

Revista Escuela de Administración de
Negocios

ISSN: 0120-8160

investigaciones@ean.edu.co

Universidad EAN
Colombia

Vidal Arizabaleta, Martha

La música hardcore en Bogotá: convicción-perseverancia y valor. Acercamiento al quehacer humano-
artístico y productivo de bandas y gestores

Revista Escuela de Administración de Negocios, núm. 60, mayo-agosto, 2007, pp. 71-103

Universidad EAN
Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20606005>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LA MÚSICA HARDCORE EN BOGOTÁ: CONVICCIÓN-PERSEVERANCIA Y VALOR ACERCAMIENTO AL QUEHACER HUMANO-ARTÍSTICO Y PRODUCTIVO DE BANDAS Y GESTORES

Por: Martha Vidal Arizabaleta²

RESUMEN

RESUMEN

El presente artículo corresponde al estudio social realizado a los jóvenes de Bogotá que participan, viven y desarrollan actividades musicales relacionadas con el género musical de música alternativa, denominado "hardcore"³, término que en inglés se utiliza con frecuencia para identificar un amplio espectro de experiencias musicales que describen lo extremo o aquello que roza los límites de lo habitual.

El universo de la música es una de las experiencias de negocios de mayor impacto y realización en el mundo actual. Su multiplicidad, evolución y apertura en estilos y géneros de expresión e interpretación conjuga, de un lado, el sentimiento humano en la forma de vivencias, denuncias, inconformismos, emociones, pasiones, deseos y sueños presentes en las líricas y sonidos entrecruzados y, de otro lado, capital simbólico -en el sentido de Pierre Bourdieu-, capacidad de interrogar lo social, de denunciar, examinar críticamente y de orientar acciones sociales efectivas, visibles como proyectos de vida en general. Bogotá, por ser la ciudad capital, es un lugar privilegiado en donde confluyen diversas culturas y subculturas, imaginarios y estilos que conforman la vida orgánica de los jóvenes expresada a través de las propuestas musicales de los diferentes grupos.

En la esfera comercial se presentan antagonismos, realizaciones, emprendimientos, propuestas innovadoras: fusiones, en fin, un sinnúmero de prácticas que nutren la experiencia cotidiana. En este contexto, el proyecto se orientó a la identificación y caracterización de los grupos que tienen una unidad de negocio alrededor de una propuesta musical de tipo alternativo: Hardcore o sus derivados.

Este escrito tiene como trasfondo la Investigación denominada: "Caracterización de los tipos de negocios de los jóvenes bogotanos relacionados con la industria de la música. Caso: Gestores grupos de música alternativa: Hardcore: géneros y subgéneros", llevada a cabo en el semestre I de 2007. Para este estudio fue valiosa la participación del estudiante Pablo Andrés Trujillo Borrero como auxiliar de investigación, quien realizó su práctica empresarial apoyando diversas fases del trabajo. Sea esta la oportunidad para agradecer su contribución al desarrollo del mismo.

² Docente-Investigadora. Miembro del Grupo GPymes en Liderazgo Corporativo de la UEAN. Investigadora del Departamento de Humanidades UEAN. Docente de Ética de la Facultad de Derecho de la USTA y del Proyecto LEBEM en la Universidad Distrital. Docente-Tutora Trabajos de Grado. Maestría de Negocios y Liderazgo de la Universidad Sergio Arboleda - San Pablo CEU. Asesora y Consultora empresarial en temas de ética, cultura y responsabilidad social en organizaciones del sector público y privado.

³ Corren tiempos difíciles...nunca entenderemos suficientemente cuando acaece una muerte sin sentido...si de algo vale... mantengamos el grito... sigamos alzando las voces... no nos quedemos en el silencio...

1.

PRELUDIO: SINERGIAS

*Si se abrieran las puertas de la percepción, todo
aparecería ante el hombre tal cual es: infinito"*

William Blake

THE DOORS

Paúl Valéry escribió que dos peligros amenazan al mundo contemporáneo: el orden y el desorden. Un orden que intenta preservar lo creado y un desorden que recorre vertiginosamente las mentes y los actos de los hombres. Un orden respetuoso de la vida y un desorden que trastorna el sentido. La música nos remite al palpar, al ritmo, a la comunión con lo divino; en últimas, a la textura del universo. Coexiste en ella una tensión entre lo apolíneo: claridad y moderación y lo dionisiaco: que encumbra lo fantástico y orgiástico. Los lenguajes musicales recogen los ecos del hombre y del mundo. La música es, entonces, manifestación y fuga. Constituye un entramado complejo de sentidos; opera en las prácticas culturales de los hombres como elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador.

La civilización avanza por caminos bifurcados; el progreso y el retroceso de la misma coexisten desde los orígenes. La música explora y concentra el movimiento amplio y el cambio de los tiempos. Como fenómeno de masas opera como elemento transformador de las prácticas sociales. En los años 50, por ejemplo, el "**Rock and Roll**" entró a formar parte de la historia musical de mano de intérpretes como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones. Desde entonces, la música ha vivido cambios espectaculares y la influencia que ha ejercido en todas las generaciones, de forma

ABSTRACT

Abstract

This article is about the social study which involved young people in Bogota city who actively participate, live and experience musical activities related with the «alternative music type», also called «Hardcore». This English term is frequently used in identifying a wide range of musical experiences that describe what goes beyond the limits of the «ordinary or habitual».

The world of music is one of the most impacting business experiences in the current world. Its diversity, evolution and aperture in styles and genres of expression and interpretation conjugate, on one hand, human feelings in forms of experiences, disagreements, emotions, passions, wishes and dreams present in lyrics and sounds; on the other hand, the symbolic capital- based on Pierre Bourdieu's theory- the capacity to question the social aspects, to denounce, to critically examine and to effectively orient social actions, seen as experiential life projects. Bogota, being the capital city, is a privileged place where diverse cultures and subcultures, ideas and styles meet, making up the organic life of young people expressed through diverse musical proposals belonging to different musical groups.

In the commercial world, different antagonisms, entrepreneurial actions, realizations and innovative proposals are made; that is to say, fusions, or a great number of practices that are part of ordinary life. In this context, the project is oriented to the identification and characterization of musical groups that start a business organization based on a project on the «alternative» type: also called «hardcore» or its derivatives.

Key words

Alternative music, symbolic capital, entrepreneurship.

de forma especial en los jóvenes, supone siempre un balance de lo que acaece en las estructuras políticas, educativas, económicas, culturales y sociales de todos los pueblos del mundo. Preocupaciones, alteraciones, renovaciones, voces y oportunidades de vida. En el campo de las realizaciones y, en lo que compete a este estudio, la música es una oportunidad para comprender nuevos escenarios de negocios, nexos proximales entre: imagen-mirada; consumo-capital; estética-lenguaje; emprendimiento-sostenibilidad; vacío-desesperanza; sarcasmo-diversión; manipulación-emancipación.

En reciprocidad, la música y la sociedad se retroalimentan. La sociedad, en general, ha visto modificados muchos de sus valores, primando en la actualidad el éxito y la competencia, la eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, el bienestar y el ocio, el estatus social y la belleza. Extremos y simplicidades. La eclosión de los medios de comunicación y, en especial, de la televisión y las NTC⁴, ha marcado notablemente la vida social. La música juega un papel importante en el refuerzo de los valores circulantes, pero reclama para sí, lo excelso, el éxtasis.

Para Pierre Bourdieu⁵... la sociedad es un sistema relacional de diferencias en el que se dan una serie de campos con sus reglas de juego particulares....todas las sociedades se presentan como espacios sociales; es decir, estructuras de **diferencias**, que sólo cabe comprender verdaderamente, si se elabora el principio generador que las fundamenta en la objetividad. Principio que no es más que la estructura de la distribución de las formas de poder o de las especies de capital eficientes en el universo social considerado y, que por lo

tanto, varían según los lugares y los momentos. En esta vía, se desentrañan algunos procesos invisibles que convierten a la música en una herramienta de implantación de valores, generadora de conducta y posibilidad de desarrollo por cuanto es una actividad generadora de capital en términos económicos, simbólicos y culturales.

Desde esta perspectiva, el estudio acerca al lector a la comprensión de realidades y formas de vida cuyas estructuras dinámicas y de cambio, muestran esquemas de transformación de los espacios sociales. Bourdieu denomina a estos espacios sociales como un **campo de fuerzas**, cuya necesidad se impone a los agentes que se han adentrado en él, y como un **campo de luchas** dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o a transformar su estructura. El lenguaje del "hardcore" y sus derivados describe campos específicos, conforme a las manifestaciones culturales que aborda, denuncia, resiente o resignifica y, en las cuales, los conflictos y contrastes patentizan el enfrentamiento de diversas visiones que luchan por imponerse.

A tenor de lo expresado, el análisis parte de tres premisas:

Premisa 1. En nuestro mundo, las experiencias estéticas, de comunicación y de creación han variado los antiguos paradigmas sobre el *gusto*, lo *aceptable*, lo *moderno*, la *tradición*, la *creación*. Los artistas, teóricos de la cultura y estetas cada vez nos muestran un infinito horizonte

⁴ NTC (Nuevas Tecnologías de Comunicación)

⁵ Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona, Anagrama, 1997. Ver: espacio social y campo de poder, pp. 48-49.

de posibilidades de expresión, todas ellas tan enriquecedoras, múltiples y enigmáticas que nos llenan de inquietudes sobre lo humano.

Premisa 2. La música es un horizonte inconmensurable de realizaciones humanas. En la esfera de los negocios, ha alcanzado, con el transcurrir del tiempo, dimensiones incalculables, no sólo en la esfera comercial, sino en lo que moviliza en capital intelectual, social y moral, por cuanto genera niveles de conciencia y participación efectiva, responsabilidad social, compromiso y solidaridad frente a los mayores males que enfrenta el mundo: el hambre, la pobreza y la desigualdad en todas sus formas.

Premisa 3. Culturas y subculturas coexisten en escenarios cada vez menos distantes. Promotores, gestores y productores abren la esfera de participación a aquellos que por su condición -ya sea de clase, étnica, racial u otra- nunca soñaron con pasar al escenario nacional o internacional.

Estas premisas dieron inicio a una indagación de corte etnográfico sobre el universo de la **música alternativa** en la ciudad de Bogotá, que llenó de comprensiones y vivencias esta experiencia cultural. Aparecieron paisajes sonoros, contradicciones e inflexiones que recogen el palpitar de la ciudad, que conforman lo urbano, que registran los miedos, las desigualdades, las injusticias, las alegrías y los desencantos. Una ciudad, en cuyas calles y sitios de encuentro, se conjugan palabras, sentimientos, un cúmulo de valoraciones, imaginarios y construcciones que circulan,

gracias a estas expresiones y preferencias musicales. Palpitaciones, que desde lo urbano, conmueven, vitalizan y, algunas veces, atemorizan.

