

**Estado del arte en la producción académica de la música Rock en la ciudad de Medellín
entre los años 1987 – 2018. Una propuesta hacia el Acceso abierto al conocimiento.**

Rafael Ricardo Buendía Salazar

Trabajo de Grado para obtener el título de sociólogo

Omar Alonso Urán Arenas

Dr. en Sociología. Investigador Urbano y Regional

Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Departamento de Sociología

Medellín

2019

RESUMEN

La propuesta de un Estado del arte sobre la música Rock en la ciudad de Medellín entre los años 1987 – 2018, se hace las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido la producción académica de la música Rock en la ciudad de Medellín entre los periodos de 1987 – 2018?, ¿Cuáles han sido las realidades en la investigación en cada periodo?, ¿Qué han dicho los estudios?, ¿Dónde y cuándo se han hecho las publicaciones?

En cual, los estudios muestran una variedad de propuestas que se han realizado en diferentes áreas del conocimiento como: Antropología, Bibliotecología, Ciencia política, Comunicación social y Periodismo, Comunicación visual y multimedia, Derecho, Historia, Historia del arte, Psicología, Sociología y Trabajo social. Donde se han sumado los trabajos de las Oenegés, las editoriales independientes, los largometrajes, el video-serie, los documentales, los periódicos de opinión alternativa y los conversatorios.

Siendo la música interpretada en sus diferentes estudios como una resistencia cultural que reúne parte de la juventud antioqueña en búsqueda de una identidad desde lo local, hacia una crítica a los valores hegemónicos, la modernidad, la Industria cultural, la violencia urbana, el no futuro y el estigma hacia los jóvenes de los sectores populares.

Existiendo a partir del año 2012 una escalada de publicaciones, donde ha venido emergiendo una disputa por la memoria histórica de la ciudad que, por un lado, reivindican los sujetos colectivos alrededor de la contracultura al conflicto en los años 80s y 90s; y, por otro lado, la producción de narco series y literatura de personajes alrededor de la cultura del narcotráfico.

Es fundamental trabajar en la propuesta de una Sociología de la música, estudios que profundicen teóricamente en la Cultura popular, la Música popular, la construcción del Sujeto, Los nuevos movimientos sociales, las Acciones colectivas, la Ciudad, la Memoria histórica, la Estética y la Industria cultural; igualmente, de llevar el tema de la música a la literatura y la novela, para poder comprender de manera más amplia y crítica las dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales, que han estado presentes en la elaboración social de la música subterránea en Colombia.

Finalmente, este Estado de arte no solo pretende hacer un balance de las investigaciones; también, viene acompañado de la propuesta del Acceso libre al conocimiento de los 47 estudios encontrados, permitiendo acceder a todos ellos de manera libre y completa en el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia.

Palabras claves: Cultura popular, Música popular, Opinión pública, Antitaurismo, Memoria histórica, Medellín, Punk, Metal, Hardcore, Rock Medellín, Acciones colectivas, Violencia urbana, Resistencia cultural, Iconografía, Contracultura, Libre cultura, Estado del Arte, El Sujeto, Acceso libre al conocimiento, Cine en Colombia, Prácticas informacionales, Sociología de la música, Espacios, Fanzine.

ABSTRACT

The proposal of a State of the art on Rock music in the city of Medellín between the years 1987 - 2018, asks the following questions: ¿What has been the academic production of Rock music in the city of Medellín between the periods of 1987 - 2018 ?, ¿What have been the realities in the

research in each period?, ¿What have the studies said?, ¿Where and when have the publications been made?

In which, the studies presented a variety of proposals that have been made in different areas of knowledge such as: Anthropology, Library Science, Political Science, Social Communication and Journalism, Visual and Multimedia Communication, Law, History, Art History, Psychology, Sociology and Social work. Where the works of the Oenegés, independent publishers, feature films, video series, documentaries, alternative opinion newspapers and conversations have been added.

Being the music interpreted in its different studies as a cultural resistance that brings together part of the Antioquia youth in search of an identity from the local, towards a criticism of hegemonic values, modernity, cultural industry, urban violence, the non-future and stigma towards young people in the popular sectors.

Since 2012 there has been an escalation of publications, where there has been a dispute over the historical memory of the city that, on the one hand, claims the collective subjects around the counterculture to the conflict in the 80s and 90s; and, on the other hand, the narco production series and character literature around the drug trafficking culture.

It is essential to work on the proposal of a Sociology of music, studies that theoretically deepen popular culture, popular music, the construction of the Subject, new social movements, collective actions, the city, historical memory, aesthetics and the cultural industry; also, to carry out the theme of music to literature and the novel, in order to understand more broadly and critically the social, political, economic and cultural dimensions, which have been present in the social elaboration of underground music in Colombia.

Finally, this State of art not only intends to take stock of research; also, it is accompanied by the proposal of Free access to knowledge of the 47 studies found, allowing access to all of them freely and completely in the institutional repository of the University of Antioquia.

Keywords: Popular culture, Popular music, Public opinion, Anti-tourism, Historical memory, Medellin, Punk, Metal, Hardcore, Rock Medellín, Collective actions, Urban violence, Cultural resistance, Iconography, Counterculture, Free culture, State of the Art, The Subject, Free access to knowledge, Cinema in Colombia, Information practices, Sociology of music, Spaces, Fanzine.

INTRODUCCIÓN

Para comenzar, la conveniencia de un Estado del arte sobre la producción académica de la música Rock en la ciudad de Medellín, entre los años 1987-2018; es el interés de comprender una de las manifestaciones de la cultura popular; igualmente, de exponer a la comunidad académica un balance del proceso de investigación desde sus primeros acercamientos. Llevando a cuestionar hasta qué punto va la discusión, preguntando por lo novedoso e inconcluso y el aporte del análisis sociológico para nuevas perspectivas y líneas de investigación; dado que, se ha observado un creciente interés por la temática en diferentes áreas del conocimiento, no solo a nivel local, sino nacional e internacional. Siendo necesario hacer una propuesta de investigación que dé cuenta de la discusión en el presente para futuras indagaciones.

En cuanto a los Estados del arte en la música Rock no se encontró un trabajo que se preguntara en concreto sobre este en los periodos planteados y tampoco una constante de las investigaciones en la Sociología. En el cual, Jiménez (2004) afirma: “Parece oportuno sugerir que la investigación de la investigación, como producto del presente, debe servir de acumulado para iniciar nuevas reflexiones”. (p.35). Donde se contribuye en dar a conocer las conclusiones a las que se ha llegado sobre el tema y lo que no se ha indagado hasta el momento. Buscando el objetivo de poder generar propuestas de investigación que hagan crítica de lo que se ha publicado para poder plantear nuevas preguntas.

Proponiendo este Estado del arte el acceso abierto al conocimiento en la publicación de los trabajos encontrados en el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia. Permitiendo disponer de los textos digitalizados y completos que se han venido acumulando desde hace 31 años en bibliotecas, centros de documentación y archivos digitales.

Los científicos pueden avanzar de forma más rápida y ágil en sus investigaciones ya que disponen de acceso libre e inmediato a los avances de sus colegas de todo el mundo. Al reducirse el periodo de recepción de los contenidos científicos se agiliza la transferencia de conocimiento. El modelo de acceso abierto, por tanto, es uno de los pilares básicos para el incremento cuantitativo y cualitativo de la investigación y la innovación. (Abadal, 2012, p.15).

Puesto que, se tiene la hipótesis de que el poco acceso a los estudios por medio de repositorios digitales no ha permitido conocer libremente lo que se ha investigado sobre la música; dado que, la mayoría de las investigaciones se encuentran en formato físico en un número muy reducido de bibliotecas a nivel local; siendo la única forma de acceder a ellos por medio de visitas presenciales.

Asimismo, debemos tener en cuenta que las investigaciones hacen parte de un contexto específico, en la medida que cada periodo trae consigo particularidades sociales y culturales que se reflejan en estas, como lo son los paradigmas que predominan, la necesidad de conceptos emergentes, el conocimiento acumulado, los estereotipos y las inquietudes políticas y sociales del momento. “El estado del arte implica el balance de textos, y envuelve, por supuesto, las condiciones culturales, políticas y sociales en cuyo seno han tomado cuerpo dichos trabajos”. (Jiménez, 2006, p.40). En el cual, exige observar cómo han evolucionado los estudios hasta la actualidad y lograr poner a discutir a los autores en sus puntos en común, aportes y diferencias en cuanto a las preguntas, objetos de estudio, metodologías, enfoques teóricos y hallazgos. En el cual más adelante nos podemos hacer las preguntas: ¿Qué nos dice la teoría?, ¿Qué cumple y que no alcanza a explicar en los objetos de estudio?, ¿existe la posibilidad de plantear nuevos conceptos?

Para esta investigación se hacen las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido la producción académica de la música Rock en la ciudad de Medellín entre los periodos de 1987 – 2018?, ¿Cuáles han sido las realidades en la investigación en cada periodo?, ¿Qué han dicho los estudios?, ¿Cuáles

han sido los enfoques teóricos utilizados?, ¿Cuáles son los resultados y las discusiones que han dejado las investigaciones?, ¿Qué nuevas perspectivas y líneas de investigación podemos proponer?, ¿Cómo ha sido el acceso a los estudios sobre el Rock en Medellín?, ¿Cuáles son los vacíos en las investigaciones?, ¿En que contribuye el Acceso abierto al conocimiento en el incremento de los estudios?

Donde los objetivos son: 1) Hacer un balance en general de las publicaciones académicas de la música Rock en la ciudad de Medellín entre los años 1987-2018; 2) Analizar los enfoques teórico que se han utilizado; 3) Identificar los hallazgos, conclusiones y aportes en cada periodo de las investigaciones; 4) Plantear nuevas perspectivas y líneas de investigación sobre la música Rock; y 5) Fomentar el acceso abierto al conocimiento en la publicación de los estudios en el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia.

La búsqueda del material se hizo en cuatro (4) meses, entre los meses de mayo y septiembre del año 2018. La pregunta que guio la búsqueda de la información fue: ¿Dónde y cuándo se han hecho las publicaciones?

Utilizando para este Estado del arte la metodología del rastreo de información. Se empezó a buscar en los diferente repositorios institucionales de las bibliotecas de universidades tanto públicas como privadas, de corporaciones y centros de documentación, sobre el concepto: Rock Medellín; asimismo, se visitaron los lugares y se recogió el material; luego, se revisó los posibles archivos en video; después, se envió correos electrónicos para obtener los trabajos de las personas que previamente se tenía conocimiento que habían publicado sobre el tema o tienen archivos personales en audio o video de los últimos conversatorios en la ciudad, sobre el cine, la música y la memoria histórica.

Organizando los textos en fichas de contenido textual, descriptivo e interpretativo, y en una matriz de Excel con la base bibliográfica que contiene: título, autor, año, producto, información editorial, lugar de producción, área del conocimiento, enfoque metodológico, categorías y localización. A la vez, se empezó a escanear en formato digital, las tesis, libros y artículos de revista, que únicamente se encuentran en formato físico. Además, se realizó un análisis cuantitativo de unos gráficos que contienen un balance de las publicaciones por año, áreas del conocimiento, universidades, editoriales y tipo de publicación.

Encontrando 47 productos: Una (1) tesis de doctorado; tres (3) tesis de maestría; once (11) tesis de pregrado (2 productos de tesis: serie radial y documental); once (11) artículos de revista académica; nueve (9) libros; cinco (5) artículos de revista periodística; dos (2) documentales; una (1) película de cine; dos (2) conversatorios y dos (2) video - series.

Ubicando la información en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia (sede Medellín – Ciudadela universitaria); la Biblioteca San Benito de la Universidad San Buenaventura (sede Medellín); la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana (sede Medellín); la Biblioteca de Comfenalco Antioquia (sede La Playa, Medellín); las páginas digitales de la Corporación Región (Oenegé – Medellín) y del periódico Universo Centro (Periódico de opinión alternativa – Medellín).

Algunas tesis no se encontraron en formato físico, debido a que se encuentran actualmente en proceso de digitalización en la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana, como: Cuando llega la muerte (1987) y Medellín a Go-Go – La historia del Rock en nuestra ciudad 1954-1987 (1987); pero si se logró encontrar los trabajos que se anexaron a las tesis, como el video - documental: “Cuando llega la muerte ...”, que se exhibió en 1988 y la serie - radial de ocho (8)

capítulos de la segunda tesis. Además, se halló en archivos personales el conversatorio: “Voces del Rock en Medellín” (2006), realizado en el Teatro Porfirio Barba Jacob (Medellín) y la video-serie: “Ataque sonoro” (2007), realizado por la Universidad de Medellín y Señal Colombia (Televisión Pública).

En el cual, se encontró que la música Rock ha sido indagada en investigaciones académicas en las áreas de Antropología, Bibliotecología, Ciencia Política, Comunicación social y Periodismo, Comunicación visual y multimedia, Derecho, Historia, Historia del Arte, Psicología, Sociología y Trabajo social.

Y entre finales de los años 80s y mediados de los años 90s, hubo un interés por apoyar algunas iniciativas académicas, en organizaciones civiles, fundaciones sociales, Oenegés, revistas independientes y culturales, y algunas Instituciones culturales del Estado.

Los cambios en las preguntas de investigación; inicialmente, se dieron desde la Comunicación social y periodismo, con la entrada de la producción de cine en Medellín con influencia del Neorrealismo italiano en la realización de la película Rodrigo D. No futuro, en el año 1986. Se pregunta por los anhelos y las problemáticas de los jóvenes en los barrios, sus historias de vida, los escenarios, la delincuencia juvenil, su lenguaje, la música y los actores naturales

Con la elaboración de documentales como productos de tesis de pregrado, se pregunta por la construcción del guion y el aporte de la banda sonora en la película Rodrigo D. No futuro; también por medio de series – radiales conocer el testimonio de los personajes que dan cuenta de la historia del Rock en Medellín y los procesos que hicieron posible esta música desde la década de los años 50s.

Desde la Antropología, por el surgimiento del “Pun” en Medellín como movimiento socio-cultural y artístico, donde se sometió los conceptos del Arte Contemporáneo y los expuestos en el Punk en Inglaterra y EE.UU en los años 70s, del No futuro, el Hazlo tú mismo, al contexto propiamente de Medellín, para identificar rasgos particulares que tomaba este género musical, que llevó a los jóvenes medellinenses a la creación de grupos musicales, letras, propuestas colectivas y artísticas. La Psicología, por los procesos de autorrealización en los músicos del Rock, donde Echeverri y García (1992) se preguntan: “¿Es posible que un movimiento “contracultural” como el Rock, genere un proceso de autorrealización?” (p. 7); la Sociología, por la Ciudad, la Cultura y la Música en las tendencias devenidas del Rock en Medellín. “En nuestro caso, esto significa indagar por la ciudad, espacio y escenario cotidiano donde habitan, discurren y evolucionan estos grupos de personas en su mayoría jóvenes” (Uràn, 1994, p.1); en el trabajo interdisciplinario, por recoger los vestigios del Rock en Medellín en tres dimensiones: la Juventud, la Música y la Ciudad (Uràn, 1997), donde no sólo se trata de comprender el fenómeno del Rock, sino además, el contexto político, la industria cultural y el aporte de los jóvenes en la construcción de una cultura popular en la música, el baile y el graffiti.

Las preguntas es establecer en cómo fundar una ciudad más humana y real en un medio variable y en culturas cada vez más mutantes o inasibles cuando el mundo de la “normalidad” y la adultez se encuentra alejado de las nuevas formas de comunicación y sociabilidad, aunque las desarrolle en el mercado sin establecer una distancia crítica y creadora con las mismas (Uràn, 1997, p.11).

Las nuevas preguntas de investigación entre los años 2000 – 2018, han sido, en la Psicología, por la construcción femenina en el Punk de Medellín, “¿Cuáles son las expresiones identitarias Punk que son reivindicadas desde allí para la identidad juvenil punkera?” (Tabares, 2001, p.11);

desde el Arte y la comunicación social y periodismo, por la Industria del Rock, y la pregunta: “¿Por qué el Rock no es una industria en Colombia?” (Cano, Valencia y González, 2002, p.184); en la Historia del Arte, en la iconografía del Rock en Medellín y el contenido según cada tendencia y periodo de la ciudad (Cano, 2006); y en el Derecho, por las percepciones sobre lo Legal y la Producción de la música en Colombia en géneros particulares como el anarco Punk y las músicas Fusión en Medellín y Bogotá. “La investigación busca abordar la forma como se está produciendo música en Colombia fuera del modelo económico que tradicionalmente emplea la industria cultural” (Carvajal y Cabrera, 2007, p. 259).

En la Historia, por las propuestas de los jóvenes en la música Punk Rock y Heavy Metal en el contexto de violencia urbana en las ciudades de Medellín y Bogotá entre los años de 1979 - 1995, en el cual Hortua (2013) se hace la pregunta: “¿Qué condiciones sociales allanaron el camino para que algunos jóvenes encuentren consuelo en el heavy metal y el punk rock en Colombia?” (p.2); la Ciencia política, en la formación de una opinión pública antitaurina, donde Grajales (2015) se cuestiona: “¿Cómo las bandas Rock posicionan ante la opinión pública discursos políticos como el antitaurino?” (p.10); y en la Bibliotecología, por las prácticas informacionales de los aficionados a la Música Metal y el Tango, “¿De qué manera se configuran las prácticas informacionales de los aficionados a la Música, en especial los aficionados a la música Metal en la ciudad de Medellín?” (Vesga, 2018, p.15).

Donde las realidades emergentes han sido la propuesta de Creative Commons y las Licencias libres como una alternativa legal que propone un acceso libre a las producciones musicales y un reconocimiento de las obras que no buscan ser parte del mercado de la Industria cultural.

El contenido iconográfico de las bandas de Rock que exponen experiencias personales, intereses políticos y denuncias sociales en cada periodo, donde las carátulas de las grabaciones presentan diferentes técnicas e inquietudes que han rondado a los colombianos que se han expresado por medio de las imágenes de los discos. La influencia del imaginario social de Progreso y de Distinción de los países centro en los inicios del Rock en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, durante el Frente Nacional, en el que este periodo permitió la consolidación del Rock colombiano distinguiéndose de los sonidos autóctonos por medio de diferentes libertades democráticas que se dieron en el país. La formación de las músicas Punk Rock y Metal propio en Colombia diferente a los sonidos tradicionales, logrando apropiarse de espacios, opiniones y acciones colectivas en torno a gustos compartidos en la crítica a la autoridad, el progreso, la religión y el conflicto urbano en los años 80s y 90s, donde el joven tuvo una participación a través de la música y la publicación en fanzines independientes.

La importancia que tuvo el Rock de posicionar ante la opinión pública el movimiento antitaurino, por medio de canciones, marchas, debates y plantones que fueron sumando animalistas, activistas y personas que sentían que era importante expresar una opinión que no estaba conforme con la Hegemonía taurina que invisibilizaba la crítica hacia el maltrato de los animales sintientes. Siendo en la actualidad, un movimiento que se han convertido en una Hegemonía antitaurina, al entrar al debate público en el Concejo de Medellín y el Senado de la república.

Donde los enfoques teóricos que se han presentado periódicamente en las investigaciones han sido en la Teoría crítica de Walter Benjamin y Berman Marshall; la Psicología humanística de Maslow; La Cultura popular de Bela Bartok; La Subcultura de Amsted; los estudios sobre la Iconología de Panofsky; el Acceso Libre de Steven Weber; el Constructivismo – Estructuralista

de Bourdieu; la Sociología del Rock de Simon Frith; la teoría de los Movimientos sociales de Alain Tourine y Charles Tilly; la teoría del Espacio de Lefebvre, la teoría de la Violencia urbana en Medellín; La Acción comunicativa de Jurgen Habermas y el tema de Contrapúblicos y el Público subalterno de Nancy Fraser; la teoría de la práctica social de Schatzki, el Ocio serio de Stebbins y las prácticas informacionales de Vakkari.

Las metodologías utilizadas se han encontrado en el Diseño cualitativo explorativo, descriptivo e interpretativo, la etnografía, la crónica periodística, las series - radiales, la video - serie, el video - documental, conversatorios, los actores naturales y el Neorrealismo italiano en el cine.

Los cambios de estudio y la realidad del Rock en cada periodo. Ante la falta de estudios en los años 80s, estudiantes de Comunicación social y Periodismo, hacen acercamientos en investigar el Rock y su contenido musical en la ciudad por medio de la realización de largometrajes, tesis de pregrado, series - radiales y el documental.

En la década de los 90s, con el creciente índice de homicidios en los jóvenes y el posicionamiento de la cultura de narcotráfico, los investigadores sociales y periodistas empiezan a investigar masivamente este fenómeno, concentrando gran parte de la producción académica en Medellín. Donde se continuó publicando en pequeñas cantidades dentro de las Ciencias sociales y Humanas, comenzando a publicar tesis de pregrado en Antropología, Sociología, Psicología, en temas alrededor del Punk, el movimiento socio - cultural y artístico, la música popular, la subcultura, la cultura popular, la juventud, la ciudad, la iconografía, la moda, los espacios y la autorrealización musical.

Al tener estudios sobre el Rock y personas interesadas en seguir publicando, se apuesta por el trabajo interdisciplinario en el libro: “Medellín: en vivo. La historia del Rock. Una aproximación histórica a la escena Rock de la ciudad desde los años sesenta hasta nuestros días” (1997), que reunió una generación de investigadores, autores de tesis, promotores culturales y aficionados académicos a la Música Rock en un mismo proyecto.

Los estudios a partir del año 2000 ya cuentan con material importante para las nuevas propuestas de investigación, en este caso, se suma otras áreas diferentes que no habían publicado, retomando conceptos que no fueron trabajados o se consideraron inconclusos, y la propuesta de nuevos enfoques teóricos y objetos de estudio como se empezó a dar en la Historia del Arte y la iconografía en el Rock; el Derecho y las alternativas legales; la Ciencia Política y la opinión pública; la Historia y los movimientos sociales, la subcultura, la violencia urbana, la distinción; la Bibliotecología y las prácticas informacionales; en publicaciones en revistas científicas, trabajos de maestría y doctorado. Estas nuevas áreas de investigación importantes en la conclusión de este Estado del arte porque nos demuestra que cada vez el Rock de Medellín sigue generando preguntas en múltiples estudios.

