

Capítulo 2

La Música

“La música puede definirse como el arte de combinar los sonidos y los silencios. Su manifestación artística es propia de todas las culturas, y tradicionalmente ha estado presente en celebraciones colectivas, tanto de origen religioso como festivo.” COPESA, C. (2015).

El hombre ha sido capaz de crear sonidos, ruidos, tonos y melodías que hoy en día son capaces de emocionarnos hasta un punto apasionante. Por obvias razones la explicación de todas las emociones emitidas por los seres humanos e incluso por otros seres vivos radica en la propia palabra, que nace del término griego *mousikós*, que es relativo a las diosas griegas patronas de las artes y las musas, y que alude a la exaltación de la propagación de sentimientos en base a la escucha de sonidos, silencios y la combinación de ambos, todo esto envuelto, en algunos casos, por la voz humana.

Podemos datar la historia de la música desde la era prehistórica. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza y en diversas fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales de esa época y desde ese entonces se puede evidenciar que en todas las épocas del mundo ha existido la música en diferentes festividades y en diferentes contextos, donde el fin único es entretener y algunos lo ocupan para inspirar. También se puede ocupar para exteriorizar los sentimientos del hombre y de la mujer.

Así que la conexión entre sentimientos y sonidos parece ser la responsable de que en todas las épocas existiese la ejecución y la evidencia de la composición de sonidos.

En vestigios arqueológicos dejados por las grandes civilizaciones se han hallado testimonios escritos, restos pictóricos y escultóricos de instrumentos y danzas acompañadas de música. Culturas como la sumeria dan cuenta de himnos y cantos en sus ritos litúrgicos. Egipto alcanzó también un alto grado de expresividad musical, incorporando en sus ceremonias arpas y diversas clases de flautas. En Asia, la civilización china e india constituyeron los principales focos de propagación musical. (COPESA, C. 2015).

La música es una de las formas más significativas que tiene el ser humano para tratarse y simbolizar a través de este arte diferentes emociones, conceptos,

corrientes y pasiones. Es por eso que la música es esencial no sólo por su divinidad y valor estético si no también como columna a partir del cual el ser humano se puede comunicar con otros y también consigo mismo, ya que esta se puede disfrutar tanto en un grupo social como individualmente.

La música es trascendental debido a que ésta es un fenómeno que nos permite conocer no sólo al artista o grupo de artistas que la crean si no también a la persona que la escucha, reconociendo entonces sus preferencias acerca de las cosas y las situaciones. Una melodía te permite hacer conexión con el artista o músico y con esto puedes conocer su tipo de carácter, su forma de expresión o sus preocupaciones, todo esto debido al estilo musical y a todos los elementos que componen su pieza.

La música puede ser fácilmente un símbolo cultural que establece estándares no sólo individuales si no también sociales respecto de los grupos que siguen a tal o cual música y que ven en ella representadas sus características más relevantes (Profesores en Importancia, 2015).

2.1 Papel Comunicativo de la Música

Podemos observar que la historia de la música comenzó desde la era prehistórica, incluso en las diversas civilizaciones de Japón, China y Egipto, pero esta vez hay que centrarse donde se inició la creación de música mucho más

relevante que las anteriores, estas creaciones se originaron en época Clásica, un periodo bastante extenso que abarca desde el siglo VIII A.C. hasta la caída del Imperio Romano que fue en el año 476 D.C. En esta época sobresalen dos civilizaciones, la griega y la romana.

Para poder acceder el gran acervo musical que ocurrió en estas épocas, debemos de centrarnos en las pinturas, en las esculturas y en distintos restos artísticos que con el paso del tiempo se han conservado y han servido como guía para poder identificar el arte que existía en ese entonces, todo esto esta enfocado a la música griega.