La música alternativa cubre diversos géneros y subgéneros. Todos ellos, espacios vitales que comparten gran cantidad de jóvenes que encuentran en estas expresiones una **identificación**, un marco de construcción de sentido: un espacio de significación y resignificación de sentimientos, sueños, pensamientos y deseos, de presencias y ausencias y, a su vez, un escenario de experimentación, que desde lo ciudadano, recoge paradójicamente la vida y sus contradicciones.

La producción musical es, a lo largo del mundo, un territorio en donde se trabaja con cierta independencia de estereotipos comerciales, se experimenta, aparecen **fusiones** y transformaciones de los géneros tradicionales. Este fenómeno produce, a la par, cambios en los estilos de vida, nuevas propuestas, oportunidades de negocios aprovechadas por los jóvenes, las cuales están asociadas a la difusión, comercialización, expansión, sostenibilidad y apropiación de estos cambios en el mundo musical, implicando nuevas sinergias.

Desde esta perspectiva, en este escrito se sintetizan resultados sobre la pregunta que guía esta indagación: ¿Cuáles son las características de los tipos de negocios, los estilos de gestión y las estrategias de emprendimiento utilizadas por jóvenes (grupos, bandas y/o colectivos) que viven, comercializan, promueven o hacen difusión de la música alternativa en las zonas centro, norte y sur de la ciudad de Bogotá?

Aspectos conceptuales. Breviario

La música es nuestra forma de expresión más antigua, más aún, que el lenguaje o la escritura; se inicia con la voz y con nuestra imponente necesidad de establecer contacto con los demás. De hecho, la música es el "palpitar de la vida"⁶, es el hombre mismo, es más que las palabras, pues estas terminan siendo convenciones que a través de símbolos representan la experiencia fáctica de los hombres y, casi siempre, de manera abstracta e insuficiente.

La música, por el contrario, toca más profundamente nuestros sentimientos, los altera, penetra hondamente la sensibilidad humana, nos hace responder con todo nuestro ser. Es una especie de radiografía del conocimiento y evolución del hombre. Nos sitúa en universos y sistemas simbólicos, producto de innumerables intervenciones e interpretaciones de mundo. Es creación y fuga, comprobación y replanteamiento, redefinición de la memoria y reencuentro con el olvido.

En esta era tecnológica hemos llegado a creer que la seguridad consiste en el control y sometimiento del hombre y de la naturaleza. Diversas fuerzas interactúan en el mundo humano: unas devastadoras y otras poblando de riqueza la vida, incluso, contravirtiéndola. En este sentido, la música es un grito ancestral, una carga de sonidos ganados y sustituidos permanentemente. Una serie de rituales sonoros pueblan nuestras experiencias desde el nacimiento, la convivencia, la actividad

productiva, la muerte, la enfermedad y la existencia.

La antropología demuestra que la música surgió antes del habla; su combinación en la expresión, por ejemplo a través de los **cantos**, tiene un poder singular y trasmite sentimientos de gran júbilo o de una casi insoportable intensidad. En nuestras celebraciones colectivas, la música ayuda a elevar la participación emocional hasta alturas que las palabras por sí solas no pueden alcanzar. La música no reproduce el mundo exterior que nos rodea, ni siquiera cuando imitamos deliberadamente los sonidos que escuchamos; la música se refiere, ante todo, a nosotros mismos, a **nuestro interior**, es parte de nuestra identidad, de lo que manifestamos, de lo que creemos en determinado tiempo, de lo que sentimos aceptable o no...de lo que, en últimas, deseamos o esperamos...

Ahora bien, el vertiginoso desarrollo de la tecnología en sonido y la incorporación de medios electrónicos avanzados como "samplers", sintetizadores, demoduladores, mezcladores y simuladores han mostrado un complejo y variado color, así como tonalidades en las producciones musicales. Unas rompen las armonías y escalas tradicionales. Crece por doquier un ánimo por innovar, se fusionan estilos antes impensados, se crea, o se desvanecen viejas comprensiones sobre lo armónico y el equilibrio del sonido; incluso, se ha fracturado la responsabilidad en la producción musical al utilizar la música para fines corruptos o de manipulación.

⁶ Yehudi Menuhin y Curtis W. Davis. La música del Hombre. Bogotá: Fondo Educativo Interamericano. (La Música del Hombre es la extensión de una serie de televisión de ocho partes, producida por la Canadian Broadcasting Corporation). Yehudi Menuhin es una de las grandes figuras en la historia de la música. La expresión "el palpitar de la vida" corresponde al primer capítulo de esta maravillosa obra.

En este contexto pluridimensional, cabe interrogarnos y precisar, a propósito de nuestro tema, el "hardcore", sus géneros y subgéneros: ¿qué es el "hardcore"?; ¿por qué se denominan alternativos? Y en consecuencia: ¿qué se entiende por alternativo? De igual forma: ¿cuál es la relación de este campo musical con lo que se denomina "underground"?; ¿en qué sentido se habla de contracultura o de crítica social?, ¿qué propone?

Música alternativa. Géneros⁷

La **música electrónica alternativa** es el género musical que se considera precursor de la actual **música electrónica**. Nació a principios de los años 60 surgiendo de la **música académica**, mal llamada música clásica, con autores como **Ron Grainer y Delia Derbyshire**.

Posteriormente, se configuró en un estilo mucho más comercial, conformando así la actual **música electrónica**, aunque otros grupos prefirieron conservar su carácter "**underground**", por lo que actualmente existe gran cantidad de producción del género con autores como Raúl Barbadillo o Dj Jazz. La música electrónica alternativa, hoy en día, ha quedado fuertemente relacionada con otros grupos musicales, estéticos y políticos, como el anarquismo⁸.

Música alternativa en Latinoamérica

"En Latinoamérica, el rock alternativo siempre ha implicado principalmente a los exponentes de la escena independiente.

- **En Argentina:** entre otras, se destacan: El Otro Yo, con pasajes de punk, influenciada principalmente por Nirvana; dejó la escena "Under" para afianzarse como banda importante. Otra banda, que sin duda es significativa en este género, es Babasónicos, quien ha ganado importantes premios en distintas entregas. Fun People, banda de punk, también ha sido muy importante y ha influenciado a muchas otras bandas. Una banda característica del "indie" latinoamericano es Experimental Blah Blah, que mezcla influencias sinérgicamente de Radiohead, Sonic Youth, Pink Floyd, y The Doors.
- **En Uruguay: Buenos Muchachos**, es muy poco conocida a pesar de su gran carrera musical. Toma elementos de bandas como Sonic Youth, Radiohead, Smashing Pumpkins o Nirvana.
- **En México:** La más destacada y conocida es Elan y es la única latino americana en cantar solamente en inglés. Su discografía también incluye: "Street Child", "London Express" y, su más reciente disco, "What Can Be Done At This Point".
- **En Venezuela:** está representada por Zapato 3, Caramelos de Cianuro.
- **En Ecuador:** el circuito "Indie" del rock ecuatoriano tiene como exponentes a los Víbora Julieta, banda de garaje que con influencia de los norteamericanos de Soundgarden y los británicos Black Sabbath, ha lanzado una propuesta sólida y libre de manipulaciones de disqueras

⁷ Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_alternativo#Musica_alternativa_en_Espa.C3.B1a

⁸ Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_alternativa

internacionales; por otro lado, se encuentran los Mamá Vudú, fuertemente influenciados por el sonido "pospunk" de bandas como Joy Division, Sonic Youth, The Smiths.

- **En Colombia: aviones**, mezcla de sonidos rockeros disímiles como Nick Cave and The Bad Seeds, portishead, radiohead, garbage, red house painters, bush y foo figthers, llegando incluso al "noise", con letras profundas, armonías simples y sonidos densos.
- **En Chile:** sin duda se destaca la banda Pánico, que con su punk "garagenoise" cautivó a una renovada mente musical en los 90. Muy experimental en su carrera, ha desarrollado un sonido único".

Hardcore

"**Hardcore**" es un estilo de música electrónica, nacido entre principios de los años 90 y finales de los años 80, a raíz del tema "De Euromasters - Amsterdam Waar Lech D Dan" creado por Dj Paul Elstak y Neophyte. Se caracteriza por su velocidad (numerosas producciones alcanzan velocidades más allá de los 200 beats por minuto), agresividad, su bombo distorsionado con efecto "reverb" y, en la mayor parte de los casos, porque el "Hit" (charles) suele acompañar al bombo en lugar de ir en contra del mismo.

La mayoría de los subgéneros del "Hardcore" utiliza sonidos con "LFO" (Oscilaciones de baja frecuencia), distorsiones, reverberación, numerosos filtros, etc. Por otro lado, la parte preponderante del tema es la base, sobre la

melodía u otros sonidos circunstanciales.

La letra, cuando existe, puede ser de tres tipos: creada para la propia base o bien puede ser "sampleada" de otro tema o canción; normalmente suelen ser frases repetidas e incluso cortadas, para crear un efecto de confusión en el oyente.

También puede existir colaboración de un DJ o MC con su voz, pregrabada o en el caso de tratarse de un "Live Act" (actuación en directo), a través de un micrófono. (Ejemplos: Rob Gee & Mc Rage - "Two the Hard Way, Rob Gee - Gabber is the Sport"...).

¿Cómo surge el Hardcore?

"El Hardcore es un estilo de música que nos llega para los 80, en bandas como "Black Flag", "Minor treta", "Sick of It All", "Bad Brains", "Rollins Band", "Fugazi", etc. Estas bandas tocaban más rápido que las bandas viejas como "Sex Pistols", "The Clash", etc. Hoy día las agrupaciones "Hardcore" tienen un sonido más fuerte y poderoso que las anteriores.

Este género tiene dos estilos: "Old School" y "New School". En el primero, se encuentran bandas como "Bold, Youth of Today", "Side by Side", "Sick of It All" "Breakdown", etc. Este es rápido y apretado, tal y como empezó el "hardcore" en sí. En el segundo podemos ver bandas como "Earth Crisis", "Denied, Enrage", etc. Este es más pesado e intenso. Tiene partes rápidas como lentas y el vocal tiene muchas veces cambios en el tono de voz.

Básicamente estos son los dos estilos pero, dentro de ellos se pueden encontrar las siguientes divisiones: el "hardcore" DMS ("Madball"), "**Straight Edge**" ("One for One"), "Hatecore" ("Denied"), "Krishnacore" (108), etc. Estas, muchas veces siguen una filosofía o una forma de vida propia. (Fuente: prhc.org)

- En los últimos años ha surgido una nueva corriente en el "hardcore" que contiene muchos elementos melódicos y no está apegada a una forma de vida o idea política, sino que está dirigida a un público en general: bandas como "Atreyu", "Darkest tour", "As I lay dying", "Killswitch Engage" forman parte de esta clase de música. (Fuente: *Javier Treviño vía e-mail*).