Por último, se busca la posibilidad de poder generar nuevas preguntas alrededor de la relación entre la Sociología y la música Rock, que nos ayude a descubrir la relación dialéctica entre música y ciudad.

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

A continuación, comenzaremos con un análisis descriptivo de las publicaciones académicas en los últimos 31 años; en los objetos de estudio, las preguntas, enfoques teóricos y los hallazgos.

En el año 1987 se publican las dos primeras tesis de pregrado sobre la música Rock en Medellín:

La primera tesis, en el área de la Comunicación social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, Cuando llega la muerte, de los autores Pilar Mejía Quintero y Javier Quintero Rivillas. Asesorada por Juan Guillermo Arredondo (q.e.p.d.), asistente de dirección del largometraje Rodrigo D. No futuro.

Donde en el año 1988, se publica el video - documental: “Cuando llega la muerte...”, que hace parte de esta tesis de pregrado sobre el proceso de la realización del guion para la película Rodrigo D. No futuro. El título de la tesis y el documental hace referencia al momento de la realización de la película en que el protagonista elegido inicialmente, Jhon Galvis, y otros actores naturales son víctimas de muerte violenta durante y después de la realización del rodaje. Siendo una película que estuvo atravesada por las problemáticas de delincuencia organizada donde la mayor víctima fueron los jóvenes; pero finalmente muchas de sus ideas se lograron plasmar en la cinta, mediante los diálogos entre los actores naturales y el director de cine, que fueron aportando a la construcción del argumento del guion.

Además, se muestra el detrás de cámara en el rodaje de la película, donde se relata por parte de los directores y asistentes de dirección cómo fue la construcción del guion y cuáles fueron los cambios que se tuvieron al momento de visitar los barrios y encontrarse con nuevas realidades y testimonios que iban enriqueciendo la propuesta inicial. También contiene, el ensayo de los guiones y las opiniones sobre el contexto actual de la ciudad por parte de actores naturales que en su vida real se dedicaban a la delincuencia; a la vez el registro del trabajo de campo en los conciertos y las grabaciones en estudio de las bandas Punk que participan en la banda sonora. “El

trabajo era además muy intuitivo, (...) ósea nosotros teníamos un guion, pero cualquier cosa nueva, cualquier cosa que viniera interesante en boca de ellos, bien fuera una acción, o una anécdota, igualmente si cabía la metíamos en el guion”. (Quintero y Mejía, documental, 15:36 min, 1988). Siendo una de las primeras investigaciones sobre el cine colombiano y un material valioso que contiene en video otra mirada de la película que se desconocía públicamente hasta el año 2017.

Lo más importante que logra el documental para el Rock es plantear al final la diferencia que existe entre las bandas delincuenciales, con las bandas musicales del Punk y Metal, que fue un estigma que creció en la ciudad en relacionar por medio de la película una posible afinidad, desconociendo la crítica directa de los grupos musicales a la violencia.

El Metal y el Punk de Medellín son tendencias musicales distintas, contrarias. No significan delincuencia. Expresan las pasiones, rabias, esperanzas y frustraciones de los jóvenes. RODRIGO D. NO FUTURO contiene estas dos músicas. (Quintero y Mejía, min 26:41, 1988).

Aunque el documental se centra en la elaboración del guion y el testimonio de los actores naturales relacionados con bandas delincuenciales, no da cuenta del otro lado; el testimonio de los músicos en su estilo de vida, siendo una pieza que fue fundamental en la cinta, como lo es haber participado como banda sonora y la actuación en algunas escenas, que ayudaron finalmente al objetivo de la película. No profundizando en el tema del porqué se dio el estigma por medio de la película al relacionar la delincuencia con los “rockeros”.

Este último tema sería debatido más adelante en la tesis de Hurtado (1991), donde afirma el señalamiento y las malinterpretaciones que se dieron por medio del rodaje, al no hacer clara las diferencias de estilos de vida, prácticas y visiones del mundo de una generación que compartía los mismos espacios y problemáticas sociales, más no las mismas ideas y expectativas. En la misma

tesis se encuentra un ensayo de una comunicadora que afirma la importancia de la película al ser los primeros acercamientos al cine urbano, en mostrar personajes reales, en su lenguaje cotidiano y los espacios que frecuentan.

Dejando las preguntas: ¿Por qué se dio el estigma y cuáles fueron las consecuencias que traería hacia los jóvenes adscritos a la Música Punk y Metal haber participado de la película de Rodrigo D. No futuro?, ¿Cuál fue el aporte de la banda sonora en Rodrigo D. No futuro?, ¿Cuál fue el contenido lírico de las bandas Punk y Metal en la crítica a la violencia?, ¿Cuál es el aporte y la relación entre el cine y la música Rock en Colombia y Latinoamérica?

La segunda, igualmente en el área de pregrado en Comunicación social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, llamada: Medellín a Go-Go - La historia del Rock en nuestra ciudad 1958-1987, de María Victoria Trujillo Barrientos y Luz María Montoya Hoyos.

En este trabajo, las autoras de la tesis consiguen construir la historia del Rock en un escrito que viene acompañado de una serie - radial de ocho (8) capítulos de 47 minutos, cada uno, y en los que se divide los períodos del Rock en Medellín en cuatro partes, entre los años: 1) 1958-1966, 2) 1966-1969, 3) 1970-1979, 4) 1980-1987.

Logrando hacer una crónica periodística con los personajes que han estado presentes en el proceso del Rock en Medellín, como lo son: los músicos, aficionados, organizadores de festivales, locutores de radio, dueños de estudios de grabación y de tiendas de disco; en el cual, se abordan temas sobre la llegada de la Nueva Ola del Rock, la influencia de las películas americanas, la Industria cultural en la radio y el cine, la producción musical, los festivales, los conciertos más recordados, el proceso de las grabaciones de los discos, el fenómeno del hipismos, la creación de grupos autóctonos en el Heavy Metal, el “Punk Medallo” y el “Ultrametal”, las ideologías de las

bandas, los lugares de encuentro, y el estigma de la Iglesia y la autoridad ante estos géneros musicales que cuestionó a la cultura conservadora antioqueña.

Donde la ciudad de Medellín fue el epicentro en Colombia de esta música, pero no necesariamente fue bien recibida por la sociedad y los poderes políticos y religiosos hegemónicos. Podemos observar como el Rock luchó por apropiarse de los espacios; en que las diferentes restricciones fueron alimentando el argumento musical de los grupos, demostrando que el Rock manifestaba y señalaba problemáticas reales. Entonces esta serie - radial da cuenta de la evolución de la música y revela las contradicciones que se han presentado históricamente entre los años 1958 – 1987:

Esto quiere decir, aunque Medellín es considerada la ciudad más rockera de Colombia, los jóvenes no tienen un sitio de diversión donde puedan escuchar exclusivamente este tipo de música, algo realmente inaudito. (Montoya y Trujillo, Capítulo 7, min. 36:42, 1987)

Surgiendo las preguntas: ¿Cuáles fueron los colectivos u organizaciones civiles con afinidad al Rock que permitieron la realización de conciertos, programas de radio y grabaciones?, ¿Por qué el Rock en sus inicios fue perseguido por parte de la autoridad y la Iglesia? y ¿Cuál fue el papel de los jóvenes en la crítica al contexto de Medellín en cada periodo?

El tema de los espacios en el Rock sería tratado en trabajos más adelante en el contexto de los años 80s y 90s, donde las restricciones y la violencia llevarían a la privatización de los conciertos, pero al mismo tiempo se daría una implosión de bandas musicales, grabaciones y propuestas relacionadas con otros grupos sociales con afinidad ideológica.

En 1988, se produce la película, Rodrigo D. No futuro, del cineasta y estudiante de Comunicación social y Periodismo de la Universidad de Antioquia, Víctor Gaviria. Producida por

Foncine, Tiempos Modernos y Fotoclub 76. Grabada en Medellín en el año 1986 y exhibida al público en 1990. Galardonada con el Premio “La mano de bronce” del Festival Latino en New York, EE. UU., en el mismo año de su lanzamiento.

Haciendo parte esta película del Neorrealismo italiano, inspirada en la clásica película italiana, Humberto D. En el que, Lotero (1990), la define como: “Historia social, como toda verdadera historia; sin héroes renombrados” (p.87). Siendo actuada por actores naturales en escenarios reales en las que participan jóvenes relacionados con la delincuencia y otros que se identifican con las músicas Punk y Metal. Protagonizada por Ramiro Meneses – baterista real de la banda Mutantex - que en la película hace el papel de Rodrigo, un baterista de una banda de Punk, donde su necesidad de desahogo en la música lo hace recorrer varios barrios de Medellín en la búsqueda de instrumentos musicales – baquetas y baterías - lugares de ensayo, y de las personas que le puedan dar clases de música. Encontrándose dentro de un contexto de violencia donde la única opción para algunos es la delincuencia. Aunque alejado de esta, no es indiferente en el malestar que ronda en la ciudad por falta de padres, educación y un empleo digno.

Incluso, la película inicia con el homenaje a los actores naturales asesinados antes de salir el rodaje al público. “Dedicada a la memoria de John Galvis, Jackson Gallegos, Leonardo Sánchez y Francisco Marín, actores que sucumbieron sin cumplir los 20 años, a la absurda violencia de Medellín, para que sus imágenes vivan por lo menos el término normal de una persona” (Rodrigo D. No futuro, película 1988). Siendo las primeras aproximaciones a través del cine en tratar el fenómeno de la violencia urbana en Colombia; las propuestas por parte de los jóvenes en la creación de bandas musicales de manera independiente a la Industria comercial, y en captar escenarios urbanos con los personajes cotidianos de las periferias de Medellín.

Igualmente, este proyecto viene acompañado de una grabación que compila la banda sonora: *Rodrigo D. No futuro LP 1988*, producido por Tiempos Modernos, en los que contiene los 10 grupos musicales que hacen parte de la banda sonora de la película, dividida en Lado A – Punk (Pestes, Mutantex, P-NE) y Lado B – Metal (Amén, Ekrion, Agresor, Profanación, Dexkoncierto, Blasfemia y Mierda). Donde una particularidad es que la banda sonora no fue creada específicamente para la película, ya que los “punkeros” y “metaleros” habían creado la música antes del rodaje. Donde la grabación fue importante para las bandas que no habían podido grabar un disco, permitiendo este proyecto logra trascender en el tiempo, hasta el día de hoy, logrando ser una de las producciones con mayor popularidad en el circuito subterráneo en Colombia y a nivel mundial.

Existiendo un acierto en la película en el momento en que se visitaron los espacios donde las bandas denominadas localmente como: “Punk Medallo” y “Ultrametal”, se reúnen a componer y realizar sus ensayos musicales, en el cual se da la posibilidad de dar clases de música a los que desean formar grupos ante la falta de espacios culturales que permitieran desarrollar un conocimiento musical en un género en específico. Asimismo, de interpretar por medio de la música las escenas y la intención del cineasta, ya sea para ambientar un momento específico o dar cuenta del sentimiento de los personajes, donde por ejemplo, las escenas que se ambientan con temas Punk, hacen referencia a la ambición por el dinero ya sea por medio de actos de hurto o de ganancia personal que anteponen la realización del otro; y en el Metal, por exponer el miedo que empezaba a rondar la ciudad por medio de una delincuencia juvenil deslumbrada por los nuevos valores del narcotráfico y la interpretación de la religión.

La importancia que tuvo la música para lograr interpretar y ambientar el contexto de Medellín en los años 80s, del objetivo del no futuro en la versión antioqueña, fue la parte cultural y artística

que le otorgaron los músicos, que sería muy difícil haber encontrado otro género musical a nivel local lo hubiera logrado hacer en su momento, porque estos sonidos se alimentaban de lo cotidiano, de la experiencia y la sensibilidad sonora que nacía de la identidad ligada a la urbe, al diálogo con lo cercano, a las miradas críticas de la ciudad y con una sátira sincera que no estaba intervenida por formas correctas de decir o hacer; naciendo desde la espontaneidad. En un momento donde era nula la investigación a profundidad sobre juventud, la música y la Cultura popular.

Este largometraje aún continúa siendo debatido en diferentes discusiones y conversatorios por parte de los músicos, el director del rodaje, los actores naturales, el público contemporáneo a la cinta y las nuevas generaciones; en temas sobre el guion, la restauración de la cinta, lo urbano, la música y la ciudad vista a través de la película. En proyectos como el de la Cinemateca Municipal de Medellín en el año 2017, donde logró varios conversatorios en varias universidades de Medellín.

Dejando las preguntas: ¿Qué ha permitido que la película Rodrigo D. No futuro siga estando presente en la memoria de los colombianos?, ¿Cuál fue el cambio que tuvo la película con la inclusión de bandas del “Punk Medallo” y “Ultrametal” ?, ¿Qué nos aporta la película en interpretar la violencia juvenil en los años 80s?, ¿Cuál fue el aporte de la grabación del LP Rodrigo D. No futuro en 1988 a las bandas participantes?, ¿Cuáles han sido las músicas que hasta la fecha habían hecho parte las bandas sonoras del cine nacional a nivel urbano?, ¿Cuáles han sido los debates y las conclusiones hoy en día que se han dado sobre la película?, ¿Cómo fue la aceptación del público en general de la película?, ¿Por qué se generó un estigma a nivel social en relacionar la delincuencia con los “punkeros” y “metaleros”?

En 1989, el artículo de revista, No te desanimes, mátate, de María Victoria Trujillo, en la revista Vía Pública. En este, se hacen las primeras clasificaciones de bandas, letras y los subgéneros que venían emergiendo en el Rock de Medellín. Dando un contexto del surgimiento del Punk a nivel mundial y su llegada a la ciudad, donde muchas bandas optaron por una identidad propia y diferente a la europea. Proponiendo en cambio la formación de un Rock autóctono que expresara las problemáticas locales, pero no desconociendo el aporte que se hizo desde el extranjero, tema que sería profundizado más adelante en varias monografías en los años 90s. Trujillo (1989) afirma:

Estas dos opciones musicales se convirtieron en el medio ideal de rebelión de los jóvenes que todavía no querían detenerse ante nada, que satirizan la historia - presente y futuros incluidos - y que por razones coyunturales no cuentan con las garantías del sueño capitalista. (p.15).

Es el primer artículo de revista que se publica sobre el Rock, aunque tiene unos errores en denominar algunos conciertos de Metal dentro del Punk, demuestra la necesidad de los comunicadores de publicar sus análisis que han dado a conocer esa escuela a nivel local que se iba organizando por medio de músicos empíricos que servían como maestros a los que querían aprender estos dos géneros musicales en específico.

Durante 1991, se elaboró la primera tesis dentro de las Ciencias Sociales y Humanas en el área de pregrado en Antropología en la Universidad de Antioquia, El “Pun” de Medellín como movimiento socio - cultural y artístico, de la autora, Olga María Hurtado. En el que incluye los aportes de la Antropología audiovisual, sociocultural y del arte. Donde Hurtado (1991), refiere a la particularidad que fue tomando el Punk en Medellín desde el título de la Tesis, donde se incluyó en el lenguaje cotidiano la expresión “Pun”, a diferencia de los extranjerismos como: Punk y Punx.

Dando un panorama histórico del surgimiento del Punk en Inglaterra, su llegada a América Latina y Colombia, explorando la historia del Punk en Medellín, el papel de las mujeres en el Punk, las ramas del Punk y los espacios. Haciendo, además, un análisis crítico de lo publicado hasta el momento en el cine y la prensa, donde se encuentra estereotipos marcados relacionando la música con la violencia, error en los datos y un estigma que se ha tenido por el desconocimiento en su verdadero contenido, hasta llegar a tres reflexiones de tres autores y un glosario del lenguaje cotidiano o “parlache”.

Exponiendo el contenido del Punk a nivel mundial en sus diferentes características como la musical denominada como minimal Rock, el contenido lírico enfocado en las problemáticas Sociopolíticas, económicas y ambientales, la inclusión de Ideología del hazlo tú mismo y su relación con el Arte Contemporáneo en el Dadaísmo y el espíritu nihilista de negación. Sheupor (Como se citó en Hurtado, 1991) Como fenómeno artístico el Punk presenta algunas características diversas tendencias del Arte desde el comienzo del siglo como es el caso del DADAISMO... Dadá ha hecho arte burlándose del arte.

El aporte de la tesis fue comprender la particularidad del “Pun” de Medellín, en el cual, desde lo musical retomó los principios del Punk en Inglaterra y Estados Unidos, como el hazlo tú mismo y el no futuro, que se adaptaron rápidamente al contexto de Medellín, donde las crisis económicas y sociales se manifestaron en el contenido lírico de las bandas que surgían propiamente en la ciudad, posibilitando un movimiento socio-cultural inconforme con la situación del país, donde slogans como No futuro, tomó otro significado por la violencia urbana a finales de los años 80s, igualmente, el creciente desempleo que alimentaba la idea de no tener futuro próspero; y el hazlo tú mismo como una forma de materializar las ideas que no buscaban ser intervenidas por el comercio cultural.

Se habla del Punk como movimiento~ sociocultural a partir del papel que ha jugado entre las últimas generaciones por haber posibilitado que esta nueva generación, descontenta ante los manejos del sistema y ante las pocas posibilidades de sobrevivir en una sociedad corrompida y decadente, creará toda una ideología y una concepción diferente de vivir, actuar y comportarse; expresando su inconformidad y rechazo. Estos Punks de diversas nacionalidades se han identificado y unido por muy diversas razones, pero esencialmente porque el Punk les ofrece una forma diferente de sobrevivir en la sociedad actual, una opción que expresa que lo que realmente les identifica y une es el inconformismo. (Hurtado, 1991, p.30)

Este trabajo es importante porque nos especifica la propuesta del “Punk” a nivel local, donde los jóvenes de Medellín retomaron la ideología y el sonido de una música que no era autóctona del país pero que recogía un malestar mundial. Llevando a organizar grupos musicales con las dificultades técnicas y de conocimiento musical que se tenían en el momento, que exigía una creatividad artística que no buscaba la imitación sonora y la incorporación del idioma extranjero. En el cual, el “Punk” se adaptó al contexto de la ciudad, pues cumplía los principios que se necesitaban para el nacimiento de esta música en las ciudades con problemáticas económicas, sociales y políticas, por lo tanto, Medellín, cumplía esas características.

Logrando reunir una generación que no aceptaban lo establecido, como se manifestó también, en otros grupos sociales y organizaciones civiles, como por ejemplo los grupos en contra de la celebración del Quinto centenario, las corridas de toros y el reclutamiento para la guerra.

En cuanto al rodaje de la película Rodrigo D. No futuro y la participación de Punks, hilamos el debate desde los trabajos sobre el Punk, Hurtado (1991) afirma:

Es un buen documento audiovisual con respecto a los Punx, si se conocen las diferencias categóricas entre los términos " Sicario", "Delincuente" y "Punk", "Metalero", "Rockero", de lo contrario el público común puede caer confusiones con respecto a estos términos. Mas aún se desconoce lo que es la vida en un barrio popular. La película no es muy clara frente a estas diferencias que pueden conducir a aumentar la confusión ya existente. (p.101)

Por otro lado, se concluye por medio de un anexo un ensayo de una comunicadora sobre la película:

“Se ha visto una realidad que nos asombra y nos entristece. Obra de arte, es esta cinta, que no transgrede límites visuales y orales al filmar la realidad simplemente. Justo mérito a la ética de las historias” (Anónimo, 1991, p.181).

Como se puede observar hay una crítica a la interpretación por medio de la cinta, al relacionar “rockeros” con la delincuencia, no siendo claros con el público en cuanto a las diferencias en algunos personajes principales que juegan a dos bandas o identidades, donde a un solo personaje se le da el papel de llevar la identidad Punk, y al mismo tiempo el de delincuente; por lo tanto, causando molestia entre en los abanderados del Punk. Aunque algunos pocos en la realidad estaban en este juego camaleónico, no era la esencia y el objetivo real del “Pun” para mostrar al público que ya se venía trabajado desde el año 1984; por otro lado, se afirma la importancia de esta al exponer personajes y escenarios reales, el lenguaje cotidiano de las comunas sin ninguna censura ante el real contenido. Dándose aún diferentes opiniones tanto a favor y en contra, que han permitido observar dentro del contexto y en una mirada retrospectivamente lograr generar nuevas conclusiones de las que comúnmente se tienen de la cinta.

En un momento en que las investigaciones sobre la juventud y la música eran pocas, el estigma hacia sectores populares se daba al señalar la totalidad de los jóvenes como delincuentes, desconociendo los procesos artísticos y culturales que se daban desde allí.

Permitiendo esta película generar un punto en común en las indagaciones más adelante, la de darle voz a los jóvenes que están dentro del Rock y reconocer la contrapropuesta de la formación de uno de los movimientos juveniles más grandes de Medellín que logra canalizar la creatividad artística y las acciones colectivas en contra.

Dejando las siguientes preguntas: ¿En la actualidad se sigue manteniendo la identidad que logró el “Pun” en los años 80s y 90s en la ciudad de Medellín?, ¿Qué otros países diferentes a Estados Unidos e Inglaterra influenciaron tanto ideológicamente como musicalmente la escena “Pun” en Medellín? y ¿Qué expresa el “Pun” de la cultura antioqueña?

En 1992, la tesis de pregrado en Psicología en la Universidad San Buenaventura, Proceso de autorrealización en los músicos de Rock de la ciudad de Medellín, de los autores, Ana Echeverri Ramírez, Juan García Orozco y Carlos Ruiz Roldan.

En esta monografía los autores se hace la pregunta: “¿Es posible que un movimiento “contracultural” como el Rock, genere un proceso de autorrealización? (García, Ramírez y Roldán, 1992, p.7). Proponiendo investigar a través de la Psicología Humanística de Maslow, la autorrealización de los individuos en la música Rock, en las experiencias que satisfacen una metanecesidad, entendiendo esta, como las que se encuentran en las consideradas significativas para la vida.