Los griegos desarrollaron muchos campos y ciencias de estudio como las matemáticas, la filosofía y entre esas tantas la música, entre otros. Para los griegos la música era de suma importancia para sus vidas, la tenían muy presente en todas las etapas del ser humano, tanto jóvenes como adultos, la música formaba parte esencial de la vida del griego, ya que se cantaba en las bodas, en los funerales, en los nacimientos y en otras ceremonias religiosas. La música en la época de los griegos estaba siempre ligada a la poesía y a la danza, estos creían que la música era un potenciador pedagógico por que con esta podían formar y educar a los jóvenes.

Por otra parte, los romanos copiaron todo lo que se creó por parte del Imperio Griego, pero lo curioso del asunto es que el enfoque musical lo dejaron a un lado y prefirieron dedicarse a otras artes más relevantes para ellos.

Durante la Edad Media, la cuál data desde el siglo V hasta el siglo XV se presenta la caída del Imperio Romano en el año 476 y también ocurren otros hechos de suma importancia como el Descubrimiento de América en 1492.

En la Edad Media se presentan distintos hechos que llegan a marcar el sentido de la música, la Iglesia Católica se convierte en el eje fundamental de la sociedad, así que los cantos que imperan dentro de estos recintos serán los que gobiernen todos los territorios de la Edad Media, ya que en este periodo todo el poder y toda la cultura están en las manos de los monjes religiosos, estos cantos son los llamados cantos Gregorianos. De este tipo de cantos se desato el nacimiento de muchos estilos de música como los juglares y los trovadores, este tipo de artistas son los encargados de presentarse dentro de los castillos, palacios o incluso en las calles de cualquier parte, es ahora que podemos ver que muchísimo tiempo atrás se desenvolvían las mismas actividades que hoy en día, en el caso de presentarse y cantar en la calle.

Otra de las épocas de suma importancia, cuando se comienza a consolidar gran parte de todas las artes con presentaciones inesperadas de artistas que hoy en día siguen siendo un referente importante, es el Renacimiento, que abarca de los siglos XV y XVI. Esta etapa es una de las más importantes debido al gran aporte cultural y artístico que contribuyó al mundo, artistas como Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, Cervantes, Shakespeare, entre otros, los cuáles desarrollaron un arte trascendental y que hoy en día se sigue acudiendo a este tipo de artistas para diferentes procesos y situaciones artísticas.

En el aporte musical del Renacimiento se puede observar el incremento de la cultura musical que se dio y que fue estableciéndose por diferentes corrientes humanistas y que aunado a eso, se creó la imprenta donde se fueron imprimiendo las primeras partituras, cuando no existía la imprenta las partituras se hacían a mano. Con estos avances los músicos de esa época se fueron profesionalizando ya que la música siguió creciendo complejamente, esto avoca la especialización a su arte de muchos artistas.

La siguiente época donde se dieron grandes avances musicales fue el Barroco que abarca desde 1600 hasta 1750 donde se dio la creación de la primera ópera del italiano Claudio Monteverdi llamada "*Orfeo*".

En esta época se busca algo más que escribir partituras, en esta época se crea la codificación de los elementos musicales, se comienza a crear el ritmo y las tonalidades de las melodías, se comienza a hacer música más sustancial y con sentido estético.

El Clasicismo data del año 1750 al 1827, en este periodo podremos admirar a grandes personalidades de la música de época, con la lamentable muerte del compositor J.S Bach tenemos el nacimiento del otro prodigio llamado Beethoven.

En esta época la música se irá inclinando más hacia el lado burgués que a lo eclesiástico, buscando posicionarse dentro de casas privadas y en espectáculos públicos donde no cualquier podía entrar a admirar este nuevo arte. En el periodo del Clasicismo se da una voltereta hacia el sentido de la música convirtiéndola en un arte con bases sencillas y bellas.

El Romanticismo es la época más brillante en cuanto a música, en este periodo la música contrae el privilegio de arte exclusivo, por encima del resto de las artes, todo esto debido a que la música es el único arte capaz de transmitir la verdadera esencia de las cosas.

El Romanticismo data de 1800 a 1890 y es la etapa donde la música deja por visto los ideales de libertad de la Revolución Francesa y por ello, los artistas se convierten en músicos más independientes dejando ver sus gustos propios dirigidos a la música.