Contracultura

Es un movimiento social surgido en los Estados Unidos, en la década de los 60, especialmente entre los jóvenes. Rechaza los valores sociales y modos de vida establecidos y propone valores y soluciones alternativas: pacifismo, vida en comunas, retorno a la naturaleza, experimentación con drogas psicodélicas, amor libre, espiritualidad oriental, consumo frugal. En este sentido, puede hablarse, tanto de una ofensiva contra la cultura (oficial), como de una cultura a la contra que permanece (al menos en un primer momento) al margen del mercado y los medios de formación de masas, en el "**underground**".

Historia: Los grandes iniciadores de la revolución contracultural fueron los "beatniks": Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William S. Burroughs, forjadores de la identidad

inconformista y, a la postre, cimientos del movimiento "hippie". En la segunda mitad de los 60, Timothy Leary, Ken Kesey, Alan Watts y Norman O. Brown, entre otros, desarrollaron la teoría y praxis contracultural, convirtiéndose en cabezas visibles del movimiento. La música pop de la época no se entiende sin este contexto intelectual y social: de hecho, la cantante de "blues" Janis Joplin fue el símbolo femenino de la contracultura de los 60. Otros artistas muertos en plena juventud, como Jimi Hendrix y Jim Morrison fueron considerados también como mártires e íconos del movimiento.

En la actualidad, estos movimientos pueden ser definidos como manifestaciones culturales que se presentan como alternativa o complemento de la cultura predominante, generalmente preservada y transmitida por pequeños grupos sociales.

Uso erróneo: en múltiples ocasiones los movimientos de contracultura han sido absorbidos por la superestructura, la cual los desactiva, convirtiéndolos en modas inofensivas. De todas formas se continúa usando el término para identificar a estos grupos, que deberían llamarse tan solo subculturas ya que son subproductos de la cultura dominante y no presentan ningún valor contrapuesto.

Otros lo consideran erróneo, desde un punto de vista epistémico, pues un grupo determinado con prácticas y características contravencionales a la cultura legítima, erige una nueva cultura completamente antagónica e independiente. Entonces, los términos más apropiados para designarlos serían los de

subcultura o microcultura porque nacen a partir de una respuesta a la cultura dominante y no como un proyecto aislado.

"UNDERGROUND"

Es un término inglés que se aplica a las manifestaciones artísticas o a los estilos de vida que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial. La palabra significa literalmente "subterráneo" o "submundo", y tiene un evidente valor metafórico: la cultura que transmiten los medios de formación de masas ("mainstream") se concibe como una superficie o velo, debajo del cual se encuentra aquello que es verdadero, pero permanece ignorado en la oscuridad.

Frank Zappa explicó la diferencia entre ambos campos: **La Cultura Oficial sale a tu encuentro, pero al Underground tienes que ir tú**.

La crítica social

"Es la crítica de una sociedad, a menudo definida en los términos de la crítica, ya sea del todo o, por lo menos, de aspectos substantivos de esta.

Esa crítica típicamente se hace sobre una base radical, pero el término no es excluyente. Se ha argumentado que toda crítica social implica una idea de la felicidad o desarrollo humano, junto a una idea de deber ser: de como una sociedad debería organizarse o sus miembros deberían comportarse a fin de lograr esa felicidad o desarrollo del potencial humano.

Terminología

Académicamente, se entiende que el término se refiere al uso de principios o esquemas conceptuales o teoréticos para analizar y explicar las estructuras sociales. Algunos consideran que es una rama de la sociología, pero los que practican la crítica social generalmente piensan que la actividad es inherentemente interdisciplinaria: en una mano nutriéndose y en la otra contribuyendo a diversas disciplinas, entre ellas, la antropología, economía, filosofía, historia, lingüística, sociología, teología, etc. produciendo, por ejemplo, disciplinas, tales como la psicología crítica. Desde este punto de vista, se puede considerar que crítica social es el puente conceptual entre los conceptos, igualmente imprecisos, de filosofía social, sociología y las ciencias políticas.

Tomando en cuenta esas consideraciones es que en Inglaterra se habla de estudios culturales ("cultural studies") o socioculturales. En EEUU y algunos países de América Latina, por ejemplo, Puerto Rico, se ha popularizado la Teoría social ("Social theory") término que se está extendiendo a Alemania ("Socialtheory") donde está reemplazando al más tradicional "Theorien der Gesellschaft" o simplemente "Kritik" (ver por ejemplo Analyse & Kritik: Zeitschrift für Sozialtheorie -- <http://www.analyse-und-kritik.net/>) En francés "La Critique sociale" tiene una tradición y reconocimiento bastante largo, debido a la existencia, en 1930, de una revista con ese nombre".

Aspectos musicales

■ Orígenes del estilo "Hardcore"

Imagen tomada de:
[www.wikipedia.org/wiki](http://www.wikipedia.org/wiki/Imagen:Siege_battle_of_the_bands_1984.jpg)
[Imagen:Siege battle of the bands 1984.jpg](http://www.wikipedia.org/wiki/Imagen:Siege_battle_of_the_bands_1984.jpg)

El "**hardcore**" nació entre fines de la década del 70 e inicios del 80. Los primeros intérpretes de este género musical fueron bandas como Bad Brains (1977), Teen Idles (1979), Middle Class (1978), The Untouchables (1979) y Black Flag (1976), que tocaban un punk acelerado y más pesado que otros grupos más tradicionales, como Sex Pistols o The Ramones. Teniendo un estilo central más fuerte, se le llamó a éste, **hardcore punk** después de la aparición del lp de DOA Hardcore 81, que describía perfectamente a la nueva generación de punas⁹.

La velocidad y las «canciones cortas»

*Baile pogo y sage diving
en un concierto de hardcore¹⁰*

"La característica técnica y expresiva fundamental del "hardcore" es la velocidad de los ritmos, aplicando compases de batería parecidos a los que utilizaban otros estilos musicales como el "folk" el "country" o el "rockabilly" en sus canciones rápidas de baile. A partir de ello, se han compuesto muchas canciones que no llegan a los habituales tres minutos mínimos del formato de canción popular. Esto crea un ambiente musical frenético, que en los conciertos se expresa a través de los bailes "pogo", "stage diving" y "slam" o "mosh", fomentando un ambiente cargado de energía. El estilo expresivo del "hardcore", además, ha inspirado una temática motivacionista en las letras del punk¹¹.

⁹ STEVE, Vai, "Alien love secrets: Naked Vamps", Ed. Hal Leonard, 1999

¹⁰ Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Gorilla_Biscuits.jpg; Mayo de 2007

¹¹ Fuente: BANSHEE, Jeff, "Slayer: Asesinos natos", "Metal Hammer", Ed. Ojo, # 128, Julio 1998, pags 20-22-23-24.

Como detalle peculiar, cabe destacar que el "hardcore" es quizá una de las pocas fuentes del rock en la cual, inspiradas por la velocidad, aparecen discos de canciones de duración cercana al minuto e incluso muchas canciones de duración inferior a un minuto. Tanto los grupos pioneros, como los diversos estilos que han surgido del "hardcore", han practicado y practican este formato especial.

Muchas composiciones condensan en ese intervalo una estructura completa de canción de rock, con varias estrofas y estribillos. Incluso hay canciones de tres estribillos que no alcanzan el minuto de duración, como en el disco "Dirty Rotten Imbeciles" de los clásicos D.R.I.

Algunos discos clásicos de "hardcore" manejan hasta treinta de estas rápidas y enérgicas canciones e, incluso, más en un LP corto. Es bastante común encontrarse con discos de entre diez y veinte temas que no llegan a los veinte minutos de duración total, como es el caso del larga duración de la banda barcelonesa "Rouse" o algunas ediciones de los suecos "Misconduct".

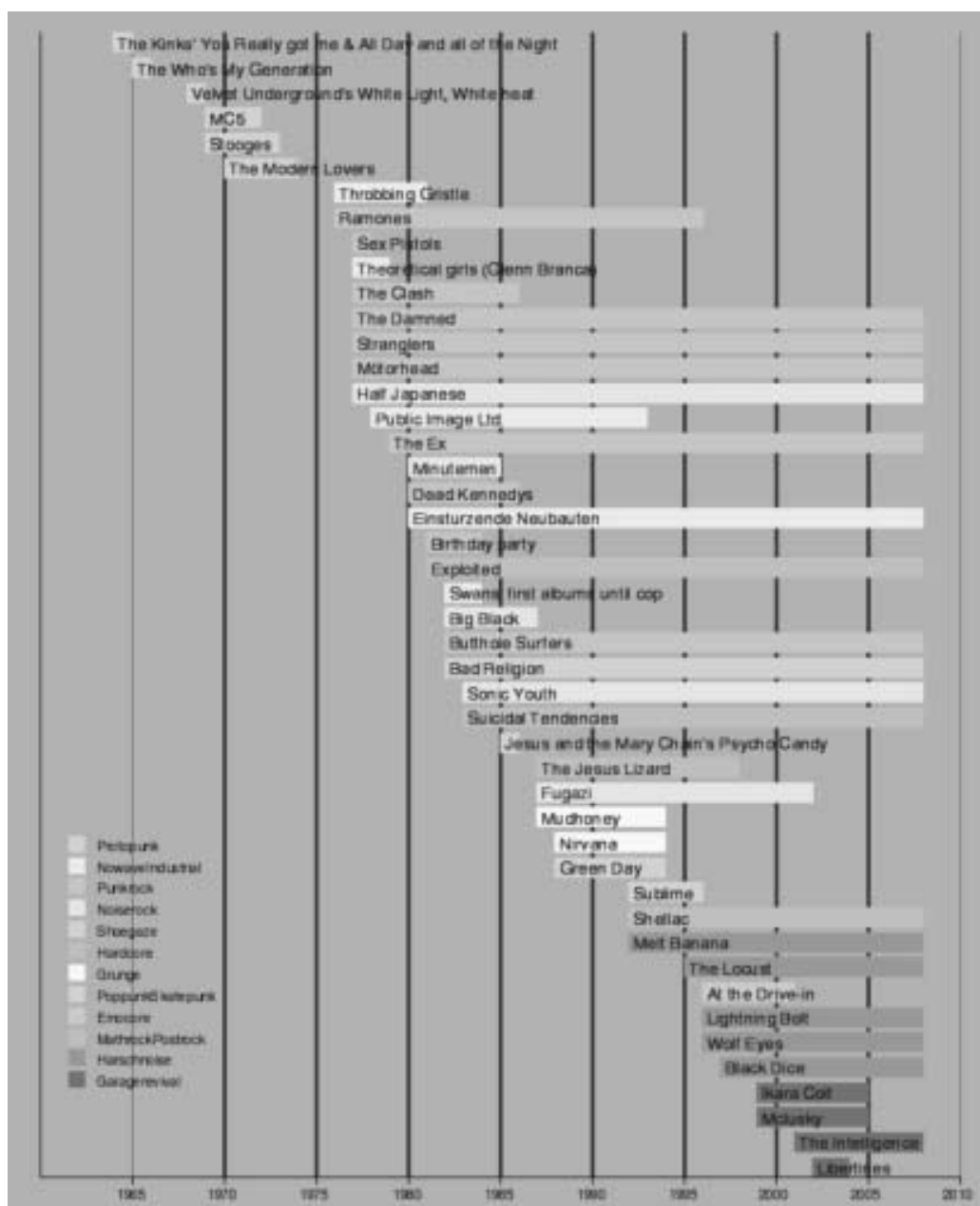
Otras veces se trata de canciones sin repetición de estrofas o estribillos, como por ejemplo en "Change of ideas" y "Out of hand" de "Bad Religion".

