

REFORMA SIGLO XXI

El λόγος y el Rock: escritos sobre música y sociedad

■ ■ Julio Galaviz*

¿Qué relación existe entre Rock urbano y sociedad?

El rock urbano es un género que nace en las entrañas de la sociedad y tal como una tragicomedia griega... nos refleja el sentido más cruel de la vida, esa en la que los lujos no entran. La respuesta es clara, es una forma de expresión y en sí una expresión de las diferencias sociales que existen, es un grito, una llamada de atención tanto a las autoridades como a la sociedad para que cambien y tengan respeto y atención por los sectores marginados... esas letras que nos hablan de la crueldad de los niños sin hogar, de la tragedia de adolescentes que sucumben a la necesidad de robar.

Al igual que en otros géneros musicales, habrá canciones de diversidad de temas, pero en este género prevalece una tendencia entre sus letras: los estragos sociales, la discriminación y desigualdad. El rock como tal es un género que se considera de “rebeldes” y rock urbano es precisamente eso, un llamado y no tanto al sistema; sino a la sociedad misma, debido a que ella se encuentra cegada, intentando solucionar los problemas cotidianos, un círculo vicioso.

Nos vamos a encontrar discos como *Valedores Juveniles*¹ de El Haragán y Compañía, una pieza imprescindible del rock mexicano, con una de las canciones que pueden representar muy bien lo que hoy decimos... claro, hablamos de “Él no lo mató”² y que por cierto hace apenas unos meses estrenaba

una nueva versión en compañía con Alex Lora,³ quien evidentemente es un pilar en el género hoy mencionado.

Esta canción, “Él no lo mató”, nos relata la vida de un adolescente y detalla que “fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló” (El Haragán y Compañía, *Él no lo mató*) aquello que produjo que se quebrara, que se desviara de la consideración moral, todo producto de los estragos de una marginación que la autoridad no ve.

Pero no es la única canción representativa, también tenemos “El niño sin amor”⁴ del El Tri, letra que nos refleja un problema grave, los niños que viven en la calle. Hay más temas, por ejemplo, “Historia de un minuto”,⁵ canción de David Garnica⁶ y que inmortalizara la banda *Interpuesto*; canción que nos habla de los problemas amorosos, problemas sujetos, muchas veces, a lo material.

El urbano se vuelve una forma de expresión de aquellos marginados, pero no en el sentido peyorativo, sino en la forma en que identificamos las diferencias sociales. El rock es aquella expresión musical que nos da voz... es la forma rebelde que la poesía encontró para expresar el arte y tragedia del ser humano. El rock urbano es el escape que el *Ser* necesitaba para entenderse, es un arte que va más allá de lo visual, un lenguaje que encadena nuestras peores y mejores situaciones; una vez que suena... no calla.

* Docente con licenciatura en Filosofía y Humanidades, colaborador en el programa “En Sintonía”, de la emisora 1510 AM del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Promotor cultural a través de eventos benéficos como la “Feria del libro Cadereyta”. Autor presente en diversas revistas artísticas y antologías poéticas. Redes sociales: @Anti_logia

1 El Haragán y Compañía. *Valedores Juveniles*. Mexico: Discos y Cintas Denver, 1990. CD.

2 El Haragán y Compañía. «Él no lo mató.» *Valedores Juveniles*. De Luis Álvarez. Mexico: Discos y Cintas Denver, 1990. Canción.

3 Lora, Alex y El Haragán y Cia VEVO. «Él No Lo Mató.» De Luis Álvarez. México: El Haragán y Cia VEVO, 2020. Canción. <<https://www.youtube.com/watch?v=3yMn1EcZr4c>>.

4 El Tri. «El Niño sin amor.» *El Niño sin amor*. De Alejandro Lora. WEA Latina, 1986. Canción.

5 Interpuesto. «Historia de un Minuto.» *Historia de un Minuto*. De David Garnica. Discos y Cintas Denver, s.f. Canción.

6 Rock Ciento Once. *Homenaje a David Garnica Palomares a 10 años de su muerte*. s.f. Web. 15 de Marzo de 2023. <<https://www.rock111.com/noticias/5288/homenaje-a-david-garnica-palomares-a-10-anos-de-su-muerte->>

Letras sobre marginados, explotados, encadenados; el rock urbano es una cadencia que rompe las cadenas que nos someten en la cueva platónica, nos muestran los rayos de sol reales, nos arma en diálogo frente al sistema y los problemas que nos detienen, es un escape para muchos.