El piano fue el instrumento estelar de este periodo, debido a que se logra una atmósfera tranquila e íntima la cual conlleva un contexto romántico donde los sentimientos y las pasiones son exaltadas, es en esta época donde los músicos buscar tener cierto contacto con el oyente transmitiéndole sus propios sentimientos tratando de crear una conexión emocional.

La música había sido explotada por artistas románticos hasta llevarla a un punto totalmente tradicional, buscando despojarse de esas cadenas tradicionalistas y queriendo abrirse como un nuevo arte capaz de ser gozada por cualquiera. Es por eso que muchos estilos musicales se fueron combinando en el transcurso del siglo XX queriendo encontrar algo nuevo, algo que impacte en la sociedad, a base de mucha experimentación se fueron creando estilos estéticos muy diferentes a los de antes.

La aparición de nuevos géneros como el jazz o el rock y sus derivados arrebatará a la música culta el protagonismo, casi

exclusivo, del que había gozado durante siglos. Poco a poco se irá convirtiendo en una música de minorías, ajena al éxito y a los intereses comerciales. En la segunda mitad de siglo, la llegada de la tecnología alterará la forma de componer e interpretar la música. Por primera vez en la historia los medios electrónicos e informáticos tendrán una función importante dentro del fenómeno musical (Sanz, 2015).

2.2 Influencia de la Música Electrónica en la Sociedad

El simple hecho de convivir con el ruido, como elemento importante para muchos sentidos tanto estéticos como cotidianos, se viene integrando desde el principio del hombre, siempre hemos convivido con sonidos y esos sonidos siempre van a demostrar algo, siempre van a significar algo. Hemos aprendido que cada sonido con el que estamos involucrados necesita poseer un concepto que origina cierta sensación dentro de nosotros, se percibe como algo donde posicionamos nuestra atención sin riesgo a distraerse, desde el sonido más pequeño hasta el más estruendoso, siempre este nos va a llamar la atención, así que con esto podemos decir que el sonido es parte fundamental de nuestras vidas, nadie se salva de ello.

En la actualidad, las creaciones o herramientas tecnológicas han tenido la labor de facilitarle la vida al ser humano, con esto podemos deducir que habitamos un mundo tecnológico o que estamos en una era tecnológica, ya que siempre estamos en contacto con este tipo de herramientas, tanto para uso profesional,

recreacional o cotidiano, esto solo en ciudades de desarrollo económico pero eso no significa que las poblaciones en desarrollo no entren en contacto con estas mismas herramientas y mucho menos con el ruido.

Los seres humanos hoy en día estamos más acostumbrados a escuchar el ruido en sí que a darle cierto significado donde se involucren elementos armónicos, rítmicos o musicales.

Si uno de nuestros objetivos es hacer que crezca la escena de la música electrónica en nuestro país tenemos que identificar qué es lo que la gente tiene como prioridad. Para poder convocar ciertos públicos gustosos o amantes del arte sonoro electroacústico debemos de plantearles a las personas cierta accesibilidad de este arte a través de sus actividades cotidianas, como lo es la tecnología. Se puede comenzar explicando cómo son las diversas manifestaciones artísticas de una manera creativa por medio de ciertas aplicaciones para que así paulatinamente se le vaya quitando la etiqueta negativa. Una etiqueta que desde que se iniciaron los eventos masivos se fue metiendo en las entrañas de la escena electrónica.

La telefonía celular ha puesto en boga melodías y sonidos sintéticos que suelen ser del agrado del usuario. Pasar tiempo en la computadora representa estar escuchando sonidos sintéticos tan peculiares como el encendido de los procesadores, las alarmas

propias del sistema y el software, o los ritmos “experimentales” que provocan los mensajes del Messenger. (Martinez, 2007)

Se puede decir que la sociedad siempre está en contacto con sonidos electrónicos en su vida diaria, no se necesita estar fuera de todo aparato tecnológico para poder entrar en sintonía con estos ruidos, simplemente con el simple hecho de salir a la calle y entrar en contacto con cualquier situación que amerite cierto tipo de ruidos específicos significa que estamos en contacto con la comunicación de sonidos y de esto se desemboca una influencia mayor. Incluso antes de que existieran los aparatos para producir música electrónica se podía estar en contacto con los elementos que componen este arte de manera involuntaria.