En muchas ocasiones, no llega a ser apenas una canción, sino más bien una intervención sonora con banda de rock, incluso de apenas unos segundos, como se puede apreciar en "Caos" de los brasileños Ratos de Porao e, incluso, de grandes porciones de discos de "grindcore".

La banda estadounidense, "grindcore Anal Cunt", grabó un disco llamado "5643 Song" EP (=el EP de 5643 canciones) que, increíblemente, tiene grabadas 5.643 canciones en menos de quince minutos.

A veces, el resultado es una estética caótica, pero también es corriente pulir estas composiciones de forma compacta e impecable. Puede considerarse un formato propio, característico dentro del subgénero, hasta el punto de que la discográfica Fat Wreck Chords editó a finales de los 90 el disco "Short Music for Short People", disco compacto que recopila 101 canciones clásicas y de nuevo cuño, de otros tantos grupos, ninguna de ellas sobrepasando una ejecución de treinta segundos".

Evolución y estilos del sonido hardcore¹²

¹² Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hardcore_punk

El ritmo de la vida en el siglo XX se acelera y la música absorbe nuevos elementos con sorprendente rapidez. La música evoluciona y establece un puente entre lo viejo y lo nuevo. En la anterior *línea del tiempo* se observa la evolución de estos géneros.

"En los años 80 una vertiente del "hardcore" se fusionó con elementos del "Heavy metal" y el "speed metal" y se popularizó en los circuitos y publicaciones de "Heavy metal", con bandas como D.R.I., Suicidal Tendencies, Uncle Slam, que combinaban el "Speed metal" con el "punk". Conocido como "Crossover", esto sentó precedentes para estilos más fuertes de fusión de metal, "hardcore" y "punk": "Thrash metal", "Thrashcore", "Deathcore", etc., -y representaría la semilla de otros estilos o etiquetas posteriores: "Metal hardcore", "Nu metal", "New School"(nueva escuela)-".

La vieja y la nueva escuela

"Dentro de los estilos **duros** se suele hablar de "Old School" (vieja escuela) y "New School"(nueva escuela), aunque no existe una opinión unánime acerca de la definición.

Una de las interpretaciones pretende diferenciar el estilo más cercano al "punk" del "hardcore" en el periodo comprendido entre 1985 y 1988 en la ciudad de Nueva York, basado en la fórmula original popularizada desde 1978 por "Bad Brains", en comparación con estilos de

la década de los 90, que combinaron tempos más lentos y fórmulas de ejecución y expresión propias del metal.

La evolución de la dureza del sonido "hardcore" a fines de la década de los 80s, tendió a una diversificación de los ritmos y a la adaptación de recursos típicos del "Heavy" y el "Thrash metal". Aparece lo que se conoce como influencia "Metalcore" o "Hardcore-metal" o "New school hardcore", en un principio llamada "**Crossover**".

Paulatinamente se popularizaron ritmos más variados y canciones complejas, con diversas partes o movimientos. A esta intensificación y diversificación responden también estilos como el "Emo-core". Las bandas "emo" o "Emotional Hardcore" difieren del "hardcore" convencional por sus guitarras más melódicas y complejas, incluso casi sinfónicas; un sonido de distorsión más cargado y voces extremadamente expresivas o desgarradamente intensas. Algunas complementaban sus piezas con "samplers" y efectos electrónicos. El "Emo" evolucionaría en los años 1990 en el estilo conocido como "**Screamo**". Bandas que le dieron forma a este estilo fueron "Mohinder", "Portraits Of Past", etc., hasta terminar en un sonido como el de "Spirit Of Versailles", "Orchid" o "Saetia", "Scatter the ashes"...

Por último, veamos algunos rasgos de las raíces del "hardcore" en Colombia. Los festivales, grupos y eventos que se llevan a cabo cada año.

La escena Hardcore en Bogotá, Colombia, rasgos, evolución y eventos

En la publicación electrónica directobogota.com¹³, escribe Rafael Alberto Caro Suárez

Fotografía del evento: Hardcore Punk Fest. 2

"Hardcore", literalmente traduce centro fuerte en Bogotá, y quizás, en casi todo el mundo. Es un movimiento musical subterráneo ya que su finalidad no es solamente la de entretener a los jóvenes con ritmos fuertes y letras pegajosas (que es la forma de vender discos), sino difundir un mensaje ideológico. Por ello, son minoría los seguidores de este ritmo. Una minoría que crece en la ciudad.

La esencia del "hardcore" es llevar un estilo de vida alejado de vicios como las drogas para no hacerse daño mental ni físico, tener ganas de superarse, seguir la filosofía del "It's yourself" (Hazlo tú mismo), que invita a los hardcoreros a no depender del sistema para sacar adelante sus metas y, según lo expresan muchos grupos de la escena local.

"no tragar entero frente a lo que el Gobierno, la Iglesia y los medios de comunicación dicen a diario en su afán de mantener controlada a la población inerte".

Esto no quiere decir que los grupos musicales de "hardcore" tengan un pensamiento uniforme: aunque todos expresan su rechazo hacia las drogas alucinógenas, tienen modos muy particulares de ver el mundo. Es por ello que de este género se han desprendido subgéneros como el "hardcore punk" (críticos de las instituciones) y el "hardcore straight edge" (disciplinados, de línea dura, vegetarianos y cuidadosos de su cuerpo).

El "hardcore", proviene de algunos grupos de "punk" de finales de la década de los setenta, que se hartaron de llevar una vida poco productiva y de mucha juerga y que decidieron dejar de consumir drogas para llevar una vida "con futuro".

Los **hardcoreros** no utilizan drogas ni alcohol para pasarla bien e, incluso, una mayoría considerable, no come carne por respeto a lo que ellos llaman la "liberación animal".

Cuando ellos utilizan el término compromiso, se refieren a seguir con devoción la ideología

¹³ Texto e imagen tomado de:
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/comunicacion_lenguaje/directo_bogota/edicion2/vanguardias3.html

del movimiento nacido en Nueva York. En los años ochenta, en la capital del mundo, las bandas de "hardcore" ("Minor Treta", "Bold", y "Youth of Today") se convirtieron rápidamente en grupos insignias.

A la par, con la escena neoyorquina, en Inglaterra, el "hardcore" crecía en las grandes ciudades como Londres y Birmingham y luego en España y Alemania. Principalmente, el género se difundía de la mano de los grupos estadounidenses cuyos acetatos y discos compactos llegaban por el mercado subterráneo de los melómanos. Los pequeños sellos independientes lograron cumplir con el lema "It's yourself".

Con el tiempo llegó a Sudamérica. Primero a Brasil, luego a Argentina y finalmente a Colombia, gracias a los oficios de Raúl Hernández, la leyenda, y de quien no se tiene noticia. Y luego hicieron aparición las bandas bogotanas mencionadas y los sellos discográficos independientes que grababan los temas de los grupos nuevos para venderlos a bajos precios.

Dirección Positiva, uno de los sellos discográficos, ha lanzado a este "mercado subterráneo" recopilaciones como "*Hardcore Reality Colombia*" en tu cara y discos como Pura Ignorancia y Usando la conciencia del grupo Exigencia. Entre otros sellos, se encuentran Persistencia Records y Despertar.

Los dueños de estos sellos son jóvenes que, en su mayoría, integran bandas de "hardcore" y que promueven el movimiento sacando copias a muy bajo costo e incluso importando discos de grupos extranjeros que venden a precios asequibles para su público. En la época de la UR (Unión Radical), se promocionó la presentación de bandas de "hardcore" extranjeras como "Agnostic" "Front" y "Shelter", que le abrieron paso a bandas bogotanas como Dar a Cada Uno lo que es Suyo, Lucha Frontal, R.A.Z.A, Reacción Propia, Carácter, Punto Neutro, Línea recta y otras más.

...el proceso de crecimiento del "Hardcore" propone, por otro lado, que los individuos de una escena vean en los criterios que ella misma difunde, una forma de discusión de los mismos, para que cualquier discurso sea visto de forma crítica y participativa pero no autoritaria; de esta manera, gestar un verdadero discurso basado en la pluralidad, que, hasta en tal caso, en la contradicción pueden aparecer valores positivos que ayuden a construir esta escena. No hablamos de escena en la manera en que unos pocos son agentes participativos; hablamos en la medida en que ella rompe las fronteras de género y se dispara hacia afuera en forma de eco que resuena en las personas o comunidades con afán participativo; de allí parte la verdadera evolución, una evolución que propone generar un cambio radical de nuestro propio sistema dentro del sistema, una forma de participación intergenérica que no se limita únicamente a lo musical o a lo meramente tribal sino a la reflexión y a hacer conciencia".

IMAGINARIOS: GESTORES Y REALIZACIONES.

SOSTENIBILIDAD Y AUTOSOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

Con base en los hallazgos encontrados, cabe señalar que en este campo de la música alternativa, se aprecian estrategias de sostenibilidad y autosostenibilidad para la creación, difusión, comercialización y distribución de los productos generados.

Trabajo perseverante, algunas veces frustrante, pero otras, altamente satisfactorio y benéfico.

Estas estrategias a su vez, conjugan acciones individuales y colectivas, apreciables de una parte, en las historias de cada una de las bandas o grupos que se reseñan a continuación y, de otra, en las estrategias de participación colectiva de beneficio común.

Ejemplo de estas, es el "**Bogotá hardcore fest**", el cual cuenta con la participación de doce bandas locales, cada una actuando con dos temas que expresan lo más reciente de sus trabajos; doce posiciones distintas de un discurso llamado "Hardcore" Producto de esta actividad, se promocionan CD's y se protege la actividad creativa de productores mercantilistas afanados por ver donde hay "boom" para explotar el trabajo de jóvenes que urgen por oportunidades.

Característico de este tipo de actividades es hacerlas auto sostenibles. Para ello, se encontró que mediante estrategias de participación efectivas de este tipo de negocios se debe buscar autosostenibilidad:

"La oportunidad nos la dimos nosotros mismos a punta de unidad y ganas de hacer las cosas bien, de la carencia se generó riqueza, no en lo económico, sino en el trabajo que se logró con el empeño de nuestras propias bandas, de nuestros propios sellos que son de las mismas bandas y con los recursos que nuestra propia escena nos brinda en el ámbito latinoamericano con apoyo, intercambio y solidaridad".

Observemos ahora, a través de la reseña a algunas bandas y grupos musicales, sus biografías, los desafíos, el grado de movilidad y pertenencia de los participantes y las oportunidades de negocios que surgen de esta actividad. Grupos e individuos, así como gestores y promotores se encuentran para dar vida a propuestas musicales desafiantes.