Los niños sin amor

Un tema que el rock mexicano se ha encargado de retratar en más de una ocasión, hablamos de los niños de la calle, los niños sin hogar. Vamos a tener un enfrentamiento, por así decirlo, entre dos de los grandes del rock mexicano o más bien del rock urbano en México con las canciones “El Niño sin amor”⁷ del El Tri de Alex Lora y la canción “Qué va a ser de él, Dios”⁸ del El Haragán y Cia., de Luis Álvarez. Canciones que reflejan las vivencias de esas personas sin hogar, y es que, si consideramos la letra tal cual, se nota la influencia que El Haragán y Cía. tiene del rock urbano que nos presenta Alex Lora. Como dato, el disco *Valedores Juveniles*,⁹ álbum debut de El Haragán y Cía., en su mayoría refleja historias reales en cada una de sus canciones y esto es algo que podemos notar en la mayoría de las canciones del El Tri.

7 El Tri. «El Niño sin amor.» *El Niño sin amor*. De Alejandro Lora. WEA Latina, 1986. Canción.

8 El Haragán y Compañía. «¿Qué va a ser de él, Dios?» *Valedores juveniles*. De Luis Álvarez. Discos y Cintas Denver, 1990. Canción.

9 El Haragán y Compañía. *Ibidem*.

En “El Niño sin amor”¹⁰ nos vamos a encontrar con unos versos que ilustran lo fortuito del destino: “El nació que se yo, porque quiso el destino, porque quiso dios” (El Tri). Y es que muchas veces nosotros no entendemos cómo es que ciertas personas terminen en esa condición; nos encontramos en la incógnita del cómo llegaron a estar en esa condición, pero... más allá de esa incógnita, estas canciones nos pronuncian esa falta de empatía, del quedarnos con las manos cruzadas.

Luis Alvares (El Haragán y Compañía) entona que la gente pasa, los mira y nada hace; resulta importante señalar la ignorancia de estas vicisitudes; ignorancia elegida de una manera cruda por esa decisión de no hacer nada, tal vez porque no está en nuestras manos o porque no podemos o no tenemos tiempo o simple y sencillamente caemos en el *no es mi problema*. Estas canciones reflejan esa crítica a una sociedad que necesita entender que se es una sola hermandad en el Ser.

Si bien en la historia han existido momentos en el que la sociedad se une, ¿cómo llegar a considerar estas situaciones como motivo de unión? Es claro que son individuos, ciudadanos que también tienen derechos, pero terminan en la esperanza del *ya Dios sabrá*. Y en cierto modo la sociedad llega a pensar, de manera subjetiva, en no dejar estas acciones en una consideración religiosa. Luis Álvarez reclama con su letra no sólo la desgracia de los niños, él hace una alegoría señalando un perro y un adulto visualizando al niño de la calle como el reflejo de un perro vagabundo que ha muerto y permanece bajo los rayos del sol. Refleja ese destino que los niños huérfanos pueden enfrentar

“Y hay un perro ahí tirado en la calle,
en avanzado estado de descomposición
y la gente pasa y lo mira y nadie dice nada,
nadie se le acerca, nadie se lo lleva;
¿qué va a ser de él, Dios?” (El Haragán y
Compañía)¹¹