Según Maslow, existen dos tipos de estas necesidades: Las de déficit y las de crecimiento. Las primeras se refieren a la subsistencia del organismo en el medio y las segundas se relacionan con

la proyección del hombre – en su calidad humana – en el mundo. (Echeverri, García y Ruiz, 1992, p.4)

Logrando encontrar que los músicos en el Rock logran tener una autorrealización, la “independencia”, “equilibrio entre conformismo y rebeldía”, constituyéndose el Rock como un estilo de vida. En el cual García, Ramírez y Roldán, asegura:

El Rock se constituye en un elemento histórico influyente en el momento actual de nuestra cultura, generados de posturas diferentes frente a la vida que incluso llevan al individuo a desafiar y de hecho romper esquemas establecidos en lo referente a su autogestión” (García, Ramírez y Roldan, 1992, p.4).

Concluyendo que el estudio de la música logra una autorrealización en los jóvenes dentro del Rock porque logra expresar los anhelos, convicciones y esperanzas. Dándole, además, una importancia al estudio musical, donde es necesario una disciplina y esfuerzo igualmente como se hacen en otras áreas del conocimiento.

A la vez, el artículo de revista en La Hoja, Aquí hay 150 bandas de las buenas, Ponga cuidado: tal vez en este momento, en la esquina de su casa, están haciendo Rock. En esta crónica, propone que el Rock ya no solo pertenece a los estratos 1, 2 y 3, es decir, se encuentran también en las clases altas, en el que algunas bandas musicales están incluso integradas por músicos de todos los estratos sociales que comparten algo en común: la precariedad en los instrumentos ante los altos costos económicos y la falta de espacios adecuados para los ensayos musicales y los conciertos. Sumado a esto, el estigma que ha cargado la ciudad por parte de las instituciones religiosas en contra de las expresiones dentro del Rock, que sirvieron como argumento para el contenido del Rock local.

Tal vez el espíritu conservador de aquí, con su inocultable mezcla de perversión, ocasionó la florescencia del rock. Tal vez haya sido en mucho lo primero, como consta en los cuadernillos que repartió hacia 1985 entre los colegios de secundaria de la ciudad La Arquidiócesis, por ese entonces en cabeza del cardenal López Trujillo. (Anónimo, 1992, p.23)

El artículo desde el título destaca la conformación de otras bandas en Medellín diferentes a las delincuenciales. Que por un lado están integradas por jóvenes de clase baja y clase media que buscan apropiarse de espacios para los conciertos; apoyados también, por promotores independientes en la creación de sellos para la grabación de sus trabajos. Buscando ser reconocidos como un sector que aporta a la cultura.

El Centro Cultural de Castilla y la Corporación Región, realizan el video – documental: “Más allá de la piel” (1992), que es el nombre de una serie de conciertos realizados en la Comuna 5 – Castilla, Medellín, para fortalecer la cultura Rock y la convivencia. En el que se vincularon 12 bandas de Punk y Metal de todas las comunas de Medellín; donde una de las integrantes del Centro Cultural de Castilla manifestó:

Uno conversando con la gente de las bandas; y hablando por ejemplo de los problemas de la ciudad, de ellos, problemas que tienen los jóvenes en Medellín, (...) entonces se da cuenta que no es uno solamente como Centro cultural los que estamos haciendo algo por mejorar; por ejemplo las condiciones de Medellín; sino que hay muchas formas y el Rock, el movimiento Rock, se está tratando de convertir en otra forma de encontrarle, de buscarle soluciones a los problemas que tiene la ciudad (Rave, Más allá de la piel, min. 11:02, 1992)

Iniciando la entrada de las Oenegés en el apoyo al Rock en la apropiación de los espacios, resaltando las expresiones juveniles que no necesariamente tienen un vínculo con la delincuencia,

en cambio, apuestan a la creación musical. Es importante este documental ya que en el momento Medellín vivía una grave situación social, donde el Rock contribuyó al rechazo de esta, ofreciendo una opción de vida; por lo cual, ya la juventud no solo era vista por parte de los investigadores sociales como una amenaza, sino como necesarios en la contribución de una sociedad menos violenta.

En 1994, la tesis de pregrado en Sociología en la Universidad de Antioquia: Música, Cultura y Ciudad en el caso de las tendencias musicales devenidas del Rock en la ciudad de Medellín, del autor Ómar Uràn.

Utilizando teóricos de la Música popular como Bela Bartok y de la Subcultura de Amsted. En las que el primer teórico plantea en cómo al momento de hacer estudios sobre la Música popular, no se debe solo hacer un análisis musicológico, sino que se debe tener en cuenta dimensiones sociales y culturales que rodean la creación artística en un contexto particular, siendo necesario ir a los lugares y hacer revisión rigurosa de las propuestas musicales. El segundo teórico, donde cita Amsted (cómo se citó en Uràn, 1994) Los significados comunes, la definición de la situación, las normas de creencias y de conducta, todo esto va a componer la cultura de grupo. Donde la Subcultura se entiende como un grupo de personas que comparten cotidianamente maneras de actuar e interpretar situaciones que se dan en el mundo.

La propuesta de investigación se basa en comprender en como en las tendencias del Rock podemos encontrar contenidos culturales, de ciudad y la musicales. La articulación de los Jóvenes con las propuestas del Rock se tiene en cuenta las interacciones, comunicación, moda, letras, conciertos y lugares de encuentro. Haciendo una crítica a las investigaciones que únicamente relacionan los Jóvenes con la criminalidad, conformes, o de simple paso a la adultez, desconociendo la variedad de propuestas, y su aporte a la Música popular. Uràn afirma:

El Rock llega a ser popular no sólo por la magnitud alcanzada -que en estricto sentido sería mejor hablar de “popularidad” sino, también, y fundamentalmente, por la manera que surgen las bandas y músicos y por la relación que sostienen con un público determinado. (Uràn, 1994, p.158)

Donde según el autor, una de las características de la subcultura es la desterritorialización, en búsqueda de nuevos espacios e intereses en común con otros grupos sociales, como se manifestó en la música Rock que estuvo presente en trabajos asociados a otros grupos sociales alrededor de la posición política del rechazo a la Celebración del Quinto centenario en 1992; por lo cual se consideró una celebración que reivindica la violencia y el Colonialismo. Haciendo un aporte desde lo musical al reunir ocho bandas de Punk HC en una compilación en formato casete, llamada: *Medellín contra el Quinto Centenario 1992*.

Es así cómo podemos entender celebraciones, como las del quinto centenario del descubrimiento de América, donde hard core/ punk y metales hicieron una contracampaña asociándose a grupos indígenas y otros grupos opositores, en la denuncia de Cristóbal Colón y de su fe católica-cristiana. Hechos como estos demuestran a su vez que estas tendencias no son compartimentos aislados y que en ellos influye: condicionamientos que los emparenta con otros grupos sociales. Lo que sí cambia es la forma de sentir el mundo y de expresarlo. (Uràn, 1994, p.168).

Esta tesis expone el interés de los grupos de Rock por problemáticas de la sociedad, donde el Punk logra asociarse con otros grupos sociales, siendo una de las temáticas que recogió el Rock como: el rechazo al servicio militar obligatorio, la contaminación ambiental y la tauromaquia, este

último tema, tratado más adelante en la relación del papel del Rock en la formación de la opinión pública antitaurina en Colombia, en un trabajo de Maestría en Ciencia Política, en el año 2015.

Da cuenta también, de los espacios en el Rock de Medellín donde los encuentros se restringen por la falta de seguridad, siendo la noche poco habitada y los conciertos con restricciones al público masivo; llevando esto a realizar poca publicidad para la asistencia de un grupo reducido de personas. Siendo pocos los eventos organizados en espacios al aire libre, con entrada libre. Problemática que no solo afectó a la comunidad del Rock, si no el ocio y el habitar libremente los espacios de todos los medellinses, en el cual Uràn afirma:

Varias amenazas sufrieron la ciudad, en los años consecutivos del "89,"90, sobre la posibilidad de masacrar a los partícipes de cualquier tipo de fiesta, muchas tabernas y sitios nocturnos quebraron durante aquel período, y los bailes y parches de los rockeros casi que pasaron a ser totalmente clandestinos (p.73).

En el cual, el Rock, contiene elementos de la ciudad donde el contexto de los años y 90s marcaron el contenido artístico; en lo cultural se comparten con grupos reducidos de personas que logran vínculos globales que se comunican por medio de la música y las revistas independientes, en una visión del mundo que defiende la autonomía artística y el inconformismo ante situaciones como las ambientales, sociales y políticas; en lo musical el Rock lo componen diferentes géneros musicales con iconografías, discursos, en el cual la ciudad es la fuente de inspiración. Por lo cual, hay una mayor preocupación por mostrar el contenido de ciudad en la música, el papel del Rock en las propuestas de interés social.

Dejando las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron los otros procesos que generó el Rock con afinidad política con otros grupos sociales?, ¿Cómo se daban las redes de información entre la ciudad de Medellín y otras ciudades latinoamericanas y europeas?, ¿Qué nos puede decir el Rock en Medellín en la actualidad sobre la ciudad?, ¿Por qué en las últimas dos décadas se ha venido incorporando el idioma inglés en el contenido lírico de las bandas y si hay una preocupación por narrar la ciudad?

El artículo de revista en La Hoja, Las otras bandas. Donde autor de la crónica, el periodista Javier Mejía, rescata los medios alternativos que utilizan los “rockeros” de Medellín; la comunicación de los conciertos, la hermandad y las revistas especializadas. A la vez, la participación masiva de las mujeres en el Rock local en los últimos años en la conformación de bandas musicales que expresan la cotidianidad de sus barrios.

La decepción de estos muchachos – y de los no tan muchachos – es grande, no encuentran sentido ni salidero en esta ciudad, y su canto es casi místico, es una canción a la desesperanza y caos; la música se convirtió en su religión y su poesía. (Mejía, 1994, p.17)

Haciendo una crítica a la denominación de bandas, o reunión de jóvenes entorno al lumpen, en este caso las bandas hacen referencia a un grupo de personas que se reúnen a tocar instrumentos y crear música, diferencia que no era tan notoria porque frecuentemente se asociaba jóvenes – bandas delincuenciales.

La prensa local y algunas revistas independientes se caracterizan por abrir sus espacios en las secciones culturales a los periodistas que desean resaltar otros sucesos diferentes a los criminales, como los culturales, en crónicas que dan cuenta de la creación de grupos musicales y los lugares

que se logran en la ciudad en la realización de conciertos con entrada libre al público, como lo fueron en el “El Teatro al aire libre – Carlos Vieco”, en el Cerro Nutibara, Medellín entre 1992-1996, organizados por el INDER (Instituto Municipal de Recreación y Deporte), que logra reunir miles de personas entorno a la música, permitiendo que muchos investigadores realicen trabajos de fotografía, video, entrevistas y crónicas periodísticas.

Asimismo, desde el año 1971, había publicado varias crónicas sobre Rock en el “Festival de Ancón” y algunos eventos a finales de los años 70s, y en el año 1985, el cubrimiento del concierto “Festival Batalla de bandas” en la Plaza de toros La Macarena. Siendo la versión que se daba desde periódicos de línea conservadora como El Colombiano y El Mundo. Por otro lado, surge un interés en los géneros del Punk y el Metal por crear espacios de información y opinión en fanzines, ante los grandes medios de comunicación que concentraba una única opinión pública, que en su mayoría predominaba los análisis descriptivos y especulativos, sobre los nuevos movimientos juveniles y musicales de tipo contestatario y transgresor. Publicaciones que buscaban proponerse objetivos como jóvenes de pensarse el movimiento local, crear opiniones, ensayos, crónicas, y presentación y entrevistas de las bandas de extracto popular.

En 1995, el video – documental: “Historias del Rock, Medellín”, proyecto y realizado por la Corporación región y la Fundación social, con la dirección de Juan Fernando Ospina y la dirección general del programa: “Muchachos a lo bien”. En los que se expone el proceso artístico de las bandas de Rock en Medellín, sus vivencias personales, sus propuestas, los logros y dificultades que les han traído y el papel del Rock en el contexto actual de la ciudad.

Es un trabajo que le da la palabra a los jóvenes y permite que den sus testimonios sobre el proceso de creación de las bandas musicales. Donde la ciudad de Medellín se distinguió de otras

ciudades musicales por ser pionera de los subgéneros del Rock como el Metal el Punk, el New-wave y el Ska Reggae. Por esta razón el Rock tuvo un papel fundamental en los años 90s al agrupar personas en torno a gustos compartidos que serían más adelante reconocidas las propuestas juveniles por parte de las Instituciones del Estado en la creación de festivales como el “Rock al Parque” en 1994 Bogotá y el “Festival Altavoz” en el 2005 en Medellín.

Resaltando el documental, el trabajo en los barrios apoyados por organizaciones comunitarias en el momento en que el Rock se consideraba que no hacía parte de la Cultura colombiana, era mal ejecutada y no se lograba un sonido profesional con músicos profesionales, según sus críticos.

Este documental se suma a los trabajos por parte de Oenegés que destacan los procesos del Rock donde la variedad de propuestas fue dando la idea que la ciudad era el centro de esta música en Colombia. Ya la juventud se podía expresar por medio de investigaciones sociales, demostrando que también proponen una resistía al conflicto.

Es importante cómo se empieza a registrar el trabajo de las bandas musicales, sus grabaciones e ideas que aportan a que Medellín no solo fuera reconocida como el epicentro del crimen organizado en los sectores populares. Donde en algunos medios existía unas afirmaciones amañadas que poco contenían un trabajo investigativo crítico que iba a las fuentes.

Surgiendo las preguntas: ¿Por qué las Oenegés vieron en los procesos en el Rock una resistencia cultural al conflicto urbano?, ¿Se puede evidenciar en otros contextos la importancia de la música como crítica en tiempos de violencia? y ¿Las Oenegés dentro de sus investigaciones y recorridos encontraron otros estilos musicales que cuestionaron el conflicto?

En 1996, el artículo de revista en La Hoja, La meca del Metal, en la revista, de la autora Elida Ordoñez. Los músicos reconocen la evolución en la creación de las letras de las bandas de Metal,

de pasar hablar en la década de los 80s de desesperanza y odio; a pasar, en los años 90s, en un mensaje social que aporta a la convivencia. “Desde su óptica, Víctor Raúl reflexiona sobre su evolución cuando revuelve en su pasado discográfico y compara que antes titulaba sus canciones como Puta religión, Funeral de norte, Utopía, para cambiarlos por Acción de gracia, Fábula y Convivencia” (Ordóñez, 1996, p.17). Evidenciando cómo el discurso del Metal logró conectarse con propuestas sociales en búsqueda de una mejor ciudad, que también era interés de otros grupos dentro de la sociedad civil.

Finalmente, sobresale el trabajo de los sellos independientes en la producción local por fuera de la industria comercial. Tema que sería más adelante trabajado dentro del Derecho en las alternativas legales y la producción por fuera de los mercados de la Industria cultural.

Un punto en común de las publicaciones de la revista independiente La Hoja y las Oenegés, es dar cuenta de los procesos juveniles. En el periodo de 1992-1996 hay un interés por indagar por la importancia de la música como alternativa en tiempos en el que fue necesario plantear no solo la convivencia, sino de resaltar la visión de otras temáticas diferentes a las del conflicto armado, sino en la creatividad artística que fue muy importante en estos años, demostrado por la cantidad de bandas a nivel local, grabaciones y seguidores.

Dejando las siguientes preguntas: ¿El discurso del Metal en Medellín ha venido cambiando según cada contexto que se da en la ciudad o ha creado un discurso propio sin importar el contexto?, ¿El contenido lírico de las bandas de Punk y Metal han podido generar nuevas críticas o han prevalecido las temáticas recurrentes?, ¿Aparte del contenido lírico, donde podemos observar el contenido de ciudad en el Rock? y ¿Cuáles fueron las otras revistas independientes que se interesaron en el Rock?

En 1997, se publica el libro de los investigadores en las áreas de Sociología, Filosofía, Comunicación social y Periodismo, llamado: “Medellín en vivo: La historia del Rock. Una aproximación histórica a la escena Rock de la Ciudad desde los años sesenta hasta nuestros días”; de los autores, Omar Urán, Patricia Valencia Estrada y Gilberto Medina. Apoyado por el Ministerio de Educación Nacional - Ministerio de la Juventud, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Región (Oenegés - Medellín).

Es un trabajo interdisciplinario e independiente que reúne varios investigadores, aficionados y promotores culturales, sintetizando gran parte de los trabajos de pregrado publicados hasta la fecha, en capítulos como: Rock e ideología; Rock y medios; Rock y Sellos discográficos; Rock e Iconografía; Rock en vivo; Rock y Punk; Rock y Metal; Rock y Nación; y un listado de conciertos, grabaciones y espacios desde la década de los 60s hasta 1997. En el que se hace el aporte sobre la creación de los grupos de Rock Local y los mercados propios de los Sellos independientes, donde Giraldo (1997) afirma: “Los grupos recogen la opinión y el sentimiento prevaleciente en los sectores subalternos de la región frente a los distintos asuntos de la vida pública: incluso ante la situación internacional o los problemas ambientales” (p. 23).

Este libro significó en la época en que el Rock era importante dar a conocer su historia y sus propuestas musicales, de pasar a hacer tesis de pregrado y artículos de revista, a un libro que tuviera un impacto en la sociedad, en la medida en que podía llegar a ser conocido por un público más extenso, no solo quedándose dentro de la comunidad académica. Sería importante poder actualizar algunos datos pendientes en el libro y poder crear otro que recoja los años entre 1997 hasta el 2019.

Dejando las preguntas: ¿Por qué 21 años después de la publicación de este libro no ha existido el interés de crear otro libro? y ¿Existió algún libro sobre el Rock en el país que diera cuenta del movimiento en otras regiones?

En el año 1998, se difunde una pequeña crónica, 1986: la ruta que lleva a los punkeros, en el libro “Medellín es así: Crónicas y reportajes”, en la editorial Universidad de Antioquia, del periodista Ricardo Aricapa. En el cual, recoge el relato de una mujer Punk que habita las comunas de Medellín. Ofreciendo un testimonio sobre los conciertos que se realizan en el barrio Zamora y la dificultad que se tenía al optar por una identidad diferente a la tradicional que tenía como consecuencia una persecución de la autoridad a los afiliados a este gusto musical en sus inicios. Aportando esta crónica al estigma que sufrió del Punk desde sus inicios donde la dificultad de consolidar espacios fue el principal problema en la formación de una Cultura alternativa.

En el año 2001, se publica la tesis de pregrado en la Universidad San Buenaventura, Construcción de la identidad juvenil femenina Punk, de la autora, Milena Tabares Grisales. Siendo esta investigación, la primera que se acerca al rol de la mujer en el Punk; en el cual, Tabares (2001) se hace la pregunta: “¿Qué papel cumple la historia psico-social del sujeto femenino en la adopción o en la construcción de una identidad juvenil Punkera?” (p.11). En la que concluye la autora: “El Punk ofrece la posibilidad de luchas contra el hombre para reivindicar el lugar de la mujer respetada y valorada. La identidad femenina punk, se convierte en una defensa de los derechos de género y personales” (Tabares, 2001, p.124). Esta temática alrededor del Punk y la mujer ha sido poco tratada en los trabajos de investigación, siendo esta tesis un aporte importante en la formación y la opinión del sexo femenino en la consolidación del Rock local en la organización de grupos musicales y fanzines en propuestas alrededor de la información musical y los estudios de género.

Dejando las preguntas: ¿Cuál ha sido los aportes en específico de la mujer en el Rock de Medellín?, ¿Cuáles han sido los otros intereses políticos e ideológicos que se han reivindicado en el Punk? y ¿En qué publicaciones u obras musicales podemos identificar el trabajo de la mujer en el Punk?,

Luego en el año 2002, sale el artículo en la revista: Jóvenes: Revista de Estudios sobre Juventud, de la ciudad de México DF: Identidad desde el caos, "el caos" de la identidad, de los autores, Iván Darío Cano, Patricia Valencia y Walter Gonzáles,

La investigación se plantea el objetivo de poder comprender la influencia que tienen los grupos extranjeros en el contexto local, llevando a cuestionar la dependencia de los grupos de Rock con la industria y el mercado musical. Comenzando con las preguntas: “¿Cómo se hacen y recrean los grupos locales?, ¿Qué influencia ejerce el rock en los jóvenes de Medellín?, ¿Cuáles son sus posibilidades creadoras?, ¿Por qué el rock no es una industria en Colombia?” (Cano, Gonzales y Valencia, 2002, p.184)

En las que esbozan varios resultados como la independencia que tuvo que mantener el Rock en la década de los 60s y 70s, ante el estigma de los grupos conservadores y de izquierda en Colombia, y en los años 80s con la violencia urbana. Finalmente, la conclusión de la no existencia de una industria del Rock en Medellín en gran medida porque se ha basado en la autogestión. “Los grupos de Medellín, en general, han trabajado un poco: “hazlo tú mismo”. Sin embargo, a través de las bandas y la estética, los rockeros, han generado un discurso que refleja la realidad” (Cano, Gonzales y Valencia, 2002, p.92). Conceptos como el Hazlo tú mismo, fue la esencia de la producción del Rock subterráneo que no quería hacer parte de la industria comercial en la Música.

Esta Filosofía, del hazlo tú mismo, se caracterizó por la creación autónoma de los participantes, y a la vez promovía la creatividad, el trabajo colectivo y la libertad de decir y hacer la música que se deseaba sin intermediaciones. Sería importante hacer un análisis de la producción por fuera de los mercados comerciales, donde también se producía masivamente para un público específico.

Dejando las preguntas: ¿Es posible cuantificar el consumo de las producciones del Rock en Medellín para observar su impacto?, ¿Qué sellos independientes han permitido la producción del Rock subterráneo?, ¿Qué clase de estrategias de financiación económica se logran en el mercado del subterráneo?, ¿Cuál es la cantidad de grabaciones que se producen dentro del Rock en Medellín y que cantidad se adquieren los mercados underground locales? y ¿Cuál ha sido el papel de los sellos y los estudios independientes en la producción del Rock subterráneo en Colombia?