Pitbull¹⁴

http://radikalsonoro.podomatic.com/entry/2007-09-12T13_20_43-07_00. Programa especial. Radikal's podcast. Homenaje a Julián. Pitbull Colombia. Septiembre 12 de 2007 1: 20 a.m.

Q.E.P.D

¹⁴ Consultar: <http://www.orgulolatino.8k.com/paginasbandas/pitbull.htm>

Pitbull, pese a haberse formado hace mas de ocho años, nunca mira atrás; está evolucionando y nutriéndose constantemente de cualquier influencia que haga más contundente su sonido. Es, sin lugar a dudas, una de las bandas más importantes dentro de la escena bogotana, tanto por su trayectoria, como por su continuo cambio.

De sus integrantes originales sobreviven el negro, la sombra y el flaco quienes unidos a los nuevos elementos ofrecen un sonido compacto y fuerte comparable al de bandas como "Rykers", "Hatebreed", o Brujería. Con letras trabajadas y vocales profundas, esta banda transmite toda su fuerza en el escenario, así como un mensaje propio e inteligente.

Dar a cada uno lo que es suyo¹⁵

Con un sonido fuerte y contundente, Dar a cada uno lo que es suyo es una banda que se ha logrado consolidar como una de las mejores de la escena "HardCore" de Colombia. Durante estos años de trabajo, la banda ha logrado hacer varias grabaciones con un recorrido discográfico importante, acompañado de conciertos dentro y fuera del país con bandas de la escena "hardcore" colombiana e internacional como "No Violence", "Rethink", Acción Directa, "Colligere", Confronto (Brasileras), MDC y "Death by Stereo" (USA), Entre Fuego y Asunto (Chilenas) Vieja escuela, Sudarshana (Argentinas). Actualmente, trabaja en su nuevo CD, que se lanzará a mediados del año y que seguramente tendrá un sonido mucho más maduro y propio, explorando

sonidos fuertes y melancólicos, patrones rítmicos diferentes y una voz desgarradora cargada de energía, con líricas que los caracterizan por abordar realidades del país de una forma desafiante, sugestiva, algo soñadora, pero siempre positiva.

Miembros del grupo	Voz	Diego
	Guitarra	Daniel
	Batería	Alexis
	Bajo	Beto

Fuertes convicciones¹⁶

Los inicios de Fuertes Convicciones se remontan al 2004, cuando David Aristizábal, Felipe Mora y David Ramírez se

reunieron para empezar a practicar. Luego de dos meses de ensayo y composición, entraron a participar en la banda Alejandro García y Sebastián Moreno, asumiendo las obligaciones del bajo y la guitarra líder, respectivamente. Con esta alineación, FxC se presentó en varios shows en Medellín y en Bogotá, junto a bandas como IAN, Grito, 5 de Menos, Liberación, Derecho a Pensar, Último Recurso, Res Gestae y Juventud Por El Cambio. Esta alineación se mantendría hasta septiembre del 2005, cuando David Ramírez sale para ser reemplazado por Juan Silva, quien le aportaría un nuevo aire a la banda. Con esta

¹⁵ Ver: <http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=73524451>

¹⁶ Ver: http://www.google.com.co/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPB_esCO241CO242&q=fuertes+convicciones

nueva alineación, FxC se encuentra en una nueva etapa, con múltiples proyectos para el futuro y más shows alrededor del país, influenciados por bandas como "Where Fear and Weapons Meet", "Sick of it Al", "Strife", "Shutdown", "No Innocent Victim", "Ignite", h2O, "Madball", "Comeback Kid", entre otras, Fuertes Convicciones presenta una propuesta algo escasa en la escena "hardcore" colombiana; un "hardcore" energético muy influenciado por la vieja escuela y basándose en el respeto a la integridad de los seres humanos y en la concepción humanista de una nueva sociedad. "La diferencia entre una persona de fuertes convicciones y un fanático es que el de fuertes convicciones es capaz de dejarse matar por guardarlas, mientras el fanático sería capaz de matar a otro por imponerlas..." Más que un sentimiento, es una forma de actuar".

Miembros del grupo David Aristizabal - Voz
Sebastián Moreno - Guitarra
líder / Coros Alejandro García -
Bajo / Coros Felipe Mora -
Guitarra rítmica / Coros Juan
Silva - Batería

Contrarresto no violento¹⁷

Contrarresto no violento se formó hace alrededor de tres y pedazo años en la ciudad de Ibagué, con Fabián Posada, Mauricio (goofy), Vladimir y Marlon. Al pasar el tiempo, Marlon y Vladimir tomaron diferentes rumbos:

Marlon hacia Acme y Vladimir a Derecho a pensar, y entró Alejandro. Poco tiempo después, por cosas de la vida, tanto Fabián como Mauricio dejaron la banda y se integraron Néstor y José. Posteriormente, Ricardo reemplazó a Andrés conformando así la formación actual de Contrarresto no violento hc de Armenia.

Miembros del grupo DIEGO -(guitarra, voz).
NESTOR -(bajo, coros).
RICARDO - (guitarra).
ALEJANDRO - batería).
JOSE -(voz)

Nuevos tiempos¹⁸

"Hardcore y nuestra familia"

Nuevos tiempos está conformada por Andrea Rojas, Diego Carrillo, Alberto Luna y Diego Gutiérrez. Amistad y ser una verdadera familia es lo que hacemos los cuatro; nuestras mayores influencias son bandas de "old school". Los temas de nuestra banda intentan hablar de la cotidianidad en la cual vivimos día a día, pero intentamos no meternos en los

¹⁷ Ver: <http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=29349108>

¹⁸ Ver: <http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=123300937>

temas políticos que nuestro país tiene; pensamos que es más importante regalar un mensaje positivo o muchas veces hablar sobre lo que sucede en nuestras vidas. Muchas gracias a todas esas personas que nos apoyan en nuestros "Nuevos Tiempos" y no hay nada mejor, para nosotros, los tres integrantes hombres, que una mujer como Andrea, haga parte de nuestra familia.

Miembros del grupo

Andrea Rojas (la cucha-vocal) ----Alberto Luna (albertini, albarito, herculitos, arnalgas, albeiro, albarito-batería) ----Diego Gutiérrez (la diega-guitarra) ----diego carrillo (frijolito-bajo) ----pepa (pepa-escolta de carrillo, albarito y la diega y coros!!! ----David Roa (escolta de la cucha y coros!!!)---

Zarath¹⁹

Mirar hacia el pasado de Zarath es ubicarse en la ciudad de Cúcuta, N/S, en donde en el año 99 nació una propuesta que buscó diferenciarse de los géneros dominantes de la ciudad, bajo el nombre de Voluntad de Poder, con el cual se mantuvo hasta hace poco. En el año 2002, sus integrantes iniciales continuaron su propuesta en la ciudad de Bogotá y, para finales del 2004, sus nuevos integrantes consolidaron el actual sonido de la banda.

Zarath, una banda con un sonido caracterizado por la diferentes vertientes del "Hardcore"

mundial, presenta una propuesta marcada por sus múltiples influencias, proyectando una ideología a través de sus letras, que busca la superación personal mediante la evasión de dogmas y el enfrentamiento voluntario a los diferentes retos personales a los que se puede ver enfrentado el hombre.

Miembros del grupo

Bajo - Pájaro / Batería - xAlbertox/ Guitarra - Mario / Guitarra - John/ Voz - Heiner

El sagrado corazón del dolor²⁰

"Hardcore-metal". El Sagrado nace en el año 2002, fundado por Jhon Jairo Velasco, ex vocalista de la reconocida banda **Ataque En Contra**. En ese mismo año la banda graba su primer trabajo, el E.P. "Resurrección". Después de tocar algunas fechas en Bogotá, entra en periodo de receso, en el cual los integrantes se dedican a otros proyectos. En Junio del 2006 se unen a la banda Alejandro Corredor, guitarrista de la legendaria agrupación bogotana Sin Salida y José Luis Santacruz. Con esta nueva alineación y la colaboración del baterista Miguel Angel "Titi" Ortiz (Tierradentro, "Injury") la banda entra a los estudios de Audio Taller a finales del 2006 para grabar la pre-producción de su primer CD que estará terminando a mediados del 2007

Miembros del grupo

Jhon Jairo Velasco - Voz, Alejandro Corredor - Guitarra, José Luis Santacruz - Bajo

¹⁹ Tomado de: http://www.rockombia.org/view_band.php?banda=1152

²⁰ Tomado de: <http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=101714797>

Desorden social²¹

El grupo se inició en septiembre de 1995 bajo el nombre "El cartel". Sus integrantes iniciales fueron: Ali Arenas en la batería; en la guitarra líder, Germán Ricaurte y en otra guitarra y voz líder, Carlos Montoya. En octubre del mismo año se presentaron por primera vez y después, a comienzos de 1996, se cambió el nombre por el de *desorden social*, a raíz de que el cartel estaba siendo utilizado por otras agrupaciones.

La idea desde un comienzo fue hacer "hardcore/punk" y buscar un sonido propio al no utilizar bajo electrónico. En abril de 1996 se grabó un demo "tape" llamado "boom" el cual tuvo la oportunidad de ser mostrado en el programa 4 canales de la radiodifusora nacional, espacio que era dedicado a los sonidos del rock colombiano.

En el último trimestre de 1996, entró al grupo, como bajista, John Alvarado después de haber intentado con otros. Al mismo tiempo se estaba probando con varias bateristas, hasta que en julio de 1997 quedó Carlos Alvarado hermano de John.

Para comienzos de 1998 ya se tenía una base consolidada y una identidad definida, por lo que se decidió grabar el segundo trabajo

musical con una visión un poco más profesional que la del anterior, buscando mayor difusión y que el público lo pudiera adquirir. El trabajo lleva como nombre *Sin cerveza Sin paciencia y Sin control* y se grabó en enero de 1998 en los estudios de "Sirio Producciones" en Bogotá.

I.R.A.²²

Banda: Punk Hardcore

Un grupo de amigos que se reunía en el parque del Poblado en Medellín, formó la banda en 1985 con el nombre de S.I.D.A (Sucios y Desordenados Anarkistas), Los integrantes, en ese entonces, eran: Yoryi (batería), José R (bajo), José Juan (guitarra) y Viola (voz). Empezaron ensayando en una casa particular, de la cual fueron expulsados por el ruido y desorden del público que asistía a los ensayos; luego empezaron a alquilar en uno de los primeros ensayaderos que existieron en Medellín; allí la calidad del sonido era mala pero era una de las únicas opciones que tenían para sobrevivir.

En 1986 se cambian el nombre de S.I.D.A por el de I.R.A (Ideas de Revolución Adolescente); ya habían encontrado otros lugares para

²¹ Tomado de: <http://www.desordensocial.com/>

²² Tomado de: <http://www.colombianpunk.com/bandas/ira.htm>

ensayar: en casas de amigos y sitios desocupados, pero estos eran ensayos con poco o nada de público para evitarse problemas.