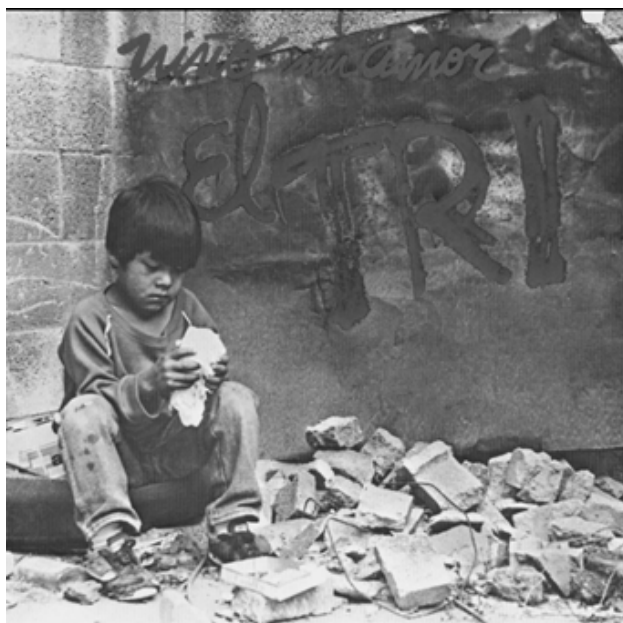
10 El Tri. *Ibidem*

11 Luis Álvarez tiene una canción en el mismo disco donde viene la canción hoy señalada, que habla de esas valoraciones que se tienen por aquellas mujeres y personas que gustan o por necesidad y falta de opciones aterrizar en la venta de su cuerpo satisfaciendo las urgencias de los hombres: “Mi muñequita sintética”. Más allá del significado que encerró El Haragán y Cía. en la letra, esta canción señala el probable destino al que muchos niños y niñas podrían caer.

El Tri nos permite entrever todas las acciones que puede llegar a recurrir una persona en busca de una necesidad ya sea para solventar la comida del día para adicciones, nos dice “mendigo, suplico, vendió globos y chicles, limpio parabrisas” (El Tri). Acciones que enseñan que la vida no es un cuento de hadas, “es un juego es que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor”.

Y como sociedad actual podemos caer en ese *romanticismo* de creer que todo oficio es *bueno, positivo y bonito*; pero no, debemos entender que aquí no existe un relativismo, debemos de dejar de romantizar situaciones que nos hacen creer que *la vida es color de rosa*. Y no abandonar al final del callejón a esos niños y personas que no tuvieron la oportunidad o la ventaja que pudieron tener otros, y puede tener una connotación negativa esta última palabra; pero, a fin de cuentas, son cosas de esa ruleta que es la vida.

“[...] al fin del, callejón,
ahí está ese niño sin ninguna ilusión
entendió sin querer que solo trabajando
se puede comer, porque ese niño
teniendo más derecho que tu o que yo
ese niño no conoce el amor”.

“El niño sin amor”, El Tri.

Letras de resistencia: Pobreza

Un par de canciones que reflejan esa resistencia social frente a la precariedad de la vida. Tenemos la rola de Rockdrigo González¹², “Balada del asalariado”¹³, que se incluye en el álbum *Hurbanistorias*¹⁴ y “Resistencia”¹⁵ de Los de abajo¹⁶, canción incluida en el álbum LDA vs. *The Lunatics*.¹⁷

Rockdrigo González es un personaje que no puede faltar cuando hablamos de la historia del rock en México, un portavoz, a través de su música, de las injusticias y necesidades sociales; en cambio *Los de abajo* son una banda de la Ciudad de México, con un sonido punk *underground* y una mezcla de sonidos latinos con Ska; grabaron y lanzaron dos álbumes en casete antes de ser fichados por *Luaka Bop*¹⁸ para su álbum homónimo de 1998. Las canciones que son objeto de análisis que en el presente contexto reflejan situaciones cotidianas. Se presentan acciones que, inadvertidamente, se forman en una rutina que somete y poco a poco consume al individuo, donde

12 Rodrigo Eduardo González Guzmán, reconocido como *Rockdrigo*. Comenzó sus andanzas tocando en la glorieta de Insurgentes y llegó a formar parte de la escena *underground* del rock nacional (movimiento contracultural). En 1982 ganó con *Ratas* el cuarto lugar de un concurso de bandas de rock, evento que lo llevo a encontrarse con *los Rupestres*, un colectivo de músicos que defendían la composición genuina al margen de los intereses de la industria y el mercado. Entre sus contribuciones más notables: “No tengo tiempo de cambiar mi vida”, “Estación del Metro Balderas”, “Tiempos híbridos”, “Vieja ciudad de hierro” y “Aventuras en el Distrito Federal”.

13 Rodrigo González. «Balada del asalariado.» *Hurbanistorias*. De Rodrigo Eduardo González Guzmán. Mexico: Ediciones Pentagrama, 1984. Canción.

