medida, a que las investigaciones poco se pregunten por las contribuciones o los vacíos que se han generado a lo largo de las décadas, por aquellos que escriben desde lo emocional, desde el sentimiento que les da la música con la que crecieron o conocieron las pasiones.

El rock es un género polémico; llamativo no sólo para los artistas y audiencias sino también para académicos y periodistas. Los músicos de rock se han caracterizado por tratar de romper no solamente con corrientes culturales externas, sino también con movimientos y escenas musicales al interior del género, constantemente han generado rupturas que marcan el inicio de renovación de alguna corriente.

La polisemia de términos como rock folk, rock country, rock pop, rock sicodélico, rock progresivo, rock duro, rock punk, heavy metal, rock independiente, rock en tu idioma, rock indígena, etc., los cuales han sido acuñados para darle inteligencia a todo un amplio espectro de tendencias, las que se han homogenizado bajo el unívoco término de rock y en muchos

⁴Oliva Marcial, Silvia. *La Música silenciada. Mujeres rockeras de la Ciudad de México (1955-1964)*. Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2015; Montiel Sánchez. Beatriz Mariana. *La representación identitaria de jóvenes músicos a través de la emergencia del movimiento de Batsi rock en los Altos de Chiapas*. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM, 2016; Macías Solís, Yolanda Beatriz. *Sobres los músicos de rock en la Ciudad de México. La generación digital y sus hábitos*, Tesis de maestría en Ciencias Políticas y Sociales, Programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2016; Legorreta Pichardo, Isela. *Rock como acontecimiento. Análisis del consumo cultural del rock en México y en Argentina como un elemento para la construcción de la identidad juvenil*. Tesis de doctorado en Humanidades, UAEM, 2018; Nieves Molina, Alfredo. *Cuerpo, sublimación y violencia: el slam en la escena heavy metal de la CMX y área metropolitana (1986-1992)*. Tesis de Licenciatura en Etnomusicología, UNAM, 2019; Cortes Morales, Yelotzin. *Respuesta emocional a la música extrema en situaciones controladas: estudio con escuchas y no-escuchas del metal*. Tesis de Licenciatura en Psicología, UAEM, 2018.

casos, como contracultura. Más que ser un género o una forma de hacer música, también debe de observarse como otro objeto de estudio la historia, en el que se atraviesan diferentes procesos y realidades históricas.

La tendencia casi apologética define el rock como una música que se opone por naturaleza al sistema de valores establecidos desde las instituciones que forman parte de la sociedad, como lo es el gobierno, la Iglesia y la familia. Algunas obras han planteado interrogantes que impulsan la polémica sobre si el rocanrol que surgió en México durante la segunda mitad de los cincuenta se puede definir como parte de la rebeldía juvenil o si sólo como diversión, o bien, si el movimiento que se formó a mediados de los ochenta conocidos como “Rock en tu idioma” puede ser caracterizado como algo “auténtico” o sólo como un producto de la industria y del consumo.

Algunos autores siguiendo ese discurso establecido, plantean que el rock de los primeros años no es una etapa contestataria, puesto que se le asocia con las clases altas que en esa época se cree, eran las únicas que tenían las posibilidades económicas de acercarse y practicar el rock, lo cual también ha llevado a sugerir algunos posicionamientos como el hecho de entender la música de este proceso sólo como “cultura de masas”.

Estos debates y polémicas afirman las diversas propuestas musicales que se han generado a lo largo de las décadas, algunas contrapuestas entre sí, pero también las contradicciones de querer situar el rock como una corriente única de hacer música y de pensamiento, aun cuando es visible que como expresión cultural ha sido muy amplia, tanto en sus elementos sonoros como en su composición social.

Lo que nos dicen los textos analizados es, que esta música juvenil tiene muchas posibilidades de exploración, todo depende del observador, como bien señala María del Carmen de la Peza, el rock es y ha sido un espacio en disputa (Peza, *El rock Mexicano*). Así, no es de extrañar que en algunas ciudades se identifiquen como parte del mito y la tradición que el rock mexicano ha sustentado, como es el caso de Guadalajara en donde se dicen ser la “Capital del rock, o en León Guanajuato, en donde se nombran la “Ciudad del rock”.