En el año 2005, el artículo en Artes La revista: El Rock en la Universidad de Antioquia, de los autores Iván Darío Cano y Lina María Pineda. Es una investigación por parte de músicos y aficionados a la Música Rock donde pretenden hacer un recuento histórico de los procesos radiales y los conciertos organizados en la Universidad de Antioquia entre los años 60s hasta el año 2005; en las que resaltan la poca participación investigativa sobre el Rock local en las Ciencias Sociales y Humanas y las Artes.

Además, concluyen los autores, la poca información recogida sobre el objetivo de la investigación en hacer una memoria histórica, por la limitada información que brindaron los entrevistados en archivos de video, fotografías y la publicidad de los eventos. Por último, destaca la crítica de Theodor Adorno en los años 50s al relacionar las expresiones juveniles como objetivo del fenómeno de masas, dejando el cuestionamiento de poder investigar la música Rock en otro

contexto como, por ejemplo, en Medellín, en sus diferentes periodos, donde no necesariamente buscaba hacer parte de la Industria cultural, al menos, en los inicios de los años 80s y 90s. Adorno (Como se citó en Cano y Pineda, 2005) Cuando eran jóvenes, se han entrenado la voz de un cantante vulgar... El entusiasmarse por algo, el tener una cosa supuestamente propia es para ellos (las juventudes) una compensación de su miserable existencia sin formas.

Aún no se han encontrado trabajos que relacionen el Rock con la Universidad pública donde los estudiantes y las bandas locales a comienzos de los años 90s, utilizaron el espacio en la Universidad de Antioquia para la realización de conciertos por la seguridad que brindaba el Alma mater, ante la falta de consolidar lugares en la ciudad.

Dejando los cuestionamientos: ¿Cuál ha sido la relación del Rock con la Universidad pública en Medellín?, ¿Que ha permitido que la Universidad pública en Medellín logre investigaciones sobre el Rock en Colombia? y ¿Es el Rock en su totalidad un fenómeno de masas en Medellín o existen matices que logran independencia en la producción musical?

En el año 2006, se realiza la primera tesis de maestría en Historia del arte en la Universidad de Antioquia, Iconografía del Rock en Medellín, del autor Iván Darío Cano, músico de la banda Frankie ha muerto. Se propone indagar por la historia de la imagen en el Rock, identificando tendencias, puntos en común y conexiones en el tiempo en los rasgos que permanecen, los que dinamizan y desaparecen de la iconografía desde los años 50s hasta los años 90s. Utilizando el análisis teórico de Panofsky sobre la iconología.

Según el autor, hay una imposibilidad de la academia de abordar el Rock, por la crítica que planteó Adorno, como lo son la relación con la cultura de masas, con el fenómeno juvenil y la cultura popular, interpretada como corrupción al arte; por el contrario, la música y el papel de la

creación artística de las imágenes de las grabaciones en Medellín, han tenido un contenido contestatario, que al mismo tiempo refuerza la cultura popular, como lo afirma Cano (2006):

Podemos abogar por la existencia de imágenes que han tenido en cuenta el rock como una propuesta contracultural y otras en las que la imagen del contexto y el sí mismos va a tomar una significación mucho mayor. El primer tipo revierte los valores frente a la sociedad, de la misma forma que se emplea como una herramienta para desplazar los referentes tradicionales y parentales fuertemente arraigados en el discurso iconográfico de instituciones como la iglesia, la familia o el estado. El segundo tipo reforzará la identidad del grupo, así como también la individual; se da un espacio para el reconocimiento del trabajo personal dentro del estatus quo de su público y dará sentido y valor al entorno cultural en el cual se encuentran inmersos (p.110).

En este texto enfatiza en la elaboración de la imagen por parte de los jóvenes “rockeros” que expresan en las carátulas de los discos problemas sociales, siendo un compromiso social que tomaron al hacer denuncia ante lo que ocurría a diario en el país, no siendo el Rock, solo un comportamiento de los fenómenos juveniles y de masas.

Concluyendo, que la iconografía de las bandas se asocia con experiencias propias en la ciudad con imágenes de desarraigo, opulencia, riqueza, pobreza y contaminación ambiental, en general, manifiestan su cotidianidad. Dejando la propuesta de hacer un análisis más riguroso de las imágenes a través de la Sociología que investigue los contextos sociales en los que se realizaron las imágenes (Cano, 2006). Logrando esta investigación, hacer los primeros acercamientos en la relación música Rock e Iconografía.

Dejando la pregunta: ¿Cuál fue el contexto social que rodeó la elaboración de la Iconografía de la Música Rock en Medellín?, ¿Cuáles eran las temáticas de la iconografía de las agrupaciones

musicales que hacían parte de los fenómenos de masas? y ¿Qué nos dice hoy la Iconografía del Rock?

En el mismo año, se realiza el conversatorio: “Voces del Rock en Medellín”, en el Teatro Porfirio Barba Jacob (Medellín). Dirigido por David de Balvin. En el que se invitan los grupos más representativos en los últimos años en la ciudad como: GP, Fértil miseria, Masacre e IRA, entre otras...

Una propuesta que buscó dar a conocer la opinión de los músicos de las bandas sobre su proceso de creación en los últimos 25 años, permitiendo una interacción con el público no solo en la ejecución de las canciones, sino en la exposición hablada de su trayectoria musical; generando el debate por medio de las preguntas del público participante. “Voces del Rock en Medellín, se hace por la necesidad de una banda se exprese más allá de un concierto, entonces lo que tenemos esta noche es una clase de concierto intelectual, un concierto para la cabeza” (De Balvin, min 00:45, 2006). Este conversatorio reconoce el trabajo que han hecho las bandas musicales de Rock en Medellín, en los que, de manera autónoma e independiente, sin apoyo de entidades públicas o privadas lograron manifestarse ante una ciudad violenta, y han sido influencia para nuevas generaciones en Colombia.

En el año 2007, el artículo de revista: Las músicas de Fusión y el anarco Punk en Bogotá y Medellín. Algunas percepciones de lo legal, de la autora Carolina Botero Cabrera, en la revista Estudios de Derecho. Estando vinculada al modelo de negocios abiertos en América Latina. Utilizando recursos de la Libre cultura de Steven Weber (como se citó en Botero, 2007), De esta forma las obras resultantes aprovechan la idea de ser del común y por tanto pueden ser

aprovechables por la comunidad. Estamos frente a una economía abierta cuyo eje es compartir y que también genera riqueza.

Según los autores, los dos géneros musicales analizados tienen cierta particularidad sobre la percepción de lo legal, por un lado, el Anarco Punk no reconoce derechos de autor, apostando por la autogestión, en cambio, la música Fusión le apuesta a la autogestión artística, pero busca más adelante un reconocimiento en sus creaciones. Surgiendo más adelante ideas como la propuesta de alternativas legales como la de Creative Commons, que no necesariamente se debe a esos dos dualismos, en cambio, propone respeto por los derechos de autor y el reconocimiento de industrias creativas autónomas.

Uno de los resultados importantes encontrados es que los músicos que están por fuera de la Industria cultural también producen de manera masiva, hacen inversiones económicas y hacen circulación de las producciones. Haciendo falta poder cuantificar estas producciones para asimismo conocer el impacto y fortalecer las políticas y regulaciones que beneficien los espacios creativos y económicos de los músicos de diferentes tendencias musicales.

Dejando los autores al final los siguientes cuestionamientos: “¿Es esto lo que sucede en la producción musical que abordamos en la investigación?, ¿estamos frente a social commons?, ¿qué significa esto?, y ¿cómo podemos aprovecharlo para beneficio de la comunidad, de la producción cultural y de los artistas?” (Cabrera, 2007, p.273).

La propuesta de poder hacer un análisis de cómo a la fecha las licencias libres han impactado las propuestas artísticas por fuera de la industria comercial. Algunas editoriales independientes, como La valija de fuego editorial, de la ciudad de Bogotá, han publicado desde el año 2016, varios libros sobre del Punk, apostado por las licencias de Creative Commons donde fomenta el libre

acceso al conocimiento. La creación de sellos independientes se concentra en ciudades y géneros específicos, donde existe una unión para lograr sacar proyectos musicales que no solo se queda en los mercados nacionales sino de llegar a mercados internacionales. A diferencia del artículo de revista de Cano, Valencia y Gonzales (2002), este ya plantea propuestas desde la Libre cultura, que han logrado desde los términos legales poder brindar un sustento jurídico a las producciones independientes que no hacen parte de la Industria Cultural.

Dejando la siguiente pregunta: ¿En la actualidad existe más conocimiento en los creadores musicales sobre las alternativas legales?

Se produce el proyecto producido por Señal Colombia (Televisión pública) con la Coproducción de la Universidad de Medellín, el video serie: “Ataque sonoro”. Con la dirección de Giovanni Rendón, músico de la banda P-NE, y la investigación de Santiago Arango. Este documental expone la propuesta musical, artística, iconográfica y teatral de las bandas Frankie ha muerto, Desadaptadoz y Atanathor, entre otras. Donde por medio de entrevistas se logra recoger el testimonio de los músicos, productores musicales, allegados a la banda y críticos musicales en la ciudad de Medellín. Donde el denominador común es el nacimiento de las agrupaciones en los años 80s y 90s, que marca un contenido musical y lírico distintivo de otras décadas, como lo son la idea de hacer música comprometida con lo social, la autogestión como manera de apropiarse ante la falta de recursos económicos, que no opacaba la creatividad artística.

La tesis de pregrado en Comunicación y Periodismo en la Universidad de Antioquia, La historia del Rock Metal en la ciudad de Medellín 20 años. Inicios de la década de los 80 – 2000, del autor Juan David Alzate. Ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo en el año 2006.

Es una tesis que incorpora una serie radial que busca la Historia del Metal en Medellín, por medio de 10 programas radiales, nueve de ellos dedicados a las bandas que han hecho posible este género musical. Finalizando, con un programa más objetivo que sintetiza todos los programas.

Según el autor, los estudios que se venían realizando en Colombia se limitan desde la Sociología en mirar al joven como delincuente y desde la Antropología en una etapa anterior a la adultez, dando una explicación restringida que poco puede ir más allá del fenómeno. Barbero (como se citó en Alzate, 2007) mencionan la falta de una Antropología urbana en Colombia que investigue sobre la urbe. Conceptos preconcebidos han alimentado el imaginario al relacionar a los “rockeros” y “metaleros” como antisociales, tribu urbana y sin futuro. Es conocido que el Rock está presente en Colombia desde finales de los años 50s, no siendo correcto denominarlo fenómeno juvenil, en este caso específico del Metal se ha consolidado en la ciudad hace 25 años aproximadamente (Alzate, 2006).

Pero ya investigaciones desde el año 1991 han demostrado que no solo el joven está relacionado con la delincuencia, sino que existe además una preocupación por consolidar una Cultura popular.

Nuevamente la metodología de las series - radiales es utilizada por los comunicadores sociales y periodistas; en el año 1987, se utilizó para dar cuenta de la Historia del Rock entre 1954-1987, logrando dar un contexto en cada periodo. En este caso, continúa el periodo de los años 80s hasta el año 2000, pero especificando en un subgénero del Rock, como el Metal. Es una tendencia de los periodistas en anexar sus tesis con series - radiales y documentales permitiendo socializar los trabajos al público, llevando a otras maneras de comunicar las investigaciones.

El artículo en Tabula Rasa revista: Jóvenes durante el Frente Nacional. Rock y Política en Colombia en la década del 60, del historiador Hernando Cepeda Sánchez, en la

Hace un aporte significativo al acercarse a los inicios del Rock en Colombia y a las agrupaciones bogotanas en el contexto entre 1958 – 1974, en lo que se conoció como el Frente Nacional, el pacto bipartidista entre los partidos Liberal y Conservador. Se analizan los jóvenes en estos años que estuvieron influenciados por la ideología social del Imaginario de Progreso y de Modernidad cultural, en una necesidad de imitación a la cultura anglosajona. Retomando los conceptos del teórico y sociólogo, Bourdieu en sus conceptos de Capital cultural y Distinción, y Hitzler y el concepto de Subpolitica. Según Bourdieu (como se citó en Cepeda) manifiesta:

Los patrones de consumo estético son analizados por Bourdieu para demostrar que existe una relación directa entre el gusto de un individuo y su posición en la escala social. El consumo de arte, y en este caso, de la música, se comprende como acción racional que pretende establecer unas fronteras entre los gustos por el folclor local y el gusto por el arte de los países desarrollados.

En lo que encuentra un factor relevante en los Jóvenes en convertirse en actores históricos en el siglo XX en occidente, donde el imaginario de la Juventud en Colombia no fue ajena al imaginario de Distinción (Cepeda, 2006). En el cual, condiciones sociales y económicas, como, por ejemplo: el reconocimiento de ser joven, necesidad de actores diferenciados, oposición abierta y simbólica a su sociedad, el seguimiento de parámetros de otras culturas, acceso a instrumentos de alto costo, la adherencia del idioma inglés, la influencia de la radio y la televisión que transmitían artistas extranjeros, alimentaron la consolidación del Rock por parte de los Jóvenes bogotanos.

Dejando el cuestionamiento del desarrollo del Rock en Medellín donde incorporaba la crítica a la sociedad colombiana en los 70s, diferentes a los grupos bogotanos que buscaban una diferenciación con la cultura criolla considerada pre-Moderna y limitante en las expectativas de la juventud. Logrando comprobar, según el autor, las condiciones que se dieron en Colombia para la consolidación del Rock, en el cual, García (1998) concluye: “El Rock en Colombia para distinguirse de la cultura autóctona necesitó de 3 condiciones: 1) Tecnología, 2) medios de comunicación y 3) libertades democráticas para acceder a los bienes culturales. Durante el Frente Nacional se posibilitaron estas 3 condiciones” (p.32). En los inicios del Rock en Colombia fueron apropiados por las clases altas que tomaron el Rock como vehículo para distinguirse de las culturas tradicionales en el país, más adelante las clases populares pudieron acceder al Rock, pero incorporando el idioma español y la crítica al Status Quo, específicamente en Medellín.

Dejando las siguientes inquietudes: ¿Qué permitió las diferencias del Rock hecho en Bogotá y Medellín entre 1958-1974? y ¿Cuál fue la influencia de movimientos vanguardistas como el Nadaísmo en el Rock de Medellín?

En el año 2011, el libro: “Medallo Punkero. Miradas sobre el movimiento Punk en Medellín”, de la comunicadora social, Alba Roció Rojas. En esta publicación a manera cronológica hace un listado de las bandas, fotografías y la publicidad de los conciertos. Es un libro traducido además al idioma francés, permitiendo que la información del Punk pueda llegar a otros países.

Recalcando la importancia de fomentar los estudios del Punk de Medellín y su historia para el mundo. “Recuperar la memoria histórica, procesarla y difundirla son acciones pertinentes en relación con las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades urbanas” (Rojas, 2011, p.7). El trabajo tiene un contenido descriptivo, no se encuentra una

pregunta de investigación que logre dar respuestas concretas sobre el movimiento del Punk y sus memorias, pues la música tiene variedad de propuestas como el análisis de las grabaciones en disco y casete, los colectivos, los espacios frecuentados y el testimonio de los personajes que recorrieron la ciudad en los años 80s y 90s.

En el año 2012, el artículo, El Punk Medallo según el mismo, de Ignacio Piedrahita, en el Periódico Alternativo de Opinión, Universo Centro. Preocupado por plasmar un testimonio, no solo en la música, es decir, en expresiones diversas. como lo son los libros y el video – documental como se han sido las publicaciones: I.R.A.: “La anti-leyenda, Punk Medallo” de David Viola (músico de la banda I.R.A.) y el documental “Más allá del no futuro” de Jose Juan Posada (músico de las bandas Dexkoncierto y Destino, ex I.R.A.). “Los dos libros encuentran un equilibrio entre la trascendencia de los logros culturales y artísticos que pueden anotarse los punkeros de la ciudad por su terquedad y sacrificio, y la cotidianidad de su peregrinación en la ciudad” (Piedrahita, 2012, p.16). Este periodo se caracteriza por llevar el mensaje del Punk más allá de la música, donde los miembros del movimiento musical se han preocupado por dejar sus memorias en libros y documentales, además, se suman las productoras y editoriales independientes, algo que años atrás no existía ese interés.

En el mismo año, la tesis de pregrado en Trabajo social en la Universidad de Antioquia, La influencia de las ideas libertarias como propuesta individual, social y política en el desarrollo histórico de los Punk en el Municipio de Caldas, de la autora Luz Adriana Vélez.

En esta publicación, la autora, investiga el auge del movimiento Punk en el municipio de Caldas y su conexión con las ideas libertarias. Donde contextualiza el nacimiento del Punk en este

municipio a finales de los 80s, y comienzos de los 90s, hasta llegar al año 2000; exponiendo su evolución en las propuestas colectivas y las producciones musicales.

De acuerdo con los relatos anteriores no cabe duda del papel que juega la afectividad, en la construcción de la identidad como punkeros de estos nuevos jóvenes, la familia y los amigos, resultan ser en este caso los que moldean, dirigen y dan origen al gusto de estos jóvenes por el punk; así mismo, la influencia de otras actividades como el deporte extremo, en este caso particular el skate, pero en otros casos el bicicross, las motocicletas, etc. resultan ser los instrumentos que han conducido a muchos otros jóvenes hasta el punk. (Vélez, 2012, p.77)

En las que concluye, que las bandas emergidas en este municipio fueron posible por el contacto con otros jóvenes de las diferentes comunas de Medellín, y en la actualidad, sobresale la organización de varios colectivos y propuestas en relación al animalismo, el feminismo, el deporte y la autonomía cultural que tuvieron su origen en el Punk.

En el mismo año el artículo: Dos recuerdos de Manrique, de Jhonny Barrientos Diaz, en el Periódico alternativo de opinión, Universo Centro. Es una crónica que narra una memoria personal de la vivencia en el barrio Manrique - Medellín, donde el autor relata su experiencia al momento de conocer dos de los personajes que serían Jhon Galvis (q.e.p.d.), que sería el protagonista inicial de la película, Rodrigo D. No futuro, pero su muerte lo impediría, y ha Ramiro Meneses que sería el protagonista de la cinta finalmente. Contribuyendo a la narración de las vivencias cotidianas en este sector que fueron más adelante incluidas en las escenas de la película. En el cual, Barrientos (2012) afirma esa relación entre la película y la cotidianidad de los actores naturales.

Entonces, como nunca antes, sentí el cine tan cercano a esa realidad que nos asechaba. Fue el velo de esa mágica pantalla, y a pesar del excelente humor y de los chistes, que vi algo oculto en

el rostro de Rodrigo, porque en él había un dejo, algo de esa búsqueda introspectiva que con el cine y la música pareció encontrar. (p.18)

La película Rodrigo D. No futuro sigue produciendo nuevas reflexiones, dando importancia a las memorias de los personajes que habitaron el sector, siendo importante esa relación entre memoria, cine y música, que aún sigue generando preguntas después de 28 años de ser exhibida al público.

De alguna forma la película logró recoger las imágenes de una generación de jóvenes que sienten hoy en día que sus vivencias en las Comunas populares como importantes en la actualidad de sus vidas, donde la película ha permitido el debate con esa ciudad del pasado que muchos no quieren recordar, por estar siempre asociada a los capos de las drogas y el aumento de homicidios. Pero al mismo tiempo aflora nuevas narrativas que el lente de las cámaras no logra captar.

En el año 2013, la tesis de doctorado en Historia en la Universidad de California, *Bullets, Drugs, and Rock and Roll: Colombian Punk Rock, Heavy Metal Culture in a Time of Revolt and Terrorism, 1979-1995*, (Balas, Drogas y Rock and roll: Punk Rock colombiano, Cultura Heavy Metal en un momento de Revuelta y Terrorismo, 1979-1995), del autor Giovanni Hortua; en el que utiliza recursos teóricos del espacio en Lefebvre, los movimientos sociales de Alain Touriane y Charles Tilly, y de la Violencia urbana en Medellín; además, se hace las preguntas: ¿Qué nos puede decir el auge del punk y el metal sobre la historia de Colombia y su sociedad a fines de los años 70, 80 y principios de los 90?, ¿Qué condiciones sociales allanaron el camino para que algunos jóvenes encuentren consuelo en el heavy metal y el punk rock en Colombia? (Hortua, 2013, p.2). Es un trabajo que quiere generar el debate sobre el desarrollo de la Música underground en América Latina, en este caso, en Colombia.

Donde según el autor, la música Punk y Metal surgió en los años 80s, bajo la pobreza, la desigualdad social y la corrupción. Permitiendo que muchos jóvenes se unieran en la apropiación de espacios y la realización de manera autónoma de fanzines, conciertos y grabaciones que fortalecieron su identidad, permitiendo sobrevivir a la guerra entre el Estado y los carteles de droga.

Haciendo un análisis exhaustivo no solo de la escena musical colombiana, sino, en general de varios países latinoamericanos. Combinando esta tesis varias perspectivas y disciplinas que son trabajadas y nos servirán para futuras preguntas de investigación, como los nuevos movimientos sociales, estudios sobre el cine Latinoamericano y trabajos de memoria y violencia. Dándole importancia a los estudios sobre el Rock en Colombia ya que por medio de esta se puede conocer la realidad social del país.

También, mirar las escenas colombianas de metal y punk rock sirvió como una ventana para comprender una faceta de las expresiones juveniles urbanas que se opusieron con vehemencia al status quo. Mirando en las escenas colombianas de heavy metal y punk rock también fue importante porque estos los grupos dieron a los jóvenes que abrazaron la música la oportunidad de construir una identidad que desafiara sentido de adecuación y normas establecidas por su sociedad. (Hortua, 2013, p.316)

Las fuentes primarias son acertadas porque da cuenta a través de la prensa del contexto de los años 80s y 90s, y los fanzines publicados por parte de los Jóvenes en su visión del país, donde se encuentran opiniones, crítica a la violencia y el desarrollo de la modernidad. En las fuentes secundarias, da un contexto de los años 80s y 90s en Medellín y Bogotá, la producción de las músicas autóctonas, el cine, la radio y la televisión en Colombia.