14 Rodrigo González. *Hurbanistorias*. Mexico: Ediciones Pentagrama, 1984. CD

15 Los de abajo. «Resistencia.» LDA vs. *The Lunatics*. De Vladimir Emiliano Garnica Lovera y Laida Odisea Valenzuela Lavin. Real World Records, 2005. Canción

16 Los de Abajo, originados como estudiantes y amigos, fusionaron géneros musicales como salsa, cumbia y punk para dar voz a la realidad mexicana. Evitando estereotipos, su primer álbum fue producido por Luaka Bop en Nueva York. Ganaron el premio BBC “Award for World Music, Americas Category” en 2002 y vendieron 50,000 copias de “Latin Ska Force” en México. Durante tres décadas, han llevado su música a más de 30 países y destacados festivales, como Glastonbury y WOMAD. Su propuesta musical sigue siendo una experiencia poderosa yailable que trasciende fronteras, Los de abajo comenzaron a propagar información e ideas.

17 Los de abajo. *LDA vs. The Lunatics*. Real World Records, 2005. CD

18 Luaka Bop es un sello discográfico fundado por David Byrne en 1989. Luaka Bop ha lanzado compilaciones como álbumes de larga duración, EP, casetes y sencillos de artistas individuales como William Onyeabor, Floating Points, Doug Hream Blunt, Tim Maia y Os Mutantes.

lo emotivo sucumbe a la necesidad y esa felicidad se apaga en la precariedad.

Rodrigo González refleja esa pérdida de vivacidad al expresar las deudas que la mayoría de las personas suelen vivir, ese tormento de pagar las cuentas y la renta, claro, sin un romanticismo que haga humor de ello, Rodrigo González presenta estas situaciones de manera más afín a un drama, equiparable a la narrativa que podría encontrarse en una novela perteneciente a la Trilogía de las Marías¹⁹. No obstante, carece de la conclusión optimista que suele conllevar la transformación de los protagonistas en individuos pertenecientes a estratos sociales más elevados.

En versos de Rodrigo uno se asoma a sus adentros y sólo ve viejos cuentos de una vida ficticia, donde lo único que se ve, es esa manera insólita de sobrevivir y por más que se quiera perder la vista en los lados, uno se da cuenta que sólo se es un asalariado (“Balada del asalariado”); incluso de manera romántica nos refleja esa pérdida de espiritualidad y fe; se desprende la sociedad de buscar milagros que curen esa ansiedad. Esta canción nos refleja la pobreza desde la perspectiva y necesidad de un padre de familia que tiene que pagar por sus sueños y sus pasos para que sus hijos no tengan que sufrir aquello que hoy él lamenta y que según los versos nos dictan, no es culpa de ellos.

En cambio, Los de abajo presentan esta situación desde la óptica de las vivencias urbanas, desde la perspectiva de un joven que, al entrar en contacto con “La pobreza de la raza, la prostitución, las Drogas y extorsión” (“Resistencia”), llevan a los

“Niños sucios y hambrientos al querer saltar” hacia mejores caminos; no obstante, esta oportunidad perpetuamente se desvanece, producto de una esperanza que cae en los excesos que se producen al desvanecerse la felicidad y la mirada queda perdida navegando por pesadillas.