Las aglomeraciones y sus resultantes sonoras. La sinfonía de motores en cualquier alto o en los pasos a desnivel. Los bruscos cambios de velocidad en un autobús público. El sonido apabullante de las máquinas en las plantas industriales, la bomba del agua, el taladro del vecino. Pasamos mucho más tiempo del que creemos, o del que racionalizamos, en relación con los sonidos no musicales o lo que llamamos comúnmente ruido (Martinez, 2007).

2.2.1 Géneros en la música electrónica

Los géneros más populares son el *techno*, el *tech-house* y el *progressive*.

Existen muchísimas ramificaciones de la música electrónica pero en la actualidad, los artistas de mayor reconocimiento mundial producen en su mayoría estos tres tipos de géneros, todo esto es debido a que la música en general siempre ha vivido por épocas, estos tres géneros son los más populares en la actualidad.

El *techno*, el *tech house* y el *progressive* se distinguen por tener ritmos energéticos y frescos, este tipo de ritmos pueden ser denominados de muchas maneras, nada más en que el ambiente electrónico que existe en la actualidad, tanto productores como djs o como el mismo público, les denomina de esta manera (energéticos y frescos) por que contienen elementos musicales que al escucharlos se puede notar la energía dentro del elemento y fresco por el simple hecho de ser un ritmo que puede ser nuevo y fácil de escuchar y asimilar, algunas canciones son más monótonas que otras pero el estilo sigue siendo el mismo. Estos géneros se encuentran dentro del grupo de música electrónica underground, o sea música que no es muy popular dentro de los sectores gustosos del género. Esto sucede por la diversificación de la música electrónica, la mayoría del público se enfoca en la música electrónica comercial (EDM-Electronic Dance Music) y una minoría esta enfocada en la música electrónica underground.

La gran mayoría de las personas tiene cierta inclinación con música electrónica comercial (EDM Music-Electronic Dance Music) que por razones obvias es la que alberga artistas más reconocidos y un tipo de música más específica sin ningún tipo de ramificación hacia otros géneros, o sea, solo existe

un tipo de música comercial electrónica, que es el Electro-House o también conocido como el Electro-Pop y de esto se desprenden artistas con esencia de rockstars los cuáles cobran una gran cantidad de dinero por presentaciones que rayan de lo extravagante hasta lo hollywoodense, montando shows con infinidad de fuegos pirotécnicos, luces robóticas y escenarios totalmente fuera de lo común. Esta es la gran diferencia entre música electrónica underground y EDM.

Es necesario que quede claro que son dos tipos de escenas muy diferentes por el tipo de público, el tipo de música, por el tipo de eventos, lo único en común son las sustancias ilícitas. El objetivo de este es centrarnos en la música underground, donde existe el mayor margen de problemas sociales que en este trabajo vamos a describir, no es fácil llegar a una solución concreta y específica, así que vamos a centrarnos en el análisis de la escena electrónica en México.

Una cosa es estar en contacto con estos sonidos y otra es ser un melómano culto de esta arte. La música electrónica underground es por mucho uno de los artes más desconocidos por la simple razón de no tener un lenguaje musical propio como los otros géneros, esto quiere decir que podemos observar la ausencia de lenguaje musical, como las letras en las canciones o del lenguaje propiamente dicho, así que es por eso que es un arte laboriosamente consumible y para muchas personas es totalmente necesario que se transmita cierto mensaje dentro de la música porque es mucho más fácil asimilar una melodía con letra que sin letra, y aparte se puede identificar más fácilmente una melodía con letra y darle cierto sentido enfocándola con su vida y su diario vivir.