En 1996 graban su primer álbum en CD, "*Crónicas de una Década Podrida*", en los estudios Pussy Music. Este álbum es una recopilación de veintiséis de sus canciones compuestas entre 1986 y 1996 y fue lanzado en compañía de Neus en el Palacio de los Eventos de Medellín.

En marzo de 2005 tocan en el Festival Ancón 2005. Después viajan a Ecuador y Venezuela y al regreso lanzan su nuevo álbum "*Décadas de libertad*" y su documental "*Documentira*", que documenta opiniones, anécdotas y hechos de la banda. En junio hacen una nueva gira por los Estados Unidos, en el cual lanzan "*Décadas de libertad*" en diferentes ciudades de ese país y tocan de nuevo en el CBGB de New York y en la ciudad de Miami filman el video de su canción "*Vivir para esto*" del mismo álbum. En agosto del mismo año, después de volver de Estados Unidos, Gabriel sale de la banda y Mónica y Viola deciden que el bajo sería interpretado, a partir de entonces, por músicos invitados..

En Octubre de 2005, la banda se presentó en Rock Al Parque en la ciudad de Bogotá, el festival de rock gratuito más grande de Latinoamérica. Ese mismo año se presentaron en el festival de bandas "*Apocalyptic*" y "*Suicidal Tendencies*".

Hacia Febrero de 2006, I.R.A fue el encargado de abrir, junto con Nadie y Caso Perdido, una serie de dos conciertos realizados en Colombia por la legendaria banda **Misfits**. Ese mismo

año la banda se presentó junto a la agrupación española **Envidia Kotxina** en Medellín.

Miembros del grupo

Integrantes actuales

Mónica: Batería y voz

David Viola: Guitarra y voz

Mauricio Barrera: Bajo

Grito²³

El comienzo de la banda se dio a mediados del año 1999, debido a que en la ciudad de Medellín eran pocas las bandas que hacían Hardcore y sus integrantes eran fieles seguidores del HC. Se optó por una manera más propia de hacer HxC al estilo Medellín **HARDCORE** con influencias NYHC esenciales, que marcaron su estilo. Tuvieron, también, influencia "punk", , Metal, propias de cada uno de los integrantes de la banda.

Línea de fuego

Antes, Contra Ataque, una joven banda de la ciudad de Medellín nacida en el año 2005, bajo la influencia del "Hardcore" más al estilo New York, pero con bastantes elementos del "old school"; algo típico de la nueva escuela, lo que

²³ Tomado de: <http://www.myspace.com/gritohardcore>

le da un carácter bastante fuerte a su música, que en combinación con sus dicientes líricas termina por transportarnos a una escena donde el Mosh y nuestros valores se conjugan en un solo sentimiento: Hardcore, abriéndonos una puerta a esta oportunidad de cambio que tanto esperamos.....Pura fuerza, convicción, perseverancia y valor. Línea de Fuego Hardcore Medellín ...Unión y Fuerza.

Miembros del grupo

Guitarra: Juan Camilo (Negro) jucaroj@hotmail.com
 Guitarra: Jorge (Dramatico) jlperez17@hotmail.com
 Bajo: XSTIVENX stivenhxcmedellin@hotmail.com
 Batería: Toro juan1018@hotmail.com Vocal: Juan Diego

Lucha forzada²⁴

La idea de formar Lucha Forzada comenzó en el 2002 con Julián Castaño "homero", Federico Vélez y Daniel Escobar "esko"; sin embargo,

las dificultades por la ausencia del baterista no dejaron avanzar las aspiraciones del nuevo grupo. Después de un tiempo llegó un baterista llamado Cristóbal, quien se retiró debido a la diferencia de sus influencias musicales. El proyecto quedó estancado hasta el 2005, pero con la llegada de Eduardo Betancur "saya" y Lina Maria Correa el grupo comenzó de nuevo y hasta la fecha de hoy permanece con estos integrantes. Lucha Forzada es la concepción que tenemos todos de la vida, como una lucha

que estamos forzados a pelear para ir superando obstáculos y salir adelante. Cabe aclarar que ningún miembro de la banda es "straight edge", pero se comparten algunas de sus ideas.

Miembros del grupo

[Federico Vélez (vocalista)..xfvlx@hotmail.com] ____
 [Daniel Escobar (guitarrista principal)...
 escoriask8@hotmail.com] ____ [Julián Castaño
 (guitarra secundaria)... juliancm6@hotmail.com]
 [Eduardo Betancur (baterista
 clown245@hotmail.com] ____ [Lina Maria Correa
 (bajista)... linacorre_@hotmail.com]

Sangre y Fe²⁵

Todos los integrantes de la banda tenemos una trayectoria importante musicalmente hablando; hemos tocado juntos en otras ocasiones y también por separado en proyectos que han ayudado al crecimiento musical e individual, lo que desembocó en lo que hoy es Sangre y fe. Antes de Sangre y Fe, tres de los integrantes actuales comenzaron un proyecto de "Hardcore Old School" que dio algunos frutos pequeños y otros sinsabores grandes. El proyecto quedó en "Stand By" por razones que aún no entendemos. Al final, después de dos años de buscar un sonido que nos llenara y después de una mejora musical, los mismos tres integrantes decidimos reiniciar el proyecto. Con un baterista que ya tocaba con nosotros en otro proyecto y el ex guitarrista de otra de las bandas de las que hacemos parte, la escuadra quedó preparada y empezamos a componer y a ensayar nuevas canciones.

²⁴ Tomado de: <http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=74622069>

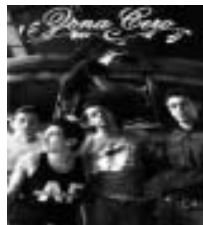
²⁵ Tomado de: <http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=79276579>

Miembros del grupo

El jefe /Guitarra, Moti /Bajo, Iñaga /Guitarra, Patillas /
Batería - Drums Pollo /Voz , Alejandro /El mero parcerero
- Rodie Diego /Manejador y Parcerazo - Manager

Zona Cero³⁶

Éramos tres amigos de infancia que nos reuníamos en un pequeño y sucio cuarto que quedaba en la parte posterior de la casa del baterista. Comenzó con Camilo Suescun (guitarra), Oscar de Castro (batería) y Francisco Gallo (bajo). Al principio y como todo primer proyecto todo sonaba muy básico; usábamos guitarras acústicas y tarros para la batería. Luego aumentaron las primeras inversiones con guitarras Squier y baterías menos caseras.

El tiempo transcurrió, ya teníamos montados uno que otro tema. Teniendo siempre en cuenta que la idea principal, era hacer cosas que tuvieran nuestro sello personal, este proyecto fue siempre nuestra prioridad y a pesar de los inconvenientes que se nos iban presentando, siempre lográbamos ser consistentes con nuestro objetivo.

Desde un principio tuvimos claro que el grupo debía tener una persona que se dedicara a cantar exclusivamente. Para este momento, Camilo ya había abandonado la idea ser el

guitarrista, para dedicarse exclusivamente a cantar, lo que nos puso en la búsqueda de un guitarrista nuevo. Finalmente, encontramos la persona más indicada para esta tarea, que no solamente podía componer ritmos pesados y melódicos, si no que también podía apoyar a la banda en todo el trabajo de voces. Esta búsqueda terminó en el lugar menos esperado. Camilo en ese momento tocaba guitarra en Ataque en Contra y se dio cuenta de que Carlos Cataño, el bajista de Ataque, podía ser una buena opción para Zona Cero. El resultado fue nuestra primera canción llamada "Reacción" y luego tres canciones más lanzadas en el 2000 por Dirección Positiva Records: Mi Esencia, Verde y Tormenta con fuertes influencias de New York Hardcore.

Posteriormente, estas canciones fueron lanzadas en el compilado "NYC Bogotá Threat" con bandas de New York y Exigencia de Bogotá.

Miembros del grupo

Carlos Cataño/Guitarrista-Voces, Rodrigo Mariño/
Bajo, Camilo Suescun/Voces, Oscar De Castro/
Batería, David Rugeles/Samplers y Tornamesas

Veamos a partir de las características de cada grupo algunos rasgos compartidos que le dan sostenibilidad a la labor que realizan. Uno creando capital simbólico, que desde una perspectiva de la sociología de la cultura, expuestas por Bourdieu básicamente en "Espacio social y poder simbólico", 1988, dejan entrever los entrecruzamientos que estos escenarios de vida propician y alteran y, otro, las características de gestión y circulación del negocio.

²⁶ Tomado de: <http://www.zonaceromusic.com/>

CONSTRUCCIONES CULTURALES: NEXOS ENTRE ARTE - NEGOCIOS Y PROYECTOS DE VIDA

HC COLOMBIA²⁷

Se sabe que los niños, los jóvenes y los adultos construyen y expresan su identidad interna y exter-

namamente de diferentes formas²⁸. El vestuario, el peinado, el lenguaje, así como la apropiación de ciertos objetos emblemáticos, caracterizan un modo de ver la vida, de comportarse frente al mundo, de sentirse parte de un determinado grupo social que los cohesiona y a partir del cual hacen construcciones de sentido, resignificando su propia existencia y lo que les rodea.

Sus espacios vitales están relacionados con los estilos de vida y la música se constituye en un **elemento diferenciador** por excelencia y, algunas veces, de exclusión; de ahí la problemática de rivalidad que se advierte en las calles o en los sitios de **toques**, que tornan la convivencia insoportable.

Entra la intolerancia a jugar un papel decisivo en el juego social. Grupo HC²⁹

Tanto así, que el entendimiento, la amistad, la participación y los compromisos y las rivalidades que se adquieren a muy temprana edad están fuertemente asociados a la pertenencia a tal o cual estilo de música. En cierto sentido, se puede considerar que las preferencias musicales están fuertemente enraizadas con las creencias, los patrones de comportamiento y el hacer en lo cultural y socio-afectivo. Es un indicador de integración y/o desagregación cultural.

Al constituirse los jóvenes en grupo, ellos van generando patrones de conducta que se proponen seguir.

Revista 100% PAPEL DEL W.C.³⁰

²⁷ <http://images.google.com.co/images?q=hardcore+colombia&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=es&rls=GGLJ,GGLJ:2007-23,GGLJ:en&start=40&sa=N>

²⁸ Este texto se contextualiza desde el estudio de: Antonio Redondo. La música en los jóvenes. Ver: http://www.comtf.es/pediatrica/Congreso_AEP_2000/Ponencias-htm/Antonio_Redondo.htm

²⁹ Imagen extraída de : <http://images.google.com.co/images?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2007-23,GGLJ:en&q=hardcore%20colombia&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi>

³⁰ Imagen extraída de: <http://usuarios.lycos.es/redskinscastilla/100papel-wc1.jpg>

El consumo cultural los identifica y los cohesiona, les dicta patrones de conducta, códigos, formas de aprendizaje, inclusive su lenguaje se arraiga en los objetos que consumen. En definitiva, se establece un sistema de creencias. Los miembros del grupo actúan siguiendo estas creencias. En los grupos en los cuales, el elemento de cohesión, es la música, las creencias se generan a partir de ella.