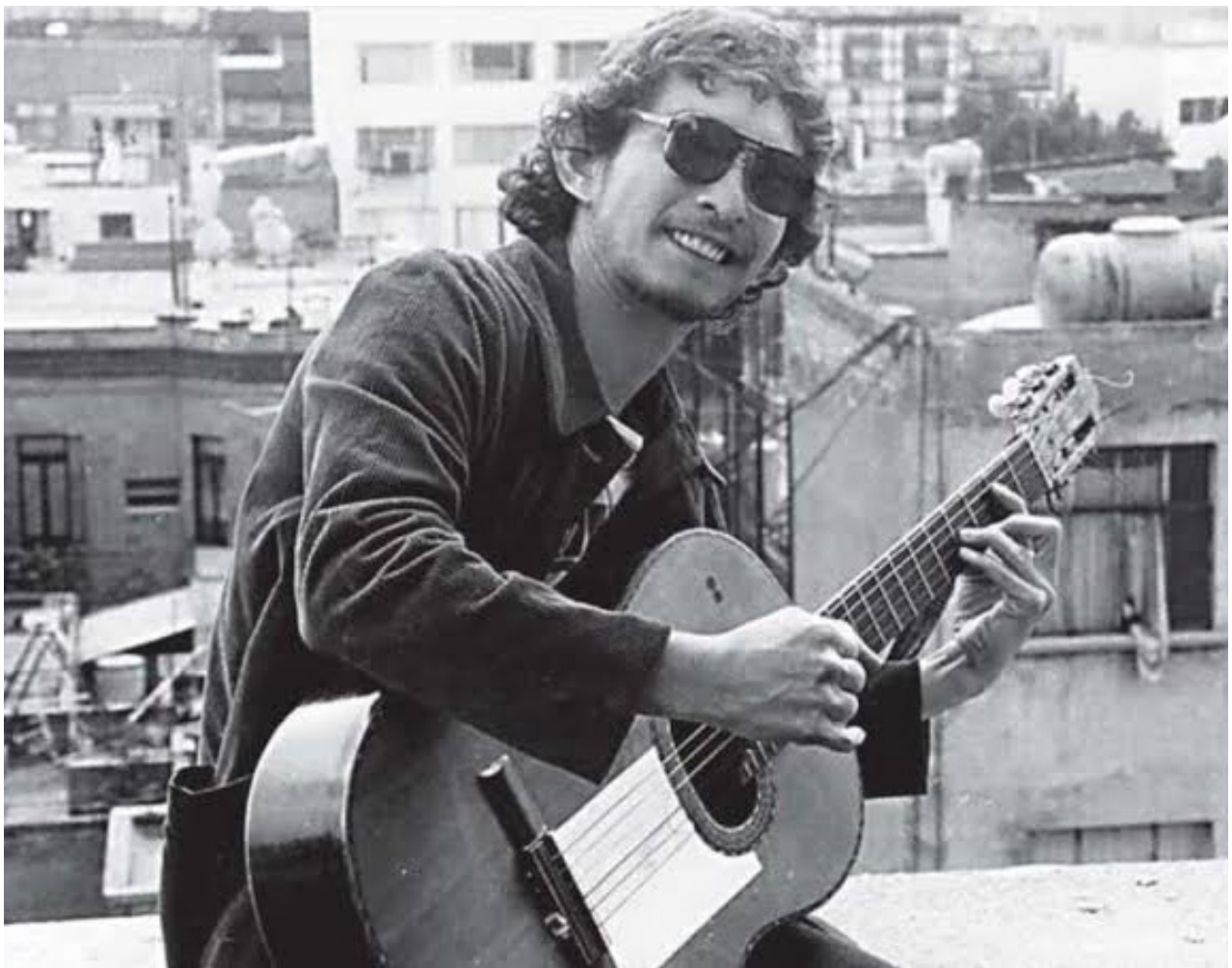
A diferencia de Rodrigo González, Los de abajo no limitan su enfoque a la denuncia de la inequidad social, sino que se orientan hacia una lucha por la preservación de los principios fundamentales de la dignidad humana; así como una declaración de que es imperativo brindar oportunidades de desarrollo a las clases sociales más desfavorecidas, pues la sociedad sigue resistiendo. Una canción que nos ofrece una representación vívida de cómo las personas en la actualidad rechazan la humillación y la marginación ocasionada por las disparidades y la carencia de equidad que la mala gestión gubernamental y el entorno social perpetúan.

En estas canciones se revela un mensaje profundo de resistencia social ante la pobreza y la desigualdad; así como un reflejo de la cotidianidad de luchar contra la precariedad y las adversidades; representan un lenguaje que une las experiencias humanas, promoviendo la justicia social en nuestra cultura contemporánea. Canciones que van más allá de lo audiovisual y literario... son un medio que encadena nuestras las peores y mejores situaciones; manifestaciones a favor de la justicia social, ya que esto es lo que marca hoy en día a nuestra sociedad, es una parte esencial de la cultura.

Algunos dicen que “el dinero no compra la felicidad”

...pero ¡ah como hace falta!

¹⁹ Trilogía de las Marías, es el nombre que reciben las telenovelas: *María Mercedes* (1992), *Marimar* (1994) y *María la del barrio*, protagonizadas por la cantautora, empresaria y actriz mexicana Thalía.

Rockdrigo González. Fuente: La Voz de Michoacán