Y la razón principal de que las personas en su mayoría prefieran la música con letra es por el drama que esto ocasiona, muchos no tienen contemplada la idea de que nos gusta hacer drama por cualquier cosa y que es algo a lo cual nos gusta acudir en repetidas ocasiones, es un rush de adrenalina con resultado negativo y la sociedad busca eso en este tipo de canciones, cuando hablamos de este tipo de rush podemos apreciarlo como una descarga de adrenalina, puede ser producida con cierta droga sintética o simplemente extraída de las emociones, éstas canciones los hacen recordar hechos pasados o que estén involucrados en ese preciso momento.

No obstante la música electrónica underground puede que tenga mucho sentido para los gustosos de esta arte y las canciones sin letra pueden ser reconocidas fácilmente debido al entrenamiento y la pasión que se le concede con el paso de los años. Y para estos gustosos del arte underground es totalmente igual la forma en que desechan la música electrónica comercial EDM (Electronic Dance Music), está no se aprueba y se cree que los artistas envueltos en este rubro solo son personas que lo único que les interesa es hacer dinero y publicidad hacia su imagen.

Esto no es comparable con la música electrónica popular (EDM) debido a que en esta podemos observar en su mayor parte letras que se pueden cantar y son identificadas más fácilmente por el público en general y por ende tienen mayor aceptación por que no entran en la rama de lo desconocido ni de lo tradicional

para los jóvenes de hoy en día, el EDM es un género totalmente aceptado por la sociedad hoy en día debido a que existe bastante difusión y es tocado en ámbitos donde la mayoría del público entra en contacto con ella. De un tiempo para acá, la EDM se ha convertido en uno de los géneros más populares de la música electrónica.

Algunos de sus máximos exponentes son: David Guetta, Avicii, Steve Aoki, Swedish House Mafia, Skrillex, DJ Tiesto, entre muchos otros más, pero estos son los más populares entre las masas.

Lo que resulta un poco preocupante es que el EDM antes era un término más amplio en el que cabía todo tipo de música electrónica (como el nombre claramente lo indica): techno, house, trance, dubstep, drum & bass y otros. Pero actualmente el término se ha convertido en un genérico, abarcando todo tipo de subgéneros como si fuera el tronco central de la electrónica y haciendo que muchas personas piensen inmediatamente en uno de los Dj's antes mencionados cuando se habla de música electrónica o de música dance. Esto deja mal parada a la música electrónica (Pijamasurf – Noticias e Información alternativa, 2015).

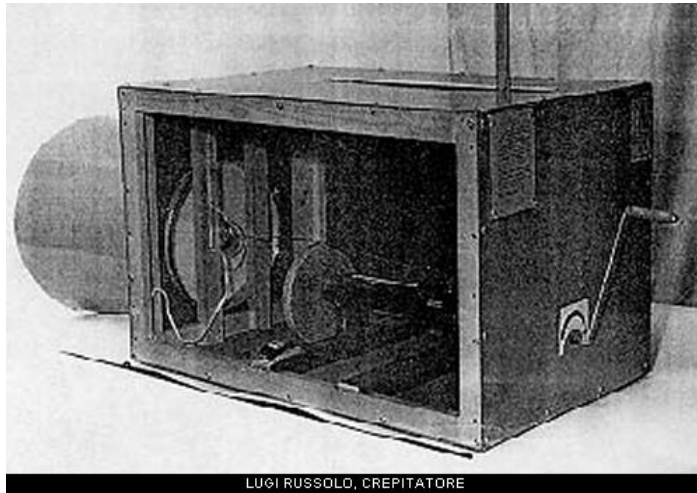
2.3 Creación de Máquinas Sonoras

Luigi Russolo y Ugo Piatti crean máquinas que emulan sonidos de la vida cotidiana, estos empezaron a integrarse como una gama inicial. Podemos deducir que fueron los primeros tonos creados por máquinas para dar paso a la música electrónica, todo esto influenciado por los sonidos futuristas orquestales de Balilla Pratella.