Obras citadas

AGUSTÍN, JOSE. *La contracultural en México: La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. 1996.

- ARIAS FRANCO, ERIKA. *Las identidades juveniles urbanas ante la industria cultural: el consumo de música independiente*, Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM, 2012.
- CHÁVEZ POSADAS, LUIS GUILLERMO. *La música de rock como medio de comunicación colectiva*. Tesis de licenciatura en Periodismo y Comunicación colectiva, ENEP Aragón, UNAM, 1993.
- CORTES MORALES, YELOTZIN. *Respuesta emocional a la música extrema en situaciones controladas: estudio con escuchas y no-escuchas del metal*. Tesis de Licenciatura en Psicología, UAEM, 2018.
- GARCÍA LEDESMA, JORGE. *La importancia del blues en la música popular actual de México (El caso del rock mexicano 1956 a 2004)*. Tesis de licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2004.
- LEGORRETA PICHARDO, ISELA. *Rock como acontecimiento. Análisis del consumo cultural del rock en México y en Argentina como un elemento para la construcción de la identidad juvenil*. Tesis de doctorado en Humanidades, UAEM, 2018.
- MACÍAS SOLÍS, YOLANDA BEATRIZ. *Sobres los músicos de rock en la Ciudad de México. La generación digital y sus hábitos*. Tesis de maestría en Ciencias Políticas y Sociales, Programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2016.
- SANDOVAL PERALTA, MARIO FRANCISCO. *La influencia de la música rock en el comportamiento de los adolescentes que habitan el área metropolitana de la Ciudad de México*, Tesis de licenciatura en Periodismo y Comunicación colectiva, UNAM, ENEP Aragón, 1995.
- MARROQUÍN, ENRIQUE. *La contracultura como protesta: análisis de un fenómeno juvenil*. Editado por Joaquín Mortiz. 1975.
- MONTIEL SÁNCHEZ. BEATRIZ MARIANA. *La representación identitaria de jóvenes músicos a través de la emergencia del movimiento de Batsi rock en los Altos de Chiapas*. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM, 2016.
- NIEVES MOLINA, ALFREDO. *Cuerpo, sublimación y violencia: el slam en la escena heavy metal de la CMX y área metropolitana (1986-1992)*. Tesis de Licenciatura en Etnomusicología, UNAM, 2019.

- OLIVA MARCIAL, SILVIA. *La Música silenciada. Mujeres rockeras de la Ciudad de México (1955-1964)*. Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2015.
- ORTIZ GÓMEZ, OCTAVIO. *El surgimiento del rock y su asentamiento internacional como producto cultural de masas, 1950-1973*. Tesis de maestría en Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2007.
- PEZA, MARÍA DEL CARMEN. *El rock mexicano. Un espacio en disputa*. UAM, 2014.
- POSADA JACOBO, M. ELIZABETH. *La transmisión de rock and roll en la radio mexicana: medios siglo de música, copetes y crinolinas*. Tesis de licenciatura en Periodismo y Comunicación colectiva, ENEP Aragón, UNAM, 1994.
- ROSZAK, THEODORE. *El Nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil*. 7ª. Ed. Editorial Kairós, 1981.
- ROURA, VÍCTOR. *Apuntes de rock. Por las calles del mundo*, editado por Nuevomar, 1985.
- URTEAGA, MARITZA, *Por los caminos del rock. Identidades juveniles y rock mexicano*, Ciudad de México, SEP, CONACULTA, Centro de Investigación de Estudios sobre Juventud, 1998.
- ZOLOV, ERIC. *Refried Elvis. The rise of the Mexican contraculture*. University of California, 1999.
- MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, LAURA. *Música y cultura alternativa. Hacia un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX*. 2013.
- PAREDES PACHO, JOSÉ LUIS. *Rock mexicano: sonidos de la calle*. Pesebre. 1992.
- VALENZUELA, JOSÉ MANUEL Y GLORIA GONZÁLEZ. *Oye cómo va, recuento del rock tijuanaense*. CONACULTA, 1999.