Aportando a los estudios Latinoamericanos de la Música underground y reconociendo el papel del Punk y el Metal en este periodo que se cuestionó las problemáticas sociales, políticas y económicas a través de la música. Siendo una generación que no fue indiferente ante los hechos del conflicto urbano.

Dejando las preguntas: ¿Qué riesgos asumieron los Jóvenes en los años 80s y 90s en la creación de grupos musicales críticos, la apropiación de espacios en tiempos de violencia urbana? y ¿En el día de hoy se reivindica el aporte artístico y cultural del Rock en los años 80s y 90s?

En el mismo año, la tesis de Pregrado en Comunicación social y Periodismo en la Universidad de Antioquia, Medellín en canciones: “El Rock como cronista de la ciudad”, del autor, Diego Londoño. Donde recoge las historias y anécdotas de las agrupaciones del Rock en Medellín en la elaboración de las canciones que se han convertido en testigo de los cambios en la ciudad en los últimos 30 años.

En el cual, Londoño (2013) se hace una pregunta: “¿A qué suena Medellín?” (p.12). Según el autor, en la música se ven reflejadas problemáticas de la sociedad en el caso colombiano en los años 50s, las agrupaciones de Rock narran los desplazamientos de campesinos del campo a la ciudad; en la década de los 60s, los movimientos estudiantiles y la crítica a los valores tradicionales; en la década de los 80s, la violencia y el desempleo acapara las letras de las canciones. Siendo las letras, un testimonio de la memoria sonora en Colombia, por parte de los jóvenes que narran sus vivencias e intenciones en las letras. Contribuyendo este trabajo a un análisis específico de las letras de las bandas de Rock, Metal y Punk, temática que ya se había tocado en otros trabajos, pero que no hacía parte central de las publicaciones. “Los asiduos representantes de estos géneros se convirtieron en nómadas que se divertían en las calles,

enfrentando la violencia y musicalizando lo que pasaba delante de sus ojos”. (Londoño, 2013, p.15). Sería interesante hacer un análisis teórico y revisión de las palabras más recurrentes de las letras de las bandas de Rock en Medellín para identificar temática, nuevas propuestas y el contenido según cada periodo.

Dejando las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la diferencia entre los discursos del Hard-Core, el Punk y el Metal?, ¿Cuál era el punto en común en el contenido lírico de las bandas de Rock en Medellín?, ¿Cuál fue el contexto social que rodeó la elaboración de las letras?, ¿Cuáles fueron los cambios que tuvieron las letras de las canciones según cada período?, ¿Qué ha cambiado en el contenido lírico en los últimos 10 años?, ¿Qué condiciones encontraron los medellinenses en el contenido lírico del Rock a diferencia de otras ciudades colombianas?, ¿Qué autores pudieron influenciar las letras de las canciones?, ¿Cuáles son los personajes que se han encargado de crear las letras?

En el año 2014, el libro: “Los Yetis. Una bomba atómica a Go Go. La historia de nuestros abuelos del Rock”, del comunicador social y periodista Diego Londoño.

Esta crónica hace memoria sobre el movimiento del Rock en la década de los 60s y 70s en Medellín, donde se destaca el festival, “Milo a Go - Go”, y la creación de la banda, Los Yetis, que serían clave para la juventud antioqueña en sus letras ya que permitía nuevas propuestas artísticas y una crítica a la sociedad antioqueña conservadora. “Esta agrupación se llama Lo Yetis, una banda icónica en la generación juvenil de los años sesenta, la base de lo que ahora es nuestro rock”. (Londoño, 2014, p.17). Aportando a los estudios sobre el Rock en los años 60s y 70s que se caracterizó por ser el inicio del Rock crítico en Colombia por su relación con movimientos

vanguardistas como el nadaísmo, a diferencia de los grupos bogotanos contemporáneos, como lo expresó el historiador Hernán Cepeda en su artículo del año 2006.

¿Cuáles fueron los escritos que se permitieron los nadaístas hacer parte de las letras canciones del Rock?, ¿Qué intenciones tenían los nadaístas en difundir el mensaje en la Música? y ¿Cuál era el contexto social, político y cultural durante los años 60s y 70s en Medellín?

Al mismo tiempo el libro: “Ruido. Inventarios de música en Medellín”, en la editorial Casa de las Estrategias, de los autores Lukas Jaramillo y Diego Jaramillo. Este libro reúne varias bandas de la ciudad de diferentes géneros musicales. Realizando una reseña histórica de cada banda, en sus grabaciones, contenido fotográfico y su ubicación en la ciudad en una cartografía.

El ruido en la ciudad no ha desaparecido, sólo ha tomado caminos extraños. Quizás podría pensarse la historia del ruido en la ciudad, por lo menos de la década del ochenta hasta la primera década del dos mil, como una historia en la que se ha ido bajando el volumen; pero no ha sido una búsqueda del silencio, más bien ha sido aprender a controlar el silencio para mejorar el ruido, para hacerlo virtuoso. (Jaramillo, Jaramillo, 2014, p.13).

Aunque el libro hace solo un análisis descriptivo de las bandas, es interesante como editoriales y colectivos sociales se preocupan por apoyar trabajos que muestran la Cultura del Rock.

El libro: “A la postre Subterránea - Fanzinometrìa años 80, 90 y comienzos del nuevo milenio”, de los autores Andrés Frix y Viviana Carmona. Ganadores de la Beca para proyectos editoriales en Artes plásticas y Visuales. Alcaldía Mayor de Bogotá. Es un libro que nació de la propuesta de exposición: “Parias y malditos” de Juan Arturo Piedrahita. En el cual, se logra compilar los fanzines realizados de manera independiente en Medellín entre 1986-1994, siendo un material importante en la obtención de fuentes primarias para las investigaciones.

EL FANZINE se presenta en nuestro país como un elemento experimental que constituye muchas relaciones vivenciales y necesidades expresivas, es un objeto gráfico desligado a la cultura popular y una alternativa de comunicación, se sitúa en oposición al mainstream y a sus convenciones. (Frix, 2016, p.5)

La existencia de colectivos y fanzines desde el año 1986 hasta 1994 en Medellín permitió que se pudieran conocer las propuestas de las bandas locales, las posiciones políticas en medios alternativos de los jóvenes entorno a la música, la convivencia, el feminismo, la Identidad musical y el antimilitarismo, y de lo que ocurría en otras escenas a nivel mundial. Siendo fuentes muy importantes de investigación ya que podemos acceder a escritos que lograban una opinión por fuera de los medios masivos. Quedaría pendiente poder realizar una pregunta de investigación acompañado de un enfoque teórico que nos lleve acercarnos más al fenómeno del fanzine en Colombia, algo que este libro no contiene.

En el año 2015, en el periódico alternativo de opinión, Universo Centro, Punk Medallo. Fotografías: Gertian Bartelsman. En los que se expone el trabajo del fotógrafo holandés que visitó la ciudad de Medellín en 1990, en el cual, logró captar con su cámara varios conciertos de Punk y Hard-Core en la Comuna 14 – El Poblado y en el barrio Prado Centro, Comuna 10, La Candelaria, Medellín.

Un extranjero vino a mirar y a poguear en los años noventa. Tiraba codo, salía y tiraba película contra la montonera. El Ivo Romani, que sirvió de estudio, ensayadero y galpón para conciertos, es el escenario de estas fotos en los socavones, de una época brava. Contra las cuerdas y contra las paredes. (Anónimo; 2015, p.23)

Es importante esta publicación en la medida que expone un trabajo fotográfico, pero sería muy aportante poder hacer un análisis sociológico de las fotografías, darles un contexto a las fotos, como, por ejemplo, los grupos que participaron, el espacio, los personajes que aparecen en el público e interpretar la indumentaria y las expresiones corporales que se dan en los conciertos.

Después, el artículo, No hay futuro que perder, de José Gaviria, en el periódico alternativo de opinión, Universo Centro. Hace una crónica basada en el testimonio de José Juan Posada, donde recuerda sus amigos a finales de la década de los 80s, más específicamente en la Comuna 14 - El Poblado, en la calle 10. Jóvenes de carácter fuerte relacionados con pandillas y con rivalidad con sectores de Laureles y la Villa, apasionados por el Punk. Estos jóvenes formarían más adelante grupos como: IRA y Dexkoncierto, que serían una propuesta musical ante la violencia narcoterrorista a comienzos del año 1989. En cuál, Gaviria (2015), da un contexto del barrio El Poblado:

En 1986 José Juan fundó la banda de punk I.R.A. Sus canciones tronaban contra el poder. Maldita autoridad, Payasos de acero, Barquizidio, Publicidad política kagada, eran algunos de los títulos. La rabia se vertía ahora sobre las guitarras y los micrófonos, y logró un rápido reconocimiento entre algunos jóvenes de la ciudad. Pero no abandonaba su amistad con su gente de la 10 y con quienes parecían destinados a sucederlos, los de la Barra de El Futuro. Esta última debía su nombre a una urbanización construida en el extremo sur de Patio Bonito, al occidente del parque de El Poblado y a las orillas de la avenida de Las Vegas. (p.17)

Este artículo como muchos de este periodo se preocupan por la memoria en sectores específicos de la ciudad; en el cual, las personas ven la necesidad de compartir sus experiencias en crónicas para el conocimiento del público en general.

El libro: “El 9. Albeiro Lopera”, en la editorial Tragaluz, del periodista Alfonso Buitrago. Por la misma línea de hacer memoria en los trabajos de las personas que integran o integraron la escena Punk, en este caso, se hace una cronología de la vida de Albeiro Lopera “El 9” (q.e.p.d.) ex integrante de la banda de Punk, Cuidado con las begonias, en los años 80s, y fotógrafo de guerra de la Agencia Reuters para Colombia. Siendo testigo con su lente de la violencia en el país a manos de diferentes grupos armados hacia la población civil tanto en zonas rurales como urbanas.

En las que el autor destaca la destreza y el riesgo que tomaba para tomar fotografías, donde se encuentran varios registros de tomas guerrilleras, masacres paramilitares, homicidios, protestas sociales y la cotidianidad de Barrio triste (Comuna 10, La Candelaria, Medellín). Es un nuevo aporte a la investigación del Rock en Medellín, debido a que, expone por un lado las vivencias de un “punkero” en Medellín, y, por otro lado, su trabajo como fotógrafo de guerra. Donde Buitrago (2015) afirma:

Más tarde convertiría lo que decían las canciones en imágenes fotográficas de lo que veían en las calles. Cuando el Punk entró por las calles de Bello a comienzos de los años ochenta, con canciones como tocadas por flautistas de Hameli loco y callejero, los muchachos bellanitas, encantados por el poder de unos sonidos rápidos y demoledores debieron suponer que su entorno el de la Inglaterra de las bandas pioneras del Punk, The Clash, Sex Pistols, The Adicts, The Damned: un lugar de clase obrera que parecía ofrecerles lo que necesitaban, pero que a ellos para nada les servía, ninguno quería la vida que llevaba sus padres. (p.76)

Siendo una de las líneas del Punk que se trabajó a finales de los años 70s, como lo fueron, la pintura, la literatura, los filmes y la fotografía. El trabajo de Albeiro Lopera permitió retractar “la toma al Municipio de Granada, Antioquia” en el año 2000 y “La Operación orión” en el año 2002

(Comuna 13, Medellín). En este sentido la denuncia social por medio de una letra, una carátula, en este caso la fotografía, son la importancia de fondo que ha reivindicado en el Punk.

La tesis de pregrado en Historia en la Universidad de Antioquia, *Identidad juvenil y enfrentamiento a la tradición, 1958-1971*, del autor Alexander Patiño.

La investigación se centra en la década de los años 60s y 70s, más concretamente en la rebeldía juvenil entorno a la música Rock, entendiendo rebeldía juvenil como ese distanciamiento con las tradiciones de sus padres. Donde el Rock fomentó una nueva identidad juvenil que rechazó las costumbres culturales impuestas. En el cual Souto (como se citó en Piedrahita, 2015) comenta:

se puede definir como el periodo de la vida de una persona en que la sociedad deja de verle como un niño, pero no le da un estatus y funciones completos de adulto. Como etapa de transición de la dependencia infantil a la autonomía adulta, se define por las consideraciones que la sociedad mantiene sobre ella: qué se le permite hacer, qué se le prohíbe o qué se le obliga.

Este trabajo se suma al destacar que el Rock va más allá de la música. En este caso, vemos como el Rock tuvo en los años 60s y 70s, una confrontación de ideas con los valores que origina la sociedad conservadora antioqueña en la Iglesia, la prensa, la medicina y la educación. Existiendo una rigurosidad en la revisión de la prensa local. Siendo una de las investigaciones más importantes en recoger información para dar cuenta del contexto de los años 60s y 70s.

El Rock en los jóvenes exhibió nuevas formas de vida y de verla, diferentes a los de sus padres. Asimismo, tuvo una influencia del movimiento nadaísta que también estaba en contra de los valores establecidos, manifestándose en escritos, poesías y actos simbólicos ante la Iglesia católica. Esta tesis podría dar respuesta a investigaciones que se han preguntado sobre los orígenes

del Rock en Medellín ligado a los movimientos vanguardistas, donde constantemente se critica los poderes e instituciones.

La tesis de pregrado en Comunicación visual y Multimedia, Barrio sonoro, del autor, Julián Burgos. En las que Burgos (2015) se hace la pregunta: ¿Cómo se apropian los jóvenes músicos de Punk en la Comuna 5 de Medellín de los espacios barriales, y cómo esto evidencia una traducción de sus vivencias particulares en la música? (p.3)

Barrio sonoro busca una conexión entre el sujeto artista, música y espacios en la forma como estos jóvenes se apropian y construyen espacios para el Punk en la Comuna 5 – Castilla, Medellín.

El contexto del Punk ha buscado que las personas expresen sus vivencias en los barrios, en espacios tanto privados como públicos que han sido apropiados. En el cual Foucault (como se citó en Burgos) dice: hay dos significados de la palabra sujeto; sujeto a otro por control o dependencia y sujeto como constreñido a su propia identidad, a la consciencia y a su propio autoconocimiento. Se analizan espacios en concreto, ensayadores, parques, esquinas, que nos permiten tener un acercamiento más micro del desarrollo musical del Punk, siendo el sujeto artista, aquel que es consciente de las problemáticas de sus lugares que recorren a diario y es autónomo en su Música donde hay un vínculo más arraigado al sentimental, que al económico.

La tesis de maestría en Ciencia Política en la Universidad de Antioquia, El Rock y su papel en la formación de una Opinión pública antitaurina en Medellín, de Juan Felipe Grajales. Tomando teóricos como: Jürgen Habermas y su concepto de Opinión pública, expuesto en su libro Historia y crítica de la Opinión pública y Facticidad y validez. Comunicación fundamental de la opinión pública; y los aportes de Nancy Fraser al tema de Contrapúblicos y el público subalterno, en el posicionamiento de discursos contrahegemónicos. Habermas (como se citó en Grajales 2015):

[...] asociaciones, organizaciones y movimientos surgidos de manera más o menos espontánea que recogen la resonancia que las constelaciones de problemas de la sociedad encuentran en los ámbitos de la vida privada, la condensan, y elevándole, por así decir, el volumen o voz, la transmiten, al espacio de la opinión pública- política. El núcleo de la sociedad civil lo constituye una trama asociativa que institucionaliza los discursos solucionadores de problemas, concernientes a cuestiones de interés general, en el marco de espacios públicos más o menos organizados. (Habermas, 1998: 447)

Y donde Grajales (2015) se hace la pregunta: ¿Cómo las bandas Rock posicionan ante la opinión pública discursos políticos como el antitaurino? (p.19). Buscando indagar por como el Rock recoge a través de la Música problemas de interés público, crea discursos de carácter político, en este caso, el animalista del Antitaurismo, y donde se ha llevado el aporte del Rock más allá de la Música, donde logró un activismo y movilización en contra de las corridas de toros a la Opinión pública en Colombia.

Donde comprueba el autor, como los jóvenes “rockeros” apoyan y organizan el movimiento antitaurino y crean una incorporación de una opinión alternativa expresada en una estética, proyectos colectivos, elaboración de las letras con este objetivo en las bandas, realización de marchas y plantones a las afueras de la Plaza de toros La Macarena, en oposición a la opinión oficial de los medios tradicionales que apoyan la tauromaquia. Enfrentándose a sí, a una hegemonía cultural que no solo tenía sus raíces en las clases altas, sino además en las clases populares. En el que los “rockeros” de Medellín, el Contra público antitaurino, pasa a ser parte de la esfera pública, llegando incluso sus intereses al Senado de la República de Colombia y al Concejo de Medellín. Alcanzando el debate a la Opinión pública, convirtiéndose en una nueva

Hegemonía antitaurina, donde logró adherir personas con diferentes intereses del activismo animalista, que hasta el día de hoy siguen vigentes y en debate.

Las fuentes que utiliza el autor son acertadas y hay un trabajo riguroso en lo teórico como en el empírico. Recoge Prensa local, opiniones Taurinas, antitaurinas, y logra entrevistar a los fundadores del movimiento antitaurino en Medellín en la década de los 90s. Si observamos la tesis de Urà (1994), el autor plantea como una de las características de la Subcultura era tener una afinidad con otros grupos sociales como lo fue la contracampaña a la Celebración del quinto Centenario en 1992. En esta tesis, se enfoca en la vinculación Rock y el movimiento antitaurino, dando un aporte a los estudios de los movimientos sociales en Medellín, que también el Punk tuvo su aporte musical en la grabación: *Grito antitaurino 1993*. Grajales (2015) concluye:

Puede decirse que la propuesta de los roqueros en los años noventa, de oponerse a las corridas, ha calado en la sociedad. A través del arte de la música algunos roqueros lograron llevar el tema a la opinión pública. Hoy algunas bandas mantienen vivo el antitaurismo y siguen componiendo canciones con este contenido fortaleciendo la tendencia inaugurada por los primeros roqueros antitaurinos en Medellín con canciones que lograron sobrepasar el ámbito musical con un tema que ahora es considerado político y de interés público como el antitaurismo y el derecho de los animales. (p.140)

Dejando la investigación las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron los otros intereses en la creación lírica dentro del Rock vinculado al activismo político con relación a la crítica al reclutamiento de los grupos ilegales? y ¿Cuál fue el aporte desde el Punk y su contenido lírico en la formación del movimiento feminista en Medellín?

En el año 2016, el libro: “Manifiesto Punk tercermundista y otras blasfemias”, en la editorial, La valija de fuego. En donde, se compila en este libro otra expresión del Punk como lo son: la poesía, la pintura y las obras de teatro, creados por Giovanni Oquendo (q.e.p.d.), músico de las bandas del Punk Medallo, Pichurrias y Desadaptadoz, igualmente, habitante de la Comuna 5 – Castilla, Medellín.

Expresando su influencia de poetas como, Charle Boudeliare, y su gusto musical por el Punk inglés en una estética irreverente que caló en la juventud Latinoamericana. Este libro contiene las propuestas que caracterizó el nacimiento del Punk como una nueva ola artística que sumaba diferentes líneas del arte, donde el trabajo de Giovanni Oquendo supo llevar el contenido artístico del Punk al contexto de Medellín. “Soy de ese tiempo lejano. De jóvenes extremadamente violentos, radicales en sus actos, feroces y altaneros, soy parte de su camada de muchachos que en los ochentas caminaban alegres por Medellín como amos y señores de la ciudad” (Oquendo, 2005, p.48). Acercándonos a la creación artística de las clases populares en Medellín, donde el joven en este tiempo se distinguió por sus posiciones desafiantes ante los tradicionalismos de la cultura conservadora en la ciudad, optando por alternativas autogestionadas que logró expresar discursos más allá de la música en una generación que tomó el Punk como escape ante el No futuro que posicionan los violentos.

Dejando la pregunta: ¿En qué lugares de Medellín podemos encontrar otros aportes artísticos alrededor del Punk que vayan más allá de lo musical?

Luego, el libro: “Mala hierba: El surgimiento del Punk en el barrio Castilla 1985-1995”, del autor Carlos David Bravo, ganador del Premio de Estímulos de Arte y cultura de la Alcaldía de Medellín en 2016. Este autor es músico de la banda de Punk, Desadaptadoz, y habitante del barrio

Castilla. En el cual, Bravo (2016) se hace las preguntas: ¿Cuáles fueron los ideales y motivaciones de los jóvenes en los años 80s que protagonizaron en sus momentos la movida musical punkera? ¿Cómo fue la imbricación y el desarrollo del punk en la zona noroccidental de la ciudad de Medellín? (p.11)

Es un libro que investiga el fenómeno particular del Punk entre los años 80s y 90s en la Comuna 5 - Castilla y Comuna 6 – 12 de octubre (Comuna Noroccidental - Medellín), donde estas dos Comunas fueron uno de los focos más importantes para el desarrollo del Punk en Colombia, en el que contribuyó a la identidad Punk en la creación de los primeros grupos, grabaciones, organización de conciertos, en la recepción y elaboración de fanzines y discos de las bandas extranjeras y locales e iniciativas colectivas juveniles alrededor del Punk. “La mala hierba era una actitud, un sonido, un ideal. Músicos con plena autonomía y capacidad de autogestión, que gritaron, y gritan, para despertar la conciencia, a bocajarro contra la injusticia, gritos de libertad, odas a la dignidad” (Garrido, 2016, p.8) En este contexto se fueron creando bandas musicales, grupos de jóvenes, intervención de espacios, en una estética de negación y un sonido muy particular que se llamó “Punk Medallo”, denominado así, por su carácter subterráneo y barrial.

Construyendo una cartografía donde podemos observar diferentes categorías que fueron fundamentales en el desarrollo de la escena Punk. En ella encontramos bandas, espacios, conciertos y los recorridos de los jóvenes en la Comuna 5 y 6. Exponiendo el movimiento subterráneo que se iba organizando en este sector y aportando a la memoria del barrio Castilla y 12 de octubre. El rasgo que caracterizó el Punk de esta comuna.