Ella es la que determina la forma de vestirse, de peinarse, de moverse, de hablar. Este conjunto de creencias construye la **identidad de ese grupo**, su pertenencia. No es casualidad que la población más joven, aquella que inicia sus propios procesos de conformación de identidad, sea la que muestra mayor nivel de compra de material discográfico, porque les es preciso poseer una serie de bienes culturales para formar parte de la comunidad cultural.

Se encuentra al respecto en la población entrevistada que la unión, traslación o identificación con determinado grupo o ideología está signada por la necesidad de identidad, de **ser alguien** en esta sociedad de masas. En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la última salida donde mostrar una diferencia: ser original, independiente o rebelde e ir contra la corriente.

Las preferencias musicales son una forma de buscar una identidad diferente a la de los mayores y, algunas veces, es sólo una forma de ocupar el tiempo libre o ahogar el sentimiento de soledad y encontrar un grupo de personas en el que ampararse ante las exigencias del sistema. El hecho es que escuchar música es una de las actividades preferidas por los jóvenes. La música cohesiona, por cuanto permite la unión de individuos de puntos muy diferentes de la sociedad.

Miremos algunos ejemplos. En Bogotá, en eventos como "Rock al parque" es posible encontrar en un mismo escenario un contraste de convivencia muy singular.

Bogotá escenario del festival del rock al aire libre y gratuito más grande de américa latina
 Rock al parque 2006
 Festival Distrital de Juventud
 Octubre 14, 15 y 16. Días de extrema convivencia
 Parque Metropolitano Simón Bolívar.
 Entrada gratis.
 Informes: www.rockalparque.gov.co | www.culturayturismo.gov.co
 Instituto de Cultura y Turismo Tel: (571) 3274900
 Ext 171-132
 Invita Alcaldía Mayor Instituto de Cultura y Turismo
 Jóvenes sin indiferencia

Es un espacio en donde (2006) concurrieron cuarenta y tres bandas de siete países. Trescientos cincuenta artistas en escena, un gran despliegue técnico y logístico y tres días de extrema convivencia caracterizaron la versión número 12 del Festival. Se observa, desde un "neohippie" con un anillo en la nariz, hasta un "**breakdancer**" de una comunidad marginal, un amante del "reggae" con trenzas rasta, un rapero que escucha Hip Hop, cuya música Rap se caracteriza por hablar al ritmo de música "beat" con letras de enfado y violencia; o un metalero que escucha "heavy metal", música que se caracteriza por un ritmo centrado en la fuerza de la interpretación de la batería, el bajo y la guitarra. Personas con gustos musicales radicales, seguidores de grupos que exaltan y comulgan con la violencia, con el dominio y abuso, con el odio, el satanismo y la muerte y, en contraste, grupos antifascistas, que promueven la paz y el equilibrio social.

**Gestos.. Vestimentas... Palabras.. Actitudes
 circulando... Control y Descontrol... Vértigo
 alucinante**

Vemos cómo personas que no se encuentran próximas en el espacio social, pueden, de esta manera, encontrarse e interactuar, por lo menos brevemente, teniendo algo en común: escuchar música, compartir espacios, disminuir la intolerancia, establecer espacios vinculantes, vibrar al unísono.

Hardcore. Productos comerciales³¹

Esto no es ignorado por las compañías discográficas, que tienen bien en claro su mercado, particularmente juvenil. Este tipo de industria ha aprendido que la pertenencia a la nueva comunidad de valores culturales pasa necesariamente por la posesión, conocimiento y dominio de bienes simbólicos específicos, uno de los cuales gira alrededor de la música y sus productos. En muchos países, la participación de la industria musical en la economía alcanza grandes proporciones, llegando a ser un pilar importante en varias naciones. Por esta razón, resulta lógica la preocupación por buscar, mantener y ampliar un mercado de consumidores.

En este proceso, conocer y a su vez moldear, pero también amoldarse a las preferencias musicales de los jóvenes, tiene un papel imprescindible en las estrategias de las empresas. Para esto, los medios juegan un papel muy importante, ya sea para reforzar esta idea de que para pertenecer, es necesario tener, como también, para generar nuevos mercados, atribuyendo diferentes valores a la música, que son ajenos a ella.

El anterior es un **aspecto sociológico** de gran impacto. La música es parte de una

superestructura cultural; medios, relaciones y modos de producción se entrecruzan.

La sociedad genera la música como su producto cultural. A su vez, ese producto modifica a la sociedad misma, porque la agrupa de diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, produce alienación, implanta valores, ideales, los difunde, genera modelos e ídolos, inserta nuevos actores sociales, se generan nuevas creencias, formándose un ciclo de constante resignificación. Temas que antes no se trataban, como la delincuencia, las drogas, el alcoholismo, el sexo precoz, se suman a la lista de temas que sí estaban presentes en las letras de las canciones, como el satanismo o la violencia.

Aquí entra en juego la fase psicológica de la música

Pero no solo la estructura social es la que manipula la música. Los medios de producción también lo hacen y, no solo con la música, sino que la sociedad es moldeada para que consuma ciertos productos, así otros los consideren de baja calidad.

La industria discográfica es parte de los medios de producción. Y, por lo tanto, la música es la materia prima con la que trabajan. ¿Puede la música afectar a los medios de producción, como lo hace con la estructura social? Solo hace falta recordar el combate de las grandes discográficas contra la piratería en Internet. Y si bien, en esta cuestión intervienen otros factores, como los sistemas informáticos, el producto comercializable es la música y es lo que hace temblar a las discográficas, mientras las ventas continúan bajando poco a poco.

³¹ Imagen extraída de:

<http://images.google.com.co/images?q=hardcore+colombia&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=es&rls=GGLJ,GGLJ:2007-23,GGLJ:en&start=40&sa=N>

La música produce también un **impacto psicológico**. Es decir, no solo produce cambios en las conductas del hombre y en la sociedad, sino que también hay cambios internos. ¿Por qué es que la música gusta y atrae? Para contestar esta pregunta, se podría definir primero qué tipo de impacto tiene, a dónde apunta, ¿a la memoria genética, a los valores, a los juicios o a la opinión? Menuhin afirma que los hallazgos arqueológicos sugieren que el hombre primitivo ya empleaba crótales y tambores y flautas, mucho antes de la última era glacial, y testimonia su influencia: "Toda mi vida he interpretado la música de Johann Sebastián Bach, compositor cuya pureza expresa nuestra ética más elevada, nuestra moralidad más vigorosa, nuestros más nobles sentimientos. Nos despoja de nuestro yo mezquino, nos habla de un hombre en paz consigo mismo y con Dios, y refleja el ritmo de una sociedad que ha consolidado su fe y su seguridad"³².

Seguramente en la memoria genética debe haber un lugar para la música. Así como el fuego convoca, es posible que la música también tenga algún efecto similar. Si esto fuera así, se estaría modificando toda la estructura psicológica interna; porque si la memoria genética y los impulsos primarios son los puntos más estables, estos modificarían todos los demás segmentos y se estaría comprobando que la música tiene una muy alta influencia en las vidas humanas.

En la música hay un juego de valoraciones. Se preservan tradiciones y costumbres. Como estos valores son profundamente formativos, tienen gran importancia en edades tempranas, en donde, la música puede, incluso, llegar a determinar la idea del bien y del mal, del honor,

de la moral, quedando estos valores implantados en el individuo. Se observa, que la condición de clase y los ambientes culturales de crianza son determinantes para afianzar determinados valores musicales; se produce una identificación, con el consecuente refuerzo de los mismos.

La música también impacta los **juicios**, debido a que son adquiridos y culturales. Produce opiniones en la gente. Parecería en esta instancia que se podría explicar la influencia de la música sobre los individuos diciendo que ésta golpea en lo más profundo del individuo y, por lo tanto, lo afecta como se ha visto. Pero también se ha podido ver que hay otros factores que intervienen en este poder que tiene la música para cautivar a la gente.

A lo largo de los tiempos, los gustos musicales de las personas han ido cambiando. Desde los bambucos y pasillos, hasta la trova cubana, pasando por el tango y el folclor latinoamericano. Esto, en función de los adultos, pero, ¿y los jóvenes? Actualmente se mueven en una pluralidad de opciones, se crean especies de **tribus urbanas** que se circunscriben a tal o cual expresión estética y musical. Esto sucede por ejemplo con el "rock", el "Hip Hop", "el punk", el "hardcore", la música electrónica y un sinnúmero de géneros y subgéneros que entraron desde hace medio siglo al escenario cultural mundial.

La música, como generadora de procesos culturales, produce otro tipo de efectos asociados al campo perceptual humano: afecta el campo de la elección. Debido a diferentes puntos de vista y experiencias devenidas de sucesos extremos y desafortunados que acontecen en todo fenómeno cultural de

³² Yehudi Menuhin y Curtis W. Davis. La música del Hombre, pág. 1

masas, "el rock", "el hardcore", la música electrónica y otros géneros musicales han recibido siempre más percepciones negativas, desobligantes y desinformadas que negativizan y tienen como efecto el "estigma social de aberrante, amoral" para sus seguidores. Viviendo en una sociedad libre, en donde cada individuo tiene derecho a obrar de acuerdo con su libre albedrío, es deseable que crezca un ambiente de tolerancia frente a la diferencia y a otras formas de "estar en el mundo".

Sin embargo, al momento de escribir estas líneas, nuestra sociedad se conmociona, una vez más, ante la muerte y el dolor, ante la intolerancia que reina en las calles y ambientes de confluencia juvenil. Seguimos preguntándonos ¿qué hacer?...Es terrible que "hayamos aprendido a volar como las aves, pero que no hayamos aprendido a vivir como hermanos". Elegir tal o cual forma de expresar que estamos vivos, no debería ser objeto de persecuciones o de inequidades...a nuestra sociedad le falta abrir los ojos, los tiempos han cambiado y seguirán cambiando...mientras algunas fuerzas vivas de la sociedad junto con sus aparatos ideológicos sigan generando polémicas insensatas, censuras extremas y una opinión pública en total estado de desinformación, seguirá campeando la intolerancia, el estigma, la subvaloración....Y la muerte y el dolor serán la consecuencia inmediata de esas posiciones...

A los integrantes de los grupos y bandas, así como a los cultores del "rock" en general con todas sus manifestaciones, no conviene social ni moralmente, seguir viéndolos como decadentes... alcohólicos, drogadictos, cultistas satánicos.. No es deseable que se les juzgue inapropiadamente por la forma como llevan su pelo, o su extraña forma de vestir, sus expresiones corporales... Es necesario re-

pensar y re-significar al Otro. Lo contrario nunca ofrecerá salidas a la sinrazón que vivimos.