El arte musical busca y obtiene en primer lugar la pureza y la dulzura del sonido, luego amalgama sonidos diferentes, preocupándose sin embargo de acariciar el oído con suaves armonías. Hoy el arte musical, complicándose paulatinamente, persigue amalgamar los sonidos más disonantes, más extraños y más ásperos para el oído. Nos acercamos así cada vez más al sonido-ruido (Russolo, 1913).

El explosionador fue una de las primeras máquinas creadas por el equipo Russolo-Piatti, esta máquina hacía sonidos de motores, fue creada inicialmente para poder conformar una orquesta completa de varias máquinas de intonarumori, después del explosionador surgen máquinas como el Ululador, el Gluglulador, el Silbador, el Crepitador, el Ronroneador, el Rascador, entre muchos otros más, todos estos simulan sonidos de una ciudad industrial despertándose.

Imagen 2: Explosionador

Fuente: Senial Radionica.gov

Imagen 3: Theremin

Fuente: Blog Odisea

Estas máquinas se emplean para hacer acompañamientos a música de orquestas tradicionales. La pieza, creada en 1913, presenta una ciudad industrial, celebrando la capacidad tecnológica del ser humano relacionada a los conceptos de avance tecnológico y da pie a lo que hoy llamamos música electrónica.

En 1920 aparece el teremín o tereminovoz de las manos del ruso Lev Sergeyvich Termen o Léon Theremin, su aspecto es excéntrico, el teremín es uno de los aparatos más originales de la historia debido a que el artista no tiene contacto directo con el aparato, todo esto es por qué el artista puede sufrir una electrocución.

El ruso Theremin construye un emisor de campos magnéticos capacitado de convertir en señal sonora la alteración de los mismos. Es por eso que su uso fue totalmente restringido para cualquier tipo de personas que quisieran entrar en contacto con él, solo fue para un selecto grupo de virtuosos. El teremín fue

aceptado con gran velocidad por toda la sociedad, su sonido único, agudo y ululante llama la atención de Hollywood y así hace presencia en filmografías de los años 30's

La cinta magnética es un mecanismo importante para la evolución de la música electrónica, su uso cambia la manera de guardar música. Como creador de esta tenemos a Pierre Schaeffer (también iniciador de la música concreta), el cuál conforma y ayuda al proceso creativo de este género, esto da paso a poder descubrir las infinitas posibilidades de grabaciones en estudios especializados.

La cinta magnética es el soporte de la música concreta, creada como concepto, podemos decir que es el equivalente a música abstracta y esta supone la mayor revolución auditiva en Occidente debido a que se posiciona dentro de un panorama artístico bastante elevado. La música concreta va de la mano con un elemento importante ya mencionado que fue la cinta magnética, todo esto por el potencial creativo del estudio de grabación.

La música concreta es un sistema tecnológico el cuál emite sonidos creados por instrumentos o personas. Luigi Russolo construye los intonarumori para recrear el sonido de una ciudad industrial, los exponentes de la música concreta toman esos audios directamente de la vida real, estos los capturan gracias al desarrollo de los micrófonos de ese entonces y a las técnicas de grabación.

El laboratorio de Pierre Schaeffer convulsiona al mundo con una cantidad espeluznante de música que muestra la electrónica a la sociedad, Pierre también es el creador de los primeros acercamientos a la síntesis de sonido, cosa que antes Robert Moog había logrado con su Moog, pero en el caso de Schaeffer la síntesis se lleva a cabo dentro de una computadora y no en un teclado con bulbos y perillas como el de Robert Moog.

Es de ley resaltar a Walter Ruttmann como pionero de la música concreta, inspirador de Pierre Schaeffer, también autor de la música óptica, esto es a forma de crear una película que no se ve pero si se escucha. Su obra "Weekend" es un montaje de once minutos obtenido con sonidos de un fin de semana en Berlín, ambientes y voces realizado en 1930.