Durante la década de los ochentas, sí bien distintos grupos sociales se vieron afectados por los procesos de segmentación social y, en especial, los jóvenes fueron uno de los grupos que vieron

frustradas sus expectativas, ya que, si bien tenían a favor mayores tasas de escolarización que sus padres, sus índices de desempleo son superiores. (Bravo, 2016, p.12)

El sector de la Comuna 5 – Castilla en estos años logra por medio de libros, exponer la importancia de este género musical que cautivó a los jóvenes no solo en una apropiación de una indumentaria y una copia exacta de lo que venía del extranjero, sino que se arriesgó en crear un Punk propio. Planteando la tesis este libro que en el barrio Castilla, fue uno de los lugares donde tuvo parte su origen, tomó forma el Punk en Colombia; donde actualmente se sigue produciendo.

La náusea. Ramiro Meneses recuerda la escena Punk de Medellín en los años ochenta, publicado en la Revista Arcadia, por el actor, y ex miembro de la banda del “Punk Medallo”, Mutantex. Realizando una crónica de su vivencia en el Punk de los años 80s en la Comuna de Manrique, Medellín. Dónde Meneses (2016) afirma:

Los bailes, el pogo y los conciertos ahora contaban con papas explosivas, armas de fuego, bates, piedras, chuzos y rudeza. Llegaron las crestas, los taches, las puntillas y las hachas, se veía la sangre, los golpes dejaron de descansar entre canción y canción, la música salía con tuberculosis, los punks se extinguían antes de morir. Abortar era fácil pues no había un compromiso con ningún movimiento. La saliva ahora tenía menta y perico, aparearse con la muerte era una fórmula desesperada y esperada por mucho. (p.56)

Aportando un relato sobre la evolución del Punk en las reuniones de jóvenes que comparten un gusto musical y una manera particular de sentir la música en sus inicios. Dando a conocer los cambios culturales, incluso que se dieron dentro del Punk, que no fueron ajenos al fenómeno del narcotráfico.

Se realiza el video – serie: “El diablo nació en Medellín”, producido por Noisey Producción y Vice Colombia. Como investigación de una de las bandas pioneras en Colombia del “Ultrametal”, que apostó por la negación a la industria cultural comercial, a la imitación musical y la incorporación del idioma extranjero en su música, como lo fueron primeramente la banda Parabellum, y luego la banda Reencarnación. Grupos que durante su trayectoria musical desde el escenario y grabaciones causó controversia y admiración por su originalidad musical y por ser pioneros de la autoproducción en Colombia en las grabaciones de las primeras discos, *Sacrilegio EP 1987*, grabado en Discos Fuentes y *Reencarnación 888 LP*, grabado en Raymon Récords.

Pasando más adelante sus integrantes en la experimentación en el Punk y el Hard-Core; además, habiendo un reconocimiento a nivel mundial por su producción musical. En esta video -serie se suma el testimonio de Kjetil Manheim ex integrante de la banda noruega Mayhem, que tuvo contacto con las bandas medellinenses a finales de los años 80s. En el cual, fue importante la conexión que se tenía entre las ciudades latinoamericanas y escandinavas, por el intercambio de grabaciones e información por medio de correos. Creando redes de información en la música underground en Colombia que empezaban a ser reconocidas mundialmente. Manheim (2016) afirma: “Pero creo que las más extremas eran las que venían de Colombia, en ese tiempo, eran más avant-garde y experimentales... más interesantes que otras. Y estaban más cerca a nuestros corazones” (Kjetil, 2016, min. 16:10). Igual que el Punk, el Metal manifestaba malestares mundiales como la crítica a la cultura conservadora, el fanatismo religioso, la doble moral y los intereses económicos y políticos por encima de la vida humana.

Dejando las preguntas: ¿Que permitían las redes de información que se daban en los jóvenes alrededor de la música Metal entre las ciudades de Medellín, Colombia y Oslo, Noruega?

En el año 2017, el artículo: La batalla de las bandas, del autor Felipe Hincapié, en el periódico Alternativo de Opinión, Universo Centro. En esta crónica se acerca a los primeros eventos Rock organizados en los años 80s, por emisoras de radio, periódicos locales y tiendas musicales como: Veracruz estéreo. El Mundo y JIV Ilimitada. En el cual, sería uno de los eventos aprovechados por los críticos de la manifestación del Rock subterráneo que ya desde el Festival de Ancón (1971) venían realizando publicaciones en contra de expresiones artísticas diferentes. Esta crónica nos aporta en comprender los orígenes del Rock Subterráneo en Colombia y el estigma que llevó este género musical al momento de expresarse de manera pública en la Ciudad. En el cual, inmediatamente eran criticados y señalados por parte de la prensa y las organizaciones religiosas radicales que fomentaban el imaginario de Rock – drogas y violencia.

En la actualidad algunos festivales son patrocinados por recursos públicos se ha dejado de lado el estigma hacia la comunidad rockera, permitiendo incluso que visiten la ciudad agrupaciones extranjeras. Proceso que inicialmente empezó por parte los jóvenes en el festival de Ancón (1971) y la Batalla de bandas (1985).

Como ocurrió con Ancón, luego de la Batalla de bandas se vino una época oscura donde los grupos tímidamente saldrían de su confort: parches pequeños, notas con amigos, cada uno dedicado a lo suyo y los conciertos de garaje que serían clave en el resurgimiento del género en los noventa (Hincapié, 2015, p.7).

Dejando las siguientes preguntas: ¿Qué críticas podemos encontrar al apoyo de la institucionalidad al Rock subterráneo en Medellín? y ¿Los conciertos organizados por la alcaldía apoya procesos culturales más de allá de los festivales que se dan cada año?

Se publica el libro: “Restos de tragedia – Hard-Core consciente en una ciudad violenta”, del autor Ramón Restrepo, músico de la banda Restos de Tragedia y Blasfemia. Incluido este texto en el Box Cd: *No violencia, resolvamos nuestras diferencias – Tributo a Restos De Tragedia 1987-2017, 30 años*. En el que se incluye el proceso de creación de la banda Restos de tragedia desde 1987 en la Comuna 3 – Manrique, el testimonio de los conciertos realizados allí, el archivo fotografía desde 1983 – 2017. Finalizando con una cartografía musical de las comunas de Aranjuez y Manrique, realizada por el autor de esta tesis de grado. “En una época en que los instrumentos no eran los mejores, el contenido respondía a la realidad con esas voces desgarradoras y de autenticidad, los “toques” eran totalmente improvisados, terrazas a reventar de pelados y peludos tocando en cada barrio” (Restrepo; 2017, p.14). Es un trabajo interesante donde 24 bandas hacen homenaje a la banda Restos de tragedia del barrio Manrique, donde en el año 1989 graba sus dos vinilos: *Ser o no ser* y *Medellín presenta a: RDT*, siendo trabajos referentes para el sonido local de Medellín; en el cual, ha influenciado varias generaciones en el país.

Siendo importante como los sonidos de los años 80s, las bandas contemporáneas a Restos de Tragedia y las recientes, logran dar una evolución a ese sonido desde la particularidad de cada banda. Esta década todavía sigue influenciando nuevas generaciones que han visto en sus letras e iconografía una crítica a las desigualdades sociales, la impunidad y los desastres naturales, que hoy en día siguen siendo noticia en el país.

Dejando las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el aporte artístico y cultural en la música Rock que se logró en la Comuna 3 – Manrique y Comuna 4 – Aranjuez en los años 80s y 90s? y ¿Aún continúa la Cultura del Rock en la Comuna 3 – Manrique y Comuna 4 – Aranjuez influenciando nuevas generaciones?

En el año 2018, el artículo de revista: Hazlo tú mismo: "Punk Medallo" y la construcción de una Cultura popular autónoma y crítica, del autor Ricardo Gómez, en la revista Desde la Región. Este autor ha participado en los grupos Humano X, Bellavista Social Club y Niquitown. Se interesa en construir teóricamente el concepto hazlo tú mismo, utilizando el referente empírico de los zines en Medellín entre 1986-1994, las tesis de pregrado y maestría, y los procesos actuales en Castilla – Comuna 5 y en el Municipio de Caldas, Antioquia. En el cual Gómez (2018) afirma:

Además de los primeros discos, demos y conciertos, la escena generó también los medios para difundir su producción cultural y sus eventos. Por un lado, material escrito y gráfico como fanzines, volantes, carátulas de discos y cassetes, etcétera, que circulaban fotocopiados, por el otro, las redes por las que se movía esta producción y la voz a voz mediante el cual se comunicaban internamente. Es decir, el ethos del hazlo tú mismo no solo garantizó la perduración histórica de la escena Punk Medallo, sino que sentó un precedente de autoproducción emulado por grupos musicales, productores audiovisuales, editoriales y culturales en general (Gómez, 2018).

La Maestría en Escuela Interamericana de Bibliotecología en la Universidad de Antioquia, Prácticas informales de los aficionados a la música: El caso del Tango y el Metal en la ciudad de Medellín, del autor, Alejandro Vesga Vinchira. En las que se hace las preguntas: ¿Hasta ahora, cómo se han concebido conceptual y teóricamente estas prácticas informacionales? ¿Cuáles son las características de las prácticas?, ¿Cuáles pueden ser los factores personales o sociales que inciden sobre las prácticas?, ¿Y finalmente, cuál es la configuración de las prácticas informacionales de los aficionados, especialmente los aficionados a la música Tango y a la música Metal en la ciudad de Medellín? (Vesga, 2018, p.15).

Utilizando un enfoque de tipo cualitativo de alcance explorativo y descriptivo. Se realizarán entrevistas a profundidad y observaciones con 18 aficionados a la música, 9 relacionados con el Tango y 9 con el género del Metal. Los datos serán analizados deductivamente a partir de categorías halladas en los referentes conceptuales y comparando una revisión de 50 estudios en la literatura. Retomando los conceptos de la teoría de la práctica social de Schatzki; el ocio serio de Stebbins; y las prácticas informacionales de Vakkari.

La práctica informacional, son las prácticas que llevan los individuos en actividades en conjunto que ordenan documentos en información de manera consciente y voluntaria, que están presentes tanto en la vida profesional y académica. En los últimos años se han venido organizando información alrededor de necesidades académicas alrededor de compartir información. Recientemente se han venido ampliando la información para solucionar problemas cotidianos y de ocio en las personas.

El principal autor sobre el ocio, Stebbins, ha propuesto una clasificación de las actividades que lo componen, distinguiendo el ocio casual, que no requiere de mayor preparación o compromiso, del Ocio serio y el Ocio basado en proyectos (Stebbins, 2006).

En general, se tiene una comprensión de las motivaciones y las necesidades que subyacen e impulsan estos comportamientos, en los cuales intervienen factores individuales y socioculturales. Se pueden mencionar el componente afectivo, la interacción social y la memoria como algunos de los elementos encontrados en la literatura que ayudan a comprender lo que lleva a las personas a realizar diferentes actividades con la información musical (Vesga, 2018, p.200).

Las prácticas informacionales, se basan en varios comportamientos entre varios extremos: Comportamientos activos y pasivos, los que les gusta descubrir y recordar, uso controlado y descontrolado, el orden y el caos.

La investigación es importante ya que trata de describir las prácticas informacionales a los aficionados a la Música Metal y Tango de la ciudad de Medellín. En los que ha podido encontrar vínculos personales y académicos para relacionarse con la Música. Este esfuerzo académico es de resaltar de pasar de preocupaciones meramente académicas a tratar de investigar las personas y las diferentes maneras de relacionarse en compartir información musical.

La Cinemateca municipal de Medellín propone el Conversatorio - Intinerancias de la película Rodrigo D. No futuro por todas las universidades de Medellín. En donde, la propuesta fue revivir la memoria y la participación de las personas en los diferentes conversatorios. 1. Preservación de Rodrigo D. No futuro; 2. Investigación para el guion de “Rodrigo D. No futuro”; 3. La Ciudad, lo Urbano y la arquitectura en Rodrigo D.; 4. Rodrigo D. y la Música de la Ciudad; 5. Rodrigo D. y la fotografía; 6. La comunicación en Medellín a partir de Rodrigo D.

En el cual, en el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, lleva a cabo el conversatorio: Rodrigo D. y la música de la ciudad, donde el moderador es Santiago Arango, y los invitados fueron el director del Largometraje, Víctor Gaviria, y los músicos que hicieron parte de la banda sonora, Giovanni Rendón de la banda P-NE y Antonio Guerrero de las bandas Agresor y ex Sacrilégio. Relatando por medio de la conversación la experiencia como músicos empíricos en el rodaje de la película, donde está, incorporó una grabación en estudio de las diez bandas participantes de los géneros Punk y Metal.

La grabación en formato vinilo permitió que muchas bandas pudieran grabar en un estudio de grabación y poder dejar un testimonio de la Música que en ese entonces año 1986-1988 se realizaba en la Ciudad dirigida a un público específico de jóvenes que en su momento fue una de las expresiones musicales que más reúnen jóvenes en todos los barrios de Medellín.

Este conversatorio nos aporta otra mirada de la película desde lo musical, ya como se mencionó anteriormente, ha existido un interés de mostrar por medio del documental, la crónica y los conversatorios con los músicos poder comprender más este acercamiento a través del cine a las problemáticas sociales en los barrios y las sonoridades de los años 80s.

Podemos concluir que en los 31 años de investigación se ha logrado importantes trabajos que se cuestionaron por la identidad y las posiciones políticas de los jóvenes que se manifiestan en las letras, los colectivos y la iconografía. Siendo una compilación de estudios que evidencian el trabajo investigativo y expone la multiplicidad de procesos sociales alrededor de la contracultura en los años 80s y 90s, donde a prevaecido históricamente la memoria criminal en estas décadas en Medellín.

Los temas que se han acercado a indagar por la Música Rock han sido:

Entre los años 1987-1999:

La música Rock en la ciudad de Medellín tuvo influencia en los primeros acercamientos del cine urbano en Colombia. Un sonido que ya contaba con una historia desde la década de los años 50s. Es innegable la relación que ha tenido el Rock con la ciudad donde se han manifestado en el contenido lírico, iconográfico y musical. Donde las propuestas en subgéneros como el Punk

lograron un movimiento socio-cultural de jóvenes críticos contra la violencia, que también fue reconocida por las Oenegés como una resistencia cultural al conflicto de los años 90s.

Historia del Rock, Bandas musicales, Punk, Metal, Hard-Core, New-Wave, Lugares de encuentro, Procesos de autorrealización, Producción musical, Jóvenes, Iconografía, Líricas, Fanzine, Sub-cultura, Medios, Estética, Moda, Aficionados, Asociaciones, Autogestión, Sellos independientes, Conciertos, Discografía, Cine colombiano, Radio Pirata, Movimiento Socio-cultural y Artístico, Música Popular, Cultura Popular, Ciudad, Violencia urbana, No futuro, Guion, Conciertos, Fanzine, Comuna 5 – Castilla, Producción musical, Industria cultural, Contexto Socio-político, Años 60s, Años 70s, Años 80s y Años 90s.

Las investigaciones en la Música Rock en este primer periodo se caracterizaron por buscar la identidad y la historia en la ciudad de Medellín. Por primera vez se lleva a la pantalla el tema de la violencia urbana y la música Rock generando confusiones en algunas personas que no interpretaron la película como ficción. Por otro lado, ya las investigaciones recalcan el aporte artístico y la necesidad de apoyar a los jóvenes que fomentaban espacios y discusiones en la Música, no siendo señalados como violentos como se manifestó en mucha literatura de la época.

Entre los años 2000-2010:

Los inicios del Rock en la ciudad de Bogotá estuvieron atravesados por el imaginario social de Progreso en una crítica al premodernismo de los sonidos autóctonos que se interpretaban como un retraso de jóvenes a la entrada a la modernidad que imponían los países anglosajones; en el cual durante el Frente Nacional permitió libertades que posibilitaron la llegada y aceptación de los jóvenes, pero que en Medellín tomaría la música un sentido más crítico porque existió una afinidad con el Nadaísmo que constantemente cuestionaba desde la literatura a la cultura conservadora

colombiana. Todo ese contenido crítico en los inicios del Rock en Medellín, más adelante se manifestaron en décadas posteriores en los años 80s y 90s, donde por medio de la elaboración de la iconografía se manifestaron problemáticas sociales y políticas coherentes con este contexto. Las culturas subterráneas en el Punk se han distinguido por un rechazo a la Industria cultural, pero propuestas en la Libre cultural han planteado que se puede ir más allá de solo rechazar la industria comercial, sino de lograr compartir los contenidos, respetando los derechos de autor, sin ánimo de lucro de las personas que las quieran difundir.

Cultura urbana, Identidad, Industria musical, Mercado, Estigma, Universidad pública, Cultura Popular, Cultura de masas, Comunicación, Anarco Punk, Circulación musical, Copyleft, Creative commons, Derecho de autor, Economía de compartir, Libre cultura, Licencias libres, Negocios abiertos, Social, Estética, Cine, Cuerpo, Identidad, Literatura, Resistencia cultural, Iconografía, Instituciones, Modernidad, Capital cultural, Progreso, Sub-política, Imaginarios, Adaptación, Ideología, Comuna 9 – El Poblado, Culturas Juveniles, Años 60s, Años 70s, Años 80s y Años 90s.

Este periodo de caracteriza por la participación por la entrada en la investigación de otras áreas del conocimiento diferentes a las ciencias sociales y humanas y de periodismo, en las que se han sumado el Derecho y la Historia del arte, dentro de una línea crítica que han caracterizado los trabajos.

Entre los años 2011-2018:

Estos años en la investigación demostraron que el Rock de Medellín va más allá de lo musical, ha propuesto acciones colectivas, la toma de espacios en tiempos de crisis sociales y política; también en hacer crítica a los valores tradicionales y en la necesidad de participar en la esfera pública por medio de la creación de movimientos sociales que cuestionan la tauromaquia. Todo el

reconocimiento de la politización en el Rock era desconocido por la academia donde en los últimos años se han sumado trabajos de memoria histórica que han reivindicado acciones, sujetos y espacios, donde no solo Medellín es reconocida como uno de los orígenes de la violencia urbana; sino que han existido procesos que le han hecho contrapeso al imaginario joven – delincuente, que tanto genera dividendos en algunas editoriales y series de televisión.

Las Ideas Libertarias, Identidad y Desarrollo, Juventud, Libertarismo, Música y Cultura, Psicología del adolescente, Terrorismo, Imaginarios colectivos, Letras, Canciones, Discos, Festival de Ancón, Hipismo, Música a Go-Go; Psicodelia, años 60s y 70s, Violencia urbana, Fotografía, Prensa, Medicina, Iglesia, Antitaurismo, Movilización social, Opinión pública, Hegemonía, Tradición taurina, Comuna 5 – Castilla, Obras de teatro, Poesía, Pintura, Cine Colombiano, Años 80s y 90s, Antropología de la juventud, Comuna 6 - 12 de octubre, Prácticas culturales, Emisoras de radio, Institucionalidad, Subterráneo, Hazlo tú mismo, Comunidad del gusto, Piratería, Comportamiento informacional musical, Teoría práctica informacional, Afición a la música, Aficionados a la música, Ocio serio, Fanzine; Memoria historia, Acciones colectivas, Espacio social, Años 60s, Años 70s, Años 80s, Años 90s.

En este periodo hay una preocupación por indagar la década de los 60-70s, 80s y 90s, que retomen la Memoria histórica de los barrios de Medellín alrededor del Punk. La Opinión pública en relación con el Rock y el movimiento antitaurino demuestra uno de los proyectos políticos que posicionó el debate contra la corrida de toros en el país. Las prácticas informacionales logran dar cuenta de la motivación para que las personas compartan información musical con diferentes intereses de ocio y académico.

2. GRÁFICOS

Elaboración propia

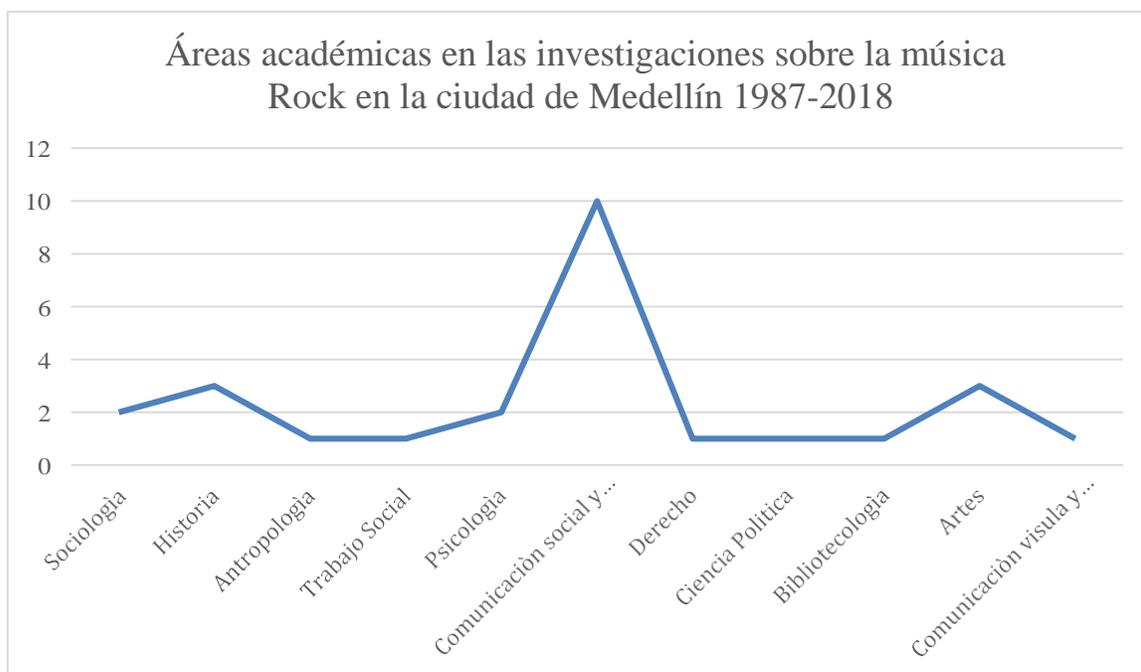
Figura 1. En total se encontraron cuarenta y siete (47) trabajos entre los años 1987-2018. Entre los años 1987-1999 se produjo catorce (14) investigaciones, siendo el 29.7%, del total. En el primer periodo de doce años se logró una tercera parte de las investigaciones. En el cual, es un aporte significativo porque se logra construir la historia del Rock en la elaboración de tesis de pregrado en Comunicación social y Periodismo, y someter conceptos en la Antropología, Psicología y Sociología; asimismo, las crónicas y reportajes por parte de las Oenegés y las revistas independientes. Incluso los trabajos en su mayoría eran realizados por aficionados al Rock que vieron en el estudio académico una fuente para darle sentido a sus gustos musicales y la importancia social y cultural que tenía para la ciudad. Logrando este periodo ser la base para las

investigaciones venideras que ya encontraban fuentes para los trabajos, algo que era inexistente antes de 1987.