¿Es correcto aislar, rechazar o eliminar a quien no concuerde con nuestros gustos o con nuestra forma de ver el mundo? ¿Qué tan dañina sigue siendo la exclusión como práctica social **ideológicamente aceptada**? Estos, entre otros motivos, impulsaron el desarrollo de esta investigación: encontrar un punto de comprensión que le permita a los lectores del medio universitario tomar rutas de comprensión que amplíen el actual ordenamiento y percepción de la realidad que viven los jóvenes y varias comunidades en el mundo actual.

Se requiere entonces proteger nuestros campos de acción de los extremos, de las habladurías o percepciones distorsionadas por hechos aislados. Debemos juzgar los hechos y no se puede juzgar sobre una realidad que no se conoce. Es por esta razón que esta investigación se ha centrado en la juventud colombiana y más detalladamente en la bogotana. Como dije anteriormente, no se puede juzgar lo que no se conoce. No hay mejor testimonio que el que sale de la propia experiencia y que fue atrapado también en diversas fichas de observación, en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, principales escenarios de conciertos a los que llegan los jóvenes del "Hardcore" de todo el país.

Ahora bien, a modo de reflexión y dejando abierto el campo de indagación, ya que este es un tema que requiere más inmersión y análisis, interesa antes de concluir el escrito, puntualizar los siguientes elementos que fueron recopilados en los escenarios locales, en las calles y con asistentes a los eventos a los cuales tuvimos oportunidad de participar durante el lapso de la investigación.

HARDCORE: TENSIONES Y COMPRESIONES

Conocer la propuesta musical que enmarca el término **música alternativa**, así como, adentrarse y participar en la escena "Hardcore" en Bogotá, permite recobrar esencias, disminuir fronteras y ampliar el horizonte de comprensión sobre los términos culturales que movilizan estas expresiones.

- Se reconoce que en el medio desde el año 2000 ha crecido el apoyo y el mercado de productos que ha permitido sostenibilidad a las bandas.
- Se encuentra un número mayor de Promotores y Gestores dispuestos a participar del crecimiento y auge de nuevos talentos y propuestas musicales.
- Para sobrevivir, se observa que muchos grupos incorporan estrategias "**ad hoc**" (un cierto tipo de emprendimiento social) para dar sostenibilidad a la promoción y difusión de productos.
- Dichas estrategias de promoción y/o difusión van dirigidas a posicionar productos en tiendas y a promocionarlos mediante la distribución y comercialización de productos alusivos a las bandas, como camisetas, pins y accesorios en general
- Existe un alto grado de vulnerabilidad para permanecer en la escena musical por factores económicos, de seguridad, políticos y sociales.
- En cuanto al liderazgo en la estructura de los negocios, se observa que falta capacitación en el manejo comercial y soporte estratégico para la gestión de los grupos.
- La sostenibilidad de una banda no solo la determina el público, sino la relación inversión-utilidad y solución de necesidades básicas.
- Las disqueras independientes promocionan demos de las bandas nuevas, apoyan la elaboración de "flyers" y publicidad callejera para los toques, pero no alcanzan un impacto de mayor escala en las economías de los grupos.
- La asistencia a los conciertos está fuertemente asociada a los costos o a la presentación de grupos con trayectoria reconocida y un público cautivo.
- En cuanto al público se encontró que los asistentes en un 80% son hombres y apenas un 20% son mujeres; aunque en entrevistas personales muchos seguidores afirman que este porcentaje de asistencia femenina ha ido creciendo en los últimos tres años. Cuando la escena se torna más candente, son los hombres quienes toman la posta en materia del "pogo", aunque, se puede observar participación femenina excepcional.

- En los ambientes por lo general, se observa un clima de rebeldía e insatisfacción, especialmente cuando las bandas tocan temas de protesta social contra el gobierno, la discriminación, la injusticia, etc. Según la propia opinión de los encuestados, se consideran a sí mismos como "rebeldes e inconformes", aunque pacíficos en su protesta. Sin embargo, muchas veces ese pacifismo rebasa los límites, especialmente cuando se presenta el "pogo", en donde se originan disputas que por lo general no pasan a mayores, pero son bastante comunes. Muchos afirman que la causa de esta violencia son los "infiltrados", o seguidores de otras tendencias del "Hardcore" u otro género, quienes tratan de desprestigiar al concierto por simple rencor al no aliarse a su tendencia. Aunque suene infantil o superficial, es razón suficiente para causar enemistad entre grupos.
- Es común que muchos de los seguidores afirmen tener una gran afinidad con la música clásica, o el jazz y blues, pues dicen "esos géneros fueron los inspiradores del 'rock' y es música muy bien hecha, digna de ser escuchada".
- Abordando los vicios, uno de los temas álgidos de este tipo de cultura si se le puede llamar así, se encontró algo verídico: casi la totalidad del público ingiere alcohol en el concierto, pero también en otros lugares como fiestas, en la universidad, colegio o en su propia casa. "Es parte de la cultura alcohólica de los colombianos", según opiniones de los asistentes, quienes afirman no ser los únicos practicantes de este vicio. Como efecto de un visible estado etílico, sobreviene la depresión en el público. Al ser el alcohol un depresivo por naturaleza, lleva a los consumidores a

realizar escenas realmente penosas o cómicas, dependiendo de la visión del observador en el momento. El consumo en cuanto a las drogas, también depende del estilo de música o canción interpretada en un concierto. Por lo general, los "metaleros" (quienes gustan del "heavy", "power", sinfónico) han fumado alguna vez algún tipo de droga, la mayoría marihuana. Aunque no es un índice alto, es bastante considerable. Por otro lado, el porcentaje de los "hardcorianos" (seguidores del "hardcore") o "punkeros" (seguidores del "punk") que se droga es más alto, al igual que el nivel de violencia en una presentación.

- Aparte, las bandas están apuradas por sacar sus trabajos por ellos mismos, por la necesidad inherente de ser escuchados y difundidos y que su discurso se haga presente sobre de la pizarra del "Hardcore" colombiano; por esta razón, se ha notado que en Bogotá los mismos grupos hacen crecer su estilo de música debido a la comercialización de prendas, discos y a la comunicación boca a boca de los diferentes conciertos y bares que existen del género musical. Según lo visto, cada uno de estos productos que se sacan al comercio tiene un precio asequible para los jóvenes que son seguidores de este tipo de música, forjando con esto la publicidad casi personal del género.
- Para finalizar, recogiendo el pensamiento de la mayoría de los encuestados, se puede decir que presenciar un espectáculo de "rock" no es algo peligroso o digno de prohibirse. La mayoría de los rockeros están ahí para protestar contra las injusticias, para desestresarse por unas horas y alejarse por medio de la música del mundo tan crudo en que todos vivimos.

Se niegan a ser clasificados como "delincuentes", "drogadictos", "perdidos" o borrachos", solo por oír música "hardcore". La mayoría dice ser aficionado de ciertas bandas por su genialidad musical, por su virtuosismo y por el mensaje que transmiten. Aprecian la buena música; es por eso que además del "rock", muchos reconocen a la música clásica como fuente de riqueza musical, como "música bien hecha y dirigida": "Mucha gente oye a Vivaldi y se relaja, "yo oigo a Metallica y no puedo estar más tranquilo". "Todo está en la idiosincrasia de cada persona" como expresó un rockero entrevistado al azar.

- Dentro del objetivo social de la realización de esta investigación se incluye el hecho de ayudar al gran público a comprender que gustar del "hardcore" no significa gustar del alcohol, las drogas, los cultos satánicos, etc. Busca tratar de hacerles conocer hechos, datos específicos y verdaderos para aclarar ciertos comentarios muchas veces infundados, que son producto de la imaginación de muchas personas que no conocen y no se preocupan tampoco por informarse adecuadamente antes de emitir un juicio. Esta opinión constituye también la opinión de los adeptos a este movimiento, quienes claramente, defienden la idea anteriormente expuesta y no ven la necesidad de escuchar "rock" solamente para justificar la práctica de estos vicios entre los jóvenes. Esta es su teoría; sin embargo, es evidente que no está respaldada.
- Dar visibilidad a un hecho cultural, como el que representa el "hardcore" utilizando un medio de divulgación universitario, es una posibilidad para abrir el telón y desmitificar lo considerado como una cultura subterránea y contribuir a hacer

claridad y a dar valor a un movimiento que requiere mentes dispuestas a aceptar y a apreciar genuinamente la diferencia, no sólo en lo local y regional sino en lo mundial.

- La música se ha convertido así en un terreno privilegiado en el que estos nuevos movimientos subculturales expresan su conflictiva relación con las estructuras sociales y ponen en práctica valores alternativos. Ahora bien, el significado más importante de este fenómeno no debe buscarse fundamentalmente en los valores sociales y culturales, ya que estos conservan ambigüamente una posición subordinada y, a menudo, parasitaria respecto de la cultura burguesa, situándose en una posición intermedia entre tradición culta y repertorio popular, entre radicalismo y música de consumo.

Estos valores son mucho más significativos desde el punto de vista de la función social, de la elaboración de nuevas formas de escucha, de la relación disfrute creación musical, llegando a configurar en la práctica, si bien de forma tosca y elemental, actitudes de escucha musical que coinciden en muchos aspectos con los que han puesto en hipótesis, experimentalmente, las corrientes más radicales de la música de vanguardia.

La rebelión social y la contestación radical de los valores del mundo industrial se mezclan en la elaboración de nuevas formas de expresión y comunicación que, parcial y temporalmente, logran escapar del engranaje del mercado de productos seudoculturales.

La autonomía de la música, su presunta carencia de carácter histórico, cede el paso a una especie de secularización, a su asimilación en la vida cotidiana: domina la voluntad de rechazar todo tipo de separación

entre creador y público, entre vida y creación y, sobre todo, la voluntad de volver a introducir en la música el elemento lúdico alejado durante tanto tiempo del consumo culto.

El rechazo del aislamiento de lo estético de los demás momentos de la existencia colectiva, es también el rechazo de la marginación dentro de la sociedad; es decir,

las estructuras de la creación tienden a reflejar, en los nuevos rituales de consumo musical colectivo, la estructura de una nueva organización social inventada por tales movimientos.

Lo que se desconoce, no se respeta, ni se aprecia. MCVA

Bibliografía

ALEX, Johnson, "No sleep till the millennium", "Metal Hammer", Paisano Publications, #140, Julio 1999, p. 84-85.

BANSHEE, Jeff. (1988). "Slayer: Asesinos natos", "Metal Hammer", Ed. Ojo, No. 128. pp. 20-22-23-24

BLACK, Virginia, "Under the hammer", "Metal Hammer", Paisano Publications, # 143, Octubre 1999, pp: 58-59.

DE GARAY, Adrián. La velocidad como identidad urbana.

REDONDO ROMERO, Antonio. El papel de la música en los Jóvenes - Antonio

STEVE, Vai. (1999). "Alien love secrets: Naked Vamps", Ed. Hal Leonard.

Varios autores. (1992). "La música satánica", Ed. Paulinas, Bogotá.