Durante el año 2000-2008 se produjo nueve (9) investigaciones, el 19.1% del total, caracterizándose en las primeras publicaciones en revistas científicas y trabajos de Maestría, que iban enriqueciendo las propuestas iniciales que se dieron entre 1987-1999, en temas que no fueron tratados a profundidad o eran inexistentes. Logrando también la realización de las video - series y conversatorios que permitían un contacto más directo entre el público y el artista, siendo un periodo que se caracterizó por abrirle espacios al Rock diferentes áreas, a las ya conocidas.

Durante los años 2010 – 2018, se publicó veinticuatro (24) trabajos, el 51.0%, del total. Siendo el periodo en el que más se produce escritos de Memoria histórica en periódicos alternativos, libros, video - series; asimismo en trabajos de pregrado, maestría y doctorado, este último siendo realizado en la ciudad de California, EE. UU. Se podría considerar esta etapa donde hay mayor interés por la música Rock en Medellín y donde los trabajos toman mayor rigurosidad en la medida en que recogen los más de 20 años de investigación que se tenía hasta la fecha, siendo más novedosas las investigaciones, incluyendo nuevas áreas de investigaciones, enfoques teóricos y objetos de estudio que no se habían trabajado. Logrando el último periodo producir un 50% más de las publicaciones que en el primer periodo.

Se concluye que las investigaciones sobre la música Rock cada vez aumentan; al mismo tiempo, la calidad de estas y el interés por parte de diferentes áreas del conocimiento, y por plasmar las memorias de las personas que han hecho parte del proceso del Rock en los últimos 50 años.

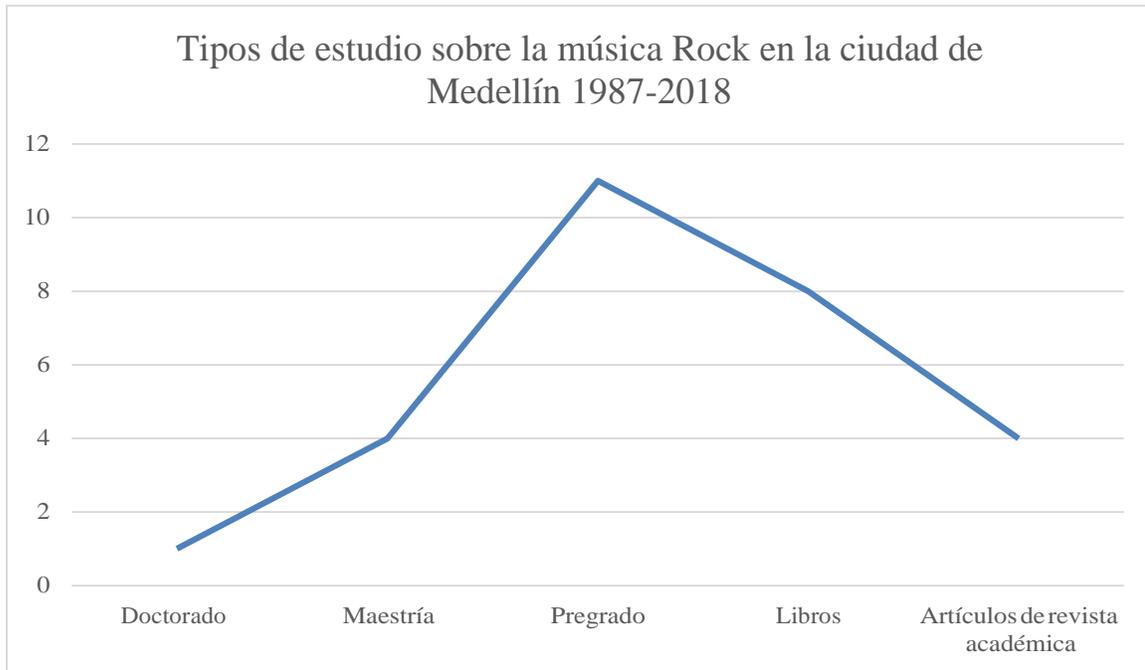
Elaboración propia

Figura 2. En total se encontraron veintisiete (27) trabajos, en once (11) áreas del conocimiento. Dentro de la Comunicación social y Periodismo se ha aportado con diez (10) trabajos, el 37.0%. En las Ciencias sociales y Humanas con nueve (9) trabajos, el 33.3%; en el caso específico de la Sociología, el total de trabajos dentro de las Ciencias sociales y Humanas ha logrado dos (2), el 22.2%. La Facultad de Derecho y Ciencias políticas se han publicado dos (2), el 7.4%. En la Facultad de Artes, tres (3), siendo el 11.1%. Comunicación social y multimedia, uno (1), el 3.7%, y la Bibliotecología, uno (1), el 3.7%. La Sociología ha logrado publicar dos (2) el 7.4% en el total de las publicaciones.

Se puede afirmar que la mayor producción se encuentra en Comunicación social y periodismo, predominando el interés por las crónicas periodísticas, una preocupación por dar cuenta de las narrativas de memoria local, las historias sobre el Rock donde se han vinculado con trabajos de

series - radiales y video - series, en las que en su mayoría ha faltado un referente teórico. Seguida por las Ciencias sociales y Humanas, que se han preocupado por incluir Enfoques teóricos para dar cuenta del contenido como Cultura popular, donde hay un interés no solo por explicar el fenómeno y su historia, si no de lograr su relación con la ciudad. En los últimos doce (12) años ha venido incursionando en la investigación el Derecho y la Ciencia Política, preocupados por las Alternativas legales y la politización del contenido lírico de las bandas de Rock. Las Artes desde el año 2006, ha indagado en el primer trabajo de maestría por la propuesta artística y la Iconografía de los grupos de Rock en Medellín. La Bibliotecología en el año 2018 hace una investigación por las prácticas informacionales en relación con la práctica social dentro del subgénero del Rock, el Metal. En como la necesidad de compartir información reúne tanto intereses académicos, como cotidianos.

Concluyendo, aunque han prevalecido las crónicas y la construcción de la memoria, han venido aumentando en los últimos años el interés por incluir análisis teóricos en las investigaciones. Siendo hasta el momento poco el aporte que se ha hecho desde la Sociología, aunque han sido importantes los estudios que se lograron en los años 90s. Por último, en los últimos cinco (5) años no se encontraron estudios en la Sociología.

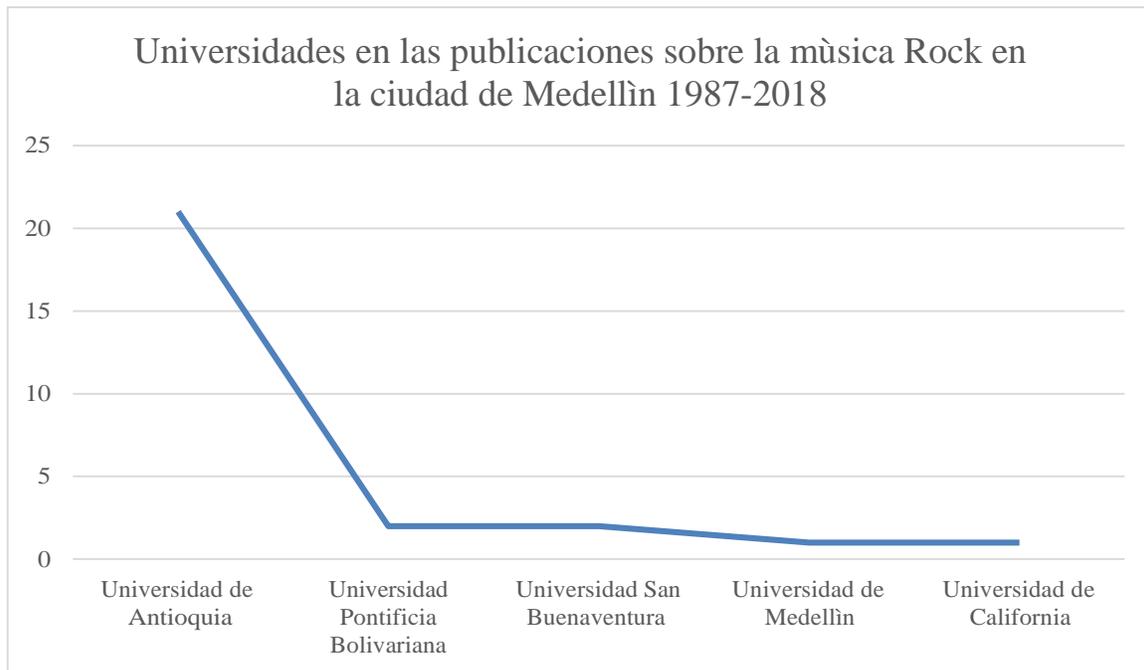
Elaboración propia

Figura 3. El total de tipos de estudios hallados fueron veinticinco (25). Por lo tanto, se han publicado en estudios de Doctorado, uno (1), el 4%. En las Maestrías han sido tres (3), el 12%; en Pregrado once, (11), el 44%. Los libros han sido ocho (8), el 32%. Artículos de revista cuatro, (4), el 16%.

Podemos observar cómo hay una mayor publicación en los estudios de pregrado en los que se empiezan hacer acercamientos sobre el tema; seguido por la publicación de libros en los últimos diez (10) años que han recogido la memoria de las décadas de los años 60s, 70s, 80s y 90s, en su mayoría crónicas. Los artículos de revista se han dirigido en dar muestra de las investigaciones que se están iniciando para la elaboración de trabajos de investigación más extensos. Los trabajos de maestría se caracterizan por incluir la teoría, han sido trabajos en áreas del conocimiento que en sus inicios no participaban, pero que fueron recogiendo temas que no habían sido abordados a

profundidad en la iconografía, la opinión pública y las prácticas informacionales. Los estudios de doctorado han sido pocos, algo particular es que se logran por fuera del país con un relativo poco acceso a las últimas investigaciones elaboradas en Medellín. Pero que han sabido recoger lo que se ha dicho hasta la fecha y someter conceptos que no habían sido tratados, logrando dar cuenta de las acciones colectivas, los espacios y los nuevos movimientos sociales, que ha logrado el Rock local en contextos de los años 80s y 90s.

Podemos concluir, que desde la academia ha existido una preocupación por la temática en el contexto de los años 60s, 70s, 80s y 90s. Donde todavía generan preguntas por la Música en estos años donde logró un auge a nivel socio - musical en Colombia.

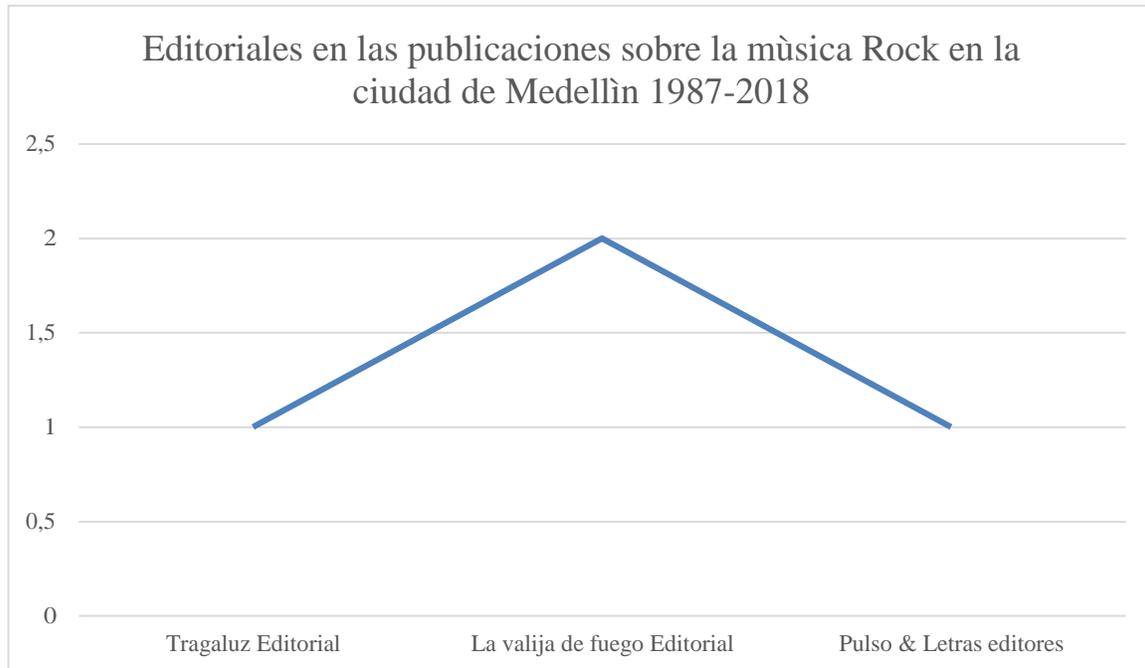

Elaboración propia

Figura 4. El total de investigaciones en las universidades han sido veintisiete (27). En cual, la Universidad de Antioquia, ha publicado veintiuno (21), en un 77.7% del total; la Universidad Pontificia Bolivariana con dos (2), en un 7.4%; la Universidad San Buenaventura, dos (2), el 7.4%; la Universidad de California, uno (1), el 3.7%.

Siendo la Universidad de Antioquia la que mayor produce, al tener la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, donde se realizan los pregrados, sumado a esto las maestrías que se han publicado en esta universidad en otras facultades. Otro factor, es el fácil acceso a las investigaciones ya que en su mayoría se encuentran en la Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz, permitiendo disponer y saber en qué va la discusión sobre el tema, pero que ha limitado las discusiones por la falta de publicar los trabajos en el Repositorio Institucional que permita a cualquier persona acceder a ellos libremente, algo fundamental para las investigaciones. La Universidad Pontificia Bolivariana, aunque fue pionera en los estudios sobre el Rock entre 1987-1989, en las siguientes décadas no se ha realizado publicaciones. Un caso similar ocurre con la Universidad San Buenaventura, donde en el año 1992 y 2001, publicó dos (2) tesis, pero tampoco han sido continuas las investigaciones. La Universidad de Medellín históricamente no se ha preocupado por el tema, pero en el año 2007 participa en la realización de varios Videos - series, quedando las indagaciones solo en este trabajo. La Universidad de California publica una tesis de doctorado, con bastante rigurosidad permitiendo que el debate sobre la música Rock en Medellín llegue a otras regiones del mundo.

Se concluye que la Universidad de Antioquia es la que más ha tenido constancia en las investigaciones en cada década donde podemos observar el aporte desde diferentes áreas de investigación, siendo el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de estudios.

Elaboración propia

Figura 5. El total de editoriales que se han acercado al Rock han sido tres (3). La valija de fuego Editorial (Bogotá), dos (2), con un 50%; Tragaluz editorial, una (1) publicación, el 25%; y Pulso & Letras Editores con una (1) publicación, siendo el 25%.

A partir del año 2013, se han venido publicando libros sobre el Rock en becas de estímulos de Arte y Cultura. También, la adherencia de editoriales independientes en publicar libros bajo la licencia de Creative Commons, motivados por el gusto hacia el Punk y su contenido histórico. Asimismo, los libros con el apoyo de los Estímulos al Arte y la cultura de la Alcaldía de Medellín, en diferentes becas, que han venido anexando diferentes Instituciones, proyectos de la Gobernación de Antioquia, Empresas privadas y públicas: Antioquia la más educada (Programa de la Gobernación de Antioquia); Casa de las Estrategias (Colectivo social en Medellín); Comfenalco (Caja de Compensación Familiar de Fenalco — ANDI); FLA (Fabrica de Licores de

Antioquia), Fundación EPM (Empresas Públicas de Medellín); IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia), Instituto de Cultura y Patrimonio cultural; Los Olivos; Medellín vive la Música (Programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana) y Música somos libros.

Las editoriales: Pulso & Letras Editores apoya procesos comunitarios que se relacionan con la música; con las Becas institucionales se ha publicado un libro sobre el Rock en Medellín entre años 60s y 70s; Tragaluz editorial, se ha interesado por las crónicas de personajes Punk que han trabajado la fotografía y el reportaje de guerra; La valija de fuego editorial (Bogotá), ha sido en los últimos 3 años más constante en la publicación de libros en los que ha sacado dos (2) ediciones de un mismo libro, el “Manifiesto Punk Tercermundista y otras blasfemias”, y una próxima reedición del libro, “Mala hierba. El surgimiento del Punk en el barrio Castilla”, todas estas obras resaltan la Cultura popular y la memoria de la Comuna 5 – Castilla. Por otra parte, los periódicos de opinión alternativa, algunos artículos en la Prensa universitaria, y las revistas independientes, se han acercado también al fenómeno del Rock en Medellín.

Concluimos que es importante el trabajo de las editoriales independientes, los periódicos alternativos e independientes, en el apoyo de investigaciones y crónicas periodísticas que destaquen la cultura del Rock porque crea nuevas narrativas de los años 80s y 90s por fuera de la amplia literatura sobre los carteles de droga en estos años.

Demostrando que al mismo tiempo en que ocurría la violencia urbana, jóvenes de manera independiente se reunían para crear grupos musicales y fanzines con un contenido crítico. Es indudable la relación entre los gustos personales musicales, las posiciones políticas y las editoriales independientes, que han logrado darle un espacio en las librerías al tema del Rock. Por último, el interés por publicar en el Rock se ha dado, por un lado, en resaltar los procesos que se dan dentro

de este género musical, como también en cómo la Música logra mezclarse con la poesía, el teatro, la pintura y la fotografía.

Las metodologías más utilizadas se han encontrado en el Diseño cualitativo explorativo, descriptivo e interpretativo, la etnografía, la crónica periodística, las series - radiales, la video - serie, el video - documental y el Neorrealismo italiano en el Cine con la vinculación de actores naturales.

Comúnmente, las metodologías se han encontrado en los Diseños cualitativos, donde hay una preocupación por darles voz a los personajes que hacen parte del Rock local, en interpretar por medio de los participantes del Rock, las propuestas y objetivos que buscan por medio de la música. Las series - radiales ha sido una metodología utilizada por los comunicadores sociales y periodistas donde se han preocupado no solo porque los resultados lleguen a la comunidad académica, sino a un público más amplio, por medio de programas radiales en emisoras universitarias que se van replicando por diferentes plataformas de internet. El video - documental se ha utilizado para expresar lo que se ha investigado por medio de las imágenes, siendo trabajos que vienen de la mano de investigaciones dentro del periodismo y las disciplinas sociales y humanas. Las crónicas periodísticas han logrado sus espacios en periódicos alternativos donde se relatan memorias de sectores específicos como en Castilla, El Poblado y Manrique.

Los enfoques teóricos han sido: la teoría Crítica, la Psicología humanista, La Antropología Sociocultural, La Sociología del Rock, La Iconología, Libre cultura, Estética, Constructivismo - Estructuralista, Antropología Urbana, Antropología de la Juventud, Acción Comunicativa, Violencia urbana, Subcultura, Prácticas informacionales, Ciencia de la información, La teoría del

Espacio, la Acción Colectiva, los Nuevos movimientos sociales, La Cultura popular, la Música popular, Ocio serio, las Prácticas informacionales y las Prácticas sociales.

Estos enfoques teóricos se han sometido al contexto propiamente de Medellín. Donde por un lado han servido para explicar por medio de la teoría los objetos de estudios que por lo general han tratado de interpretar las propuestas artísticas y políticas que han rondado el discurso. También, su particularidad como Cultura alternativa en una ciudad en el que este sonido no es autóctono, pero su más de 50 años se puede afirmar lo contrario.

Finalmente, en comprender las diferentes prácticas que se han utilizado para mantener el Rock por fuera de la Industria cultural y las diferentes amenazas durante la crisis social en Colombia que han tratado de restringir las acciones colectivas y la apropiación de los espacios.

REFLEXIÓN

Este Estado del arte ha pretendido hacer un balance de las investigaciones alrededor de la música Rock en la ciudad de Medellín, en relación con los estudios académicos realizados en los últimos 31 años, entre 1987-2018; en el papel de las disciplinas, las universidades, los enfoques teóricos, las preguntas y los objetos de estudio. Hasta llegar a una conclusión que nos permite tener una idea más clara del problema tratado y poder plantear nuevas perspectivas y líneas de investigación, que es el objetivo de este trabajo.

A través del acercamiento de las investigaciones se pudo evidenciar que existen trabajos que abarcan diferentes formas de aproximarse como: el cine, el guion y la música, la historia del Rock, el “Pun” como movimiento socio - cultural y artístico, la autorrealización musical, la Cultura

Popular, la Subcultura, la Música popular, la Iconografía, el Imaginario social, la Distinción, la Ciudad, la Industria cultural, el Punk y la Identidad femenina, las Alternativas legales y las Percepciones de lo legal, las Acciones colectivas, Los nuevos movimientos sociales, la Memoria histórica, los Espacios, el Rock y la Opinión pública antitaurina y las Prácticas informacionales.

Un balance en la revisión de estos antecedentes muestra que los estudios se iniciaron por tratar de comprender los rasgos del Rock como contracultura y cultura popular, buscando su particularidad musical dentro del contexto de Medellín, hasta finalizar los estudios con la politización del contenido y su influencia en la sociedad colombiana.

Para contextualizar, antes del año 1987, se desconocía alguna investigación, tesis, libro, documental o serie – radial, que diera cuenta del Rock local, en el que muchos viven la experiencia musical, pero no existe una preocupación por investigar académicamente. Pero ya los jóvenes que hacen parte del Rock subterráneo desde el año 1986 ya proponen desde colectivos sociales orgánicos la utilización como medios alternativos la elaboración de fanzines o revistas independientes, que tienen una circulación muy reducida, pero muestran la necesidad de comunicarse dentro de la cultura popular alejados de los grandes medios; en el cual se divulga información, críticas, reseñas y ensayos, como lo fueron en: *Despelote zine*, *Fragmentos zine*, *Metal Fuerza zine*, *Nueva fuerza zine*, *Piensa y actúa zine*, *Sustantivo zine*, *Subterráneo Medellín zine* y *Visión rockera zine*

La década que ha sido de mayor interés en los estudios ha sido los años 80s y 90s, bien sea porque fueron las 2 décadas de inicio y se ha considerado importante seguir la crítica en estos años donde la juventud por medio de la cultura aportó a la implosión de creatividad en los inicios de la violencia urbana en Colombia. También, porque fue en estos años donde la música se empezó a

cuestionar por lo local, diferenciado de las décadas pasadas donde predominaba el mensaje en el idioma inglés, la indiferencia por el contexto colombiano y la imitación de los grupos extranjeros.

Las primeras elaboraciones de cine urbano en Colombia utilizaron la música Rock y sus subgéneros como banda sonora, donde las agrupaciones participantes permiten conocer la musicalidad que se realiza en las comunas de Medellín, logrando mostrar el lado artístico de los jóvenes de estos sectores, que manifestaban el desencantamiento por el progreso, los valores tradicionales y la pérdida del valor de la vida; es decir el No futuro.

La investigación antropológica argumentó como el “Pun” es un movimiento socio – cultural y artístico, porque logró reunir una generación de jóvenes inconformes con la situación social, política y económica en Colombia, donde recogió e intentó adaptar al contexto algunas propuestas políticas que se habían logrado en el Punk inglés en los años 70s.

La Sociología logró identificar el Rock como música y cultura popular; es decir, los músicos de los grupos tienen una cercanía con un público determinado de origen popular. También cuando la formación musical no se ha logrado gracias a los estudios académicos, ya que se han forjado con un carácter empírico alejados del virtuosismo y los mercados comerciales. Siendo esta la razón del porqué la música se preocupó por estos sectores, por el hecho de que no era ajenos a las problemáticas que se daban desde allí, que de forma directa o indirecta también los afectaba a ellos. Otro aporte fue la denominación como subcultura donde uno de sus rasgos es la desterritorialización, donde el Rock logró adherirse con otros grupos sociales como los activistas y los académicos, que logran un objetivo en común, y era el rechazo a la Celebración del Quinto centenario en 1992; proponiendo compilaciones que reúnen varias bandas de Punk haciendo una crítica desde lo musical, como se consiguió también en otros países latinoamericanos y europeos.

Asumiendo la responsabilidad de ser ellos mismos los que trabajan de manera orgánica por lograr ser respetados como sujetos críticos de su versión de la historia y la ciudad. Igualmente, demuestra cómo la música toma como fuente de inspiración la ciudad; en el ruido, la contaminación, el anonimato, la industria y las calles; se considera cultura porque logra nexos con otras regiones del mundo en torno a circular opiniones, ideologías, entrevistas y producciones musicales subterráneas; y su relación con la ciudad se da en el contexto de los años 90s, donde la violencia restringía los espacios, permitiendo reuniones clandestinas, no masivas, que marcarían las dinámicas de habitar la ciudad.

La Historia del arte nos hace el aporte del análisis de la iconografía del Rock en Medellín en dar cuenta de una de las expresiones como contracultura que ha servido para cuestionar e invertir las imágenes tradicionales que expresan los valores tradicionales divulgados en las instituciones eclesiásticas y del Estado; además, las imágenes, tienen un carácter de denuncia ante problemáticas de sociales y ambientales. No existiendo un tipo de arte preestablecido. Siendo un componente esencial en la obra musical, que refuerza el papel y la importancia del artista que elabora las caratulas, fortaleciendo a la vez, la identidad del Rock a nivel local.

La Ciencia Política nos ayudó en comprender la relación entre la música Rock y los movimientos sociales. Cuestionando los valores tradicionales en la tauromaquia. Por ende, se comenzó a participar en el debate público en marchas, plantones y grabaciones musicales que fueran consolidando y creando conciencia animalista en contra de las corridas de toros, difundiendo una versión crítica ante la mirada positiva de la tauromaquia. Entrando en disputa con las Hegemonías taurinas, hasta lograr posicionarse en el debate a la opinión pública, consiguiendo entrar a la esfera pública y convertirse en nueva Hegemonía antitaurina en Colombia. Permitiendo,

además que se anexaran otros grupos animalistas que han defendido la vida de otros animales sintientes.

Ha sido el aporte desde la Bibliotecología que ha logrado dar cuenta la importancia que ha tenido el compartir y difundir información musical, donde las prácticas sociales han encontrado un vínculo y una relación en común entre las personas; el ocio serio que une intereses profesionales de la vida diaria de manera voluntaria y consciente, donde ha sido integral al estilo de vida de los sujetos en la recuperación, distribución, recopilación y organización del contenido musical.

Por otra parte, las propuestas políticas y la politización en el Rock, también se dieron alrededor de la organización de colectivos sociales que cuestionan sentencias que se le daban a la juventud, como lo fue el conocido, no futuro; aunque en la ciudad se interpretó por la violencia y de alguna forma era una realidad, más bien generó una arremetida en la producción masiva de grabaciones y acciones colectivas que contrarrestaron el escepticismo y la indiferencia de los jóvenes. Planteando la creación artística como una idea de futuro, que incluso ha influenciado a las nuevas generaciones.

Conjuntamente, la idea de no poder producir por fuera de la industria cultural, en el cual surge la propuesta del hazlo tú mismo en las bandas y los sellos independientes, que permite que los grupos y colectivos logren sus objetivos de autonomía artística, alcanzando a evadir una única forma de crear cultura.

Otra propuesta que cuestionó el Rock fue el derecho al espacio, creando diferentes maneras de apropiarse de este, en un momento en que los grupos armados, imponían “toques de queda”, generaban asesinatos masivos y “limpiezas sociales”, que limitaban a través del miedo el habitar libremente las calles. En el cual la música tomaría una actitud burlesca, como una especie de

pedagogía de rechazo a la cultura del narcotráfico, en la ambición por el dinero y el lujo por encima de la vida; donde diferentes Oenegés reconocieron en el Rock actos de resistencia muy importantes entre los años 1991-1994.

Asimismo, se ha propuesto desde la memoria histórica cuestionar el imaginario del joven - delincuente, donde se han conseguido dar a conocer los personajes y las iniciativas que se logran salir de la versión criminal. En cambio, se ha planteado para contrarrestar ese imaginario, ideas que fueron tomando forma en la ciudad que sirvieron como fuente de inspiración artística que debaten con los valores del dinero como único fin; como lo es caso de propuestas que relacionan el Punk con la fotografía, la poesía, la pintura y las obras de teatro.

Incluso en la actualidad se ha empezado a reconocer la cultura popular por la institucionalidad, que ofrece ofertas culturales como una de las formas de evadir la violencia, en las que tuvo algunas iniciativas sus orígenes en el Rock, en el que también tuvo sus víctimas como se dieron en diferentes actores en el país.

A diferencia de hace 31 años, las investigaciones en la actualidad han tenido una escalada importante, que han venido descubriendo esa otra ciudad, que en muchos medios de comunicación y algunas editoriales no han sido de su intención trabajarlas porque en su mayoría se han preocupado por el amarillismo de reivindicar personajes siniestros que poco aportaron a la protección de la vida, pero que generan altos ingresos económicos sus historias a través del rating y la publicidad a las grandes productoras a nivel nacional e internacional. Antes bien, es de destacar los sujetos que han tomado la investigación como un compromiso político de hacer crítica a la homogeneización y la mirada sesgada de la cultura antioqueña.

Siendo un objetivo poder aportar a la construcción de una ciudad que va más allá del imaginario criminal; en el cual la Universidad pública, la Universidad de Antioquia, ha tenido un papel muy importante, y en los últimos años las editoriales independientes.

Llegado a este punto, planteo la tesis de que las investigaciones han tenido un renacer a partir del año 2012, donde se han interesado por el contenido crítico, contracultural, la identidad como cultura popular y la reivindicación de la memoria histórica; en sus diferentes elementos que componen la música Rock como lo son: las letras, la iconografía, los colectivos sociales, el fanzine, los sellos independientes y el espacio. Donde sostengo que ha existido un interés por mostrar las contradicciones que se han generado en la ciudad, donde la música ha servido para demostrarlas a nivel cultural. Existiendo en los últimos 6 años una escalada de publicaciones que han seguido la tendencia de ser estudios en los que los autores no son ajenos al objeto de estudio; ya que relacionan el gusto por el Rock subterráneo y la investigación social.

Además, se han caracterizado las acciones dentro del Rock por ser un mensaje directo, espontáneo y sin ninguna restricción a los sujetos, porque ha existido un interés más allá de lo económico, buscando en cambio la música como una herramienta de politización que expone problemáticas de la sociedad; por lo tanto, afirmo que no se ha encontrado hasta el momento la existencia de un género musical que se movilizara de manera crítica y lograra un tejido social ante el conflicto urbano en las décadas de los años 80s y 90s, los valores de las hegemonías tradicionales y el estigma hacia los jóvenes de las periferias de Medellín, y haya propuesto desde la sociedad civil una autonomía musical en pro del derecho y el respeto a la vida. Por esta razón, es que las investigaciones han tenido una línea crítica en una ciudad que permite que la música tenga un carácter político por las contradicciones que se dan ella, que han sido también de interés en estudios políticos, sociológicos y de Derechos Humanos, que tanto se necesitan en el país en momentos

donde la academia, los sujetos colectivos, ha tenido un papel importante de no ser indiferentes a la realidad social.

Al ser el Rock testigo de los diferentes cambios que se ha tenido desde los años 50s, ha logrado un argumento que recoge los cambios históricos que se han dado, donde los jóvenes y adultos por medio del Rock le permiten la posibilidad de opinar, cuestionar y proponer. Siendo un papel muy importante que no solo se quedó en los intereses dentro del Rock, pues expresa problemas que afectan al grueso de la sociedad colombiana. Siendo los periodos de mayor violencia y de necesidad de participar e influir en la opinión pública en el que se han dado el mayor número de propuestas.

Considero que falta mayor participación de la Sociología porque desde hace 25 años, no se había propuesto la elaboración de tesis; como se demostró la música ha estado presente en la ciudad en las últimas 5 décadas; aunque han sido importantes las investigaciones realizadas, si es necesario tener un mayor aporte que nos hable del Rock y su relación con las dimensiones sociales, culturales y políticas; por lo cual este trabajo de grado viene acompañado de la democratización del saber, en el objetivo de dinamizar los estudios.

Es importante el hallazgo sobre el papel del Rock en el posicionamiento de la opinión pública antitaurina en Colombia, pero si es necesario poder dar cuenta de otras influencias que tuvo la música en la sociedad como por ejemplo el discurso antimilitarista, feminista, de convivencia y ambientalista.

Es fundamental seguir trabajando los conceptos de la Cultura popular, la Música popular, las alternativas legales, El Sujeto, la Libre cultura; también en dar cuenta del contexto social de la elaboración de la iconografía del Rock en sus diferentes periodos, la influencia del Rock en el cine

urbano tanto a nivel local como latinoamericano, la relación entre movimientos vanguardistas y la música Rock en Medellín en la década de los años 60s y 70s.

Aunque los estudios han llegado a conclusiones muy importantes que han sido novedosas, si es inevitable seguir realizando nuevas preguntas que ayuden a problematizar los hallazgos, buscando sus vacíos o dando respuesta a las preguntas que han dejado los autores de los estudios. Otra propuesta es llevar las investigaciones a otros lenguajes como las series – radiales, el video – documental, la literatura y la novela.

Es primordial proponer una Sociología de la música; a la vez, la propuesta de conformación de grupos de estudio, conversatorios, el trabajo interdisciplinario y la formación de cursos académicos que se concentren en el tema de la música Rock en diferentes perspectivas.

Finalmente, se dejan las siguientes preguntas: ¿Qué nos puede decir el Rock del contexto actual de la ciudad?, ¿Las nuevas propuestas dentro de la Cultura popular en la música Rock son conscientes del aporte histórico en los periodos de los años 80s y 90s?, ¿Qué nos puede aportar la Sociología de la música para futuras investigaciones?, ¿Por qué los procesos en los años 80s y 90s siguen siendo de interés en los investigadores sociales?, ¿Qué nuevas problemáticas en la actualidad se puede diferenciar de las ocurridas en los años 80s y 90s?, ¿Por qué dentro de la académica no se ha preocupado por pensarse la música Rock? y ¿La propuesta del Acceso Libre al conocimiento aportará a la mayor producción de estudios con una línea crítica y política?, ¿Qué podemos observar en el Rock subterráneo de la cultura antioqueña?

Proponiendo los siguientes puntos que se han considerado que han faltado o se pueden aportar más en el tema:

Líneas de investigación: Sociología de la música, Teoría crítica, Musicología, Sociología Política en Colombia, Sociología de la ciudad, Sociología de la Juventud, Sociología de la modernidad.

Perspectivas de investigación: Estudios de género en el papel de la mujer en el Rock; Los colectivos sociales adscritos al Rock en tiempos de crisis sociales y políticas; Víctimas y música Rock durante el conflicto urbano en Colombia años 80s y 90s; Industria cultural en Medellín años 70s y 80s; Música empírica e instrumentos rudimentarios en la construcción de los orígenes del Punk y el Metal en Medellín; Punk y Socio-Estética; Contexto social e Iconografía en el Rock de Medellín; Contenido lírico en el Rock y contexto social; Sellos independientes vs. Industria Cultural; Nadaísmo y el Rock de Medellín, años 60s y 70s; Juventud, Música Rock y posiciones políticas; Moda y Estigma; Redes de información en el Rock entre la ciudad de Medellín y el resto del mundo; Espacios y resistencia; Rock de Medellín y movimientos sociales; Rock subterráneo, Cultura popular y autonomía artística; La construcción del sujeto; Mapeamiento de la geografía sonora del Rock en Medellín; El cine y el video documental en el Rock de América Latina.

REFERENCIAS

- Abadal, E. (2012). *Acceso abierto a la Ciencia*. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/11889005.pdf>
- Alzate, J. (2007). *La historia del Rock Metal en la ciudad de Medellín 20 años. Inicios de la década de los 80 – 2000*. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Anónimo. (1992). Aquí hay 150 bandas de las buenas. Ponga cuidado: tal vez en este momento, en la esquina de su casa, están haciendo Rock. *La Hoja*. (01). p. 22–25.
- Anónimo. (junio de 2015). Punk Medallo. Fotografías: Gertian Bartelsman. *Universo Centro*. 66. pp. 23-25.
- Barrientos, J. (febrero de 2012). Dos recuerdos de Manrique. *Universo Centro*, pp. 18. Recuperado de <https://www.universocentro.com/NUMERO31/DosrecuerdosdeManrique.aspx>
- Botero, C. (junio de 2007). Las músicas de fusión y el anarco Punk en Bogotá y Medellín. Algunas percepciones de lo legal. *Artículo de revista - Estudios de Derecho*. 064 (064), p. 261-274.
- Bravo, C. (2016). *Mala Hierba. El surgimiento del Punk en el barrio Castilla 1985-1995*. Medellín, Colombia: Beca Estímulos Arte y Cultura de la Alcaldía de Medellín.
- Burgos, J. (2015). *Barrio sonoro*. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

- Cano, I. (2006). *Iconografía del Rock en Medellín*. (tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Cano, I., Gonzales, W., y Valencia, P. (enero-junio 2002). Identidad desde el caos, "el caos" de la identidad. *Jóvenes: Revista de Estudios sobre la Juventud (México)*. 06 (06), p. 184-1993.
- Cano, I., y Pineda, L. (julio-diciembre 2005). El Rock en la Universidad de Antioquia. *Artes La Revista*. 10 (05), p. 46-53.
- Cano, J., Correa, G., Pérez, L., y Raven, M. (1992). *Más allá de la piel*. [video]. Recuperado en septiembre 28, 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=BKSHj_jtxDQ&t=8s
- Carmona, V., y Frix, D. (2016). *A la postre Subterránea - Fanzinometría años 80, 90 y comienzos del nuevo milenio*. Bogotá, Colombia: Beca para proyectos editoriales en Artes plásticas y Visuales. Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Cepeda, H. (julio-diciembre 2008). Jóvenes durante el Frente Nacional. Rock y Política en Colombia en la década del sesenta. *Tabula Rasa*. 09 (09), p. 313-333.
- De Balbín, O. (2006). *Voces del Rock en Medellín*. [video]. Recuperado en septiembre 28, 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=RyaNnMd8BLQ&list=RDRyaNnMd8BLQ&start_radio=1&t=11
- Durán, J. (2016). *Parabellum: El diablo nació en Medellín*. [video]. Recuperado en septiembre 28, 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=kYmFM3AXcBQ>

- Echeverri, A., Gracia, J., y Roldán, C. (1992). *Proceso de autorrealización de los músicos de Rock de la ciudad de Medellín* (tesis de pregrado). Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia.
- Gaviria, J. (febrero de 2015). No hay futuro que perder. *Universo Centro*, 62, pp. 16-18.
- Gaviria, V. (1988). *Rodrigo D. No futuro*. [video]. Recuperado en septiembre 16, 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=fp8MRM-0SGk&t=4169s>
- Gómez, R. (2018). Hazlo tú mismo: "Punk Medallo" y la construcción de una cultura popular autónoma y crítica. *Desde la Región*. Recuperado de <https://www.region.org.co/index.php/revista58/tejiendo-sentidos/item/274-hazlo-tu-mismo-punk-medallo-y-la-construccion-de-una-cultura-popular-autonoma-y-critica>
- Grajales, J. (2016). *El Rock y su papel en la formación de una Opinión pública antitaurina en Medellín*. (tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Hincapié, F. (febrero de 2017). La batalla de las bandas. *Universo Centro*, 83, pp. 4-7
- Hortua, G. (2013). *Bullets, Drugs, and Rock and Roll: Colombian Punk Rock, Heavy Metal Culture in a Time of Revolt and Terrorism, 1979-1995*. (tesis de doctorado). Universidad de California, California, EE. UU.
- Hurtado, V. (1991). *El "Pun" de Medellín como movimiento Socio-cultural y artístico*. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Jaramillo, D., y Jaramillo, L. (2014). *Ruido. Inventarios de música en Medellín*. Medellín, Colombia: Editorial Casa de las Estrategias Fundación.

- Jiménez, A. (2006). El Estado del arte en la investigación en las Ciencias sociales. (Ed.), *La práctica investigativa en ciencias sociales*. (pp. 29-42). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Pedagógica Nacional
- Londoño, A. (2015). *El 9. Albeiro Lopera*. Medellín, Colombia: Tragaluz Editorial.
- Londoño, D. (2013). *Medellín en Canciones: "El Rock como cronista de la Ciudad"*. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Londoño, D. (2014). *Los Yetis. Una bomba atómica a go go. La historia de nuestros abuelos del Rock*. Medellín, Colombia: Pulso & Letras Editores.
- Lotero, R. (enero-marzo de 1990). No futuro, de Víctor Gaviria, una visión diaria de la ciudad. *Revista Universidad de Antioquia*, 0219 (059), p. 87-89
- Mejía, J. (julio de 1994). Las otras bandas. *La Hoja*, (22), p.17-19.
- Mejía, P., y Rivillas, J. (1988). *Cuando llega la muerte...* [video]. Recuperado en agosto 11, 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=8TfOzSVxvDw>
- Meneses, R. (agosto-septiembre de 2016). La náusea. Ramiro Meneses recuerda la escena Punk de Medellín en los años ochenta. *Revista Arcadia*, 131, p.56-57
- Montoya, L., y Trujillo, M. (1987). *Medellín a Go-Go - La historia del Rock en nuestra ciudad 1958-1987*. [audio]. Recuperado en agosto 21, 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=kFW_0dxVUNc&t=562s

- Oquendo, G. (2016). *Manifiesto Punk tercermundista y otras blasfemias*. Bogotá, Colombia: Editorial La Valija de fuego.
- Ordoñez, E. (junio de 1996). La meca del Metal. *La Hoja*, (43), p.16-19
- Patiño, A. (2015). *El rock en Medellín. Identidad juvenil y enfrentamiento a la tradición, 1958-1971*. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Piedrahita, I. (junio de 2012). El Punk Medallo según el mismo. *Universo Centro*. (35), pp. 16.
- Restrepo, R. (2017). *Hard-Core consciente en una ciudad violenta*. Medellín, Colombia: Prontuario Medellín.
- Rojas, A. (2011). *Medallo Punkero. Miradas sobre el movimiento Punk en Medellín*. Medellín, Colombia: Kolectivo Voz Libre, Nomade CAP, Envie d, Agir.
- Sánchez, H. (julio-diciembre de 2008). Jóvenes durante el Frente Nacional. Rock y Política en Colombia en la década del 60. *Tabula Rasa*. 09 (09). p. 313-333.
- Tabares, M. (2001). *Construcción de la identidad juvenil femenina Punk*. (tesis de pregrado). Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
- Trujillo, M. (diciembre de 1989). No te desanimes, mátate. *Revista Vía pública – Cultura en Medellín*. 03 (03). p.14-17.
- Urà, O. (1994). *Música, cultura y ciudad en el caso de las tendencias musicales devenidas del Rock en la ciudad de Medellín*. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Uràn, O., Valencia, P., y Medina, G. (Ed.). (1997). *Medellín en vivo: La historia del Rock. Una aproximación histórica a la escena Rock de la ciudad desde los años sesenta hasta nuestros días*. Medellín, Colombia: Ministerio de Educación Nacional, IPC, Corporación Región.

Vélez, L. (2012). *La influencia de las ideas libertarias como propuesta individual, social y política en el desarrollo histórico de los Punk en el Municipio de Caldas*. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Vesga, A. (2018). *Prácticas informales de los aficionados a la música: El caso del Tango y el Metal en la ciudad de Medellín*. (tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.