El sintetizador es otro de los inventos revolucionarios, se inventa en 1955 por Harry Olson y Herbert Belarin, esta era una máquina gigante capaz de generar sonidos electrónicos para poder ser grabados en magnetofón. Las notas musicales había que escribirlas en papel perforado para que al artista se le facilitará la composición.

Una figura internacional e ídolo de muchos artistas hoy en día es Robert Moog, él es el que re-diseña y comercializa en 1964 los primeros sintetizadores. La producción industrial en esa época facilita y abarata estos equipos y por esta razón muchas personas pueden hacerse de uno y así empezar con la creación de música electrónica. Hoy en día se siguen ocupando este tipo de aparatos que son

generadores de sonidos artificiales y poco a poco se han interrelacionando con la aparición del software especializado y los sistemas digitales.

Robert Moog inicia en 1949, en una tarde curiosa leyendo revistas ve un artículo sobre cómo construir un theremín y con la ayuda de su padre George Moog construye el primer aparato electrónico. Desde ese entonces Robert Moog está destinado a convertirse en experto mundial en la elaboración de sintetizadores. En 1954 establece su propia compañía especializada en la fabricación y comercialización de theremines.

Todas las grandes ideas de Robert Moog fueron gracias a la colaboración de músicos, sin ellos Robert Moog y su equipo de trabajo no hubieran podido perfeccionar sus aparatos, es por eso que tenían como norma escuchar todos sus comentarios.

Imagen 4: Sintetizador

Fuente: Estaticos.muyhistoria

2.4 Antecedentes de la Música Electrónica

En el último cuarto del siglo XIX se empieza a desarrollar en el arte una serie de situaciones, de progresiones, de aperturas, unas veces interrelacionadas y otras albergando avances polémicos cuyo activismo ha llegado hasta nuestros días. Las vanguardias han venido funcionando dentro de un principio de libertad, buscando nuevas operaciones espirituales de acuerdo con invenciones y descubrimientos científicos, con realidades o novedades sociales, marcando, también, la situación conflictiva de nuestro tiempo (Oriol, 1979).

En la culminación de la Primera Guerra Mundial Europa es un torrente político, social, económico y cultural debido a la progresiva pérdida de las colonias, todo esto termina en una segmentación por parte de las masas sociales. La clase alta se coloca como una de las más influyentes en un entorno industrializado que alberga actividad en todas las ciudades y da inicio a nuevos conflictos de naturaleza desconocida hasta hoy en día (Oriol, 1979)

El caos y el socialismo fueron la salida a la problemática de una sociedad en descomposición. El rápido desarrollo tecnológico es el motivo para empezar a crear nuevas formas de arte, la fotografía y el cine son los preceptores más manifiestos para sobrellevar la situación de ese entonces.

A base de movimientos artísticos como el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el fauvismo y el futurismo las nuevas artes empiezan a tomar forma. Los nuevos movimientos artísticos como los ya mencionados dan pie

a esta «nueva concepción vital» La música se abre camino pero con bases de pesquisa abierta debido al vivo reflejo de su tiempo y su estilo de sociedad, sus resultados transforman el lenguaje hasta llegar a convertirse en un lenguaje totalmente reinventado (Oriol, 1979)

Con esto, la tecnología va avanzando de igual manera para poderse posicionar en cualquiera de los ámbitos donde la requirieran, primero eléctrica y después da paso a la electrónica, las cuáles surgieron para la evolución musical de los progresos.

La creación de instrumentos y de procedimientos expresivos precisos es el punto de partida para las nuevas elaboraciones de la música electrónica rompiendo con el tabú del ruido, con la igualdad del artista, con el ritmo y con todo un nuevo sentido del arte de hacer música.

El futurismo es el primer movimiento artístico que envuelve a la creación de música e instrumentos nuevos. Un iniciador y revolucionario italiano fue Giacomo Marinetti el 20 de febrero de 1909 con la muestra de un escrito inicial radical donde exige un cambio de consciencia en algunos artistas italianos para poder convertir los valores éticos tradicionalistas de una sociedad en una revuelta industrial y mecanizada marcando como límite el progreso de la misma. Así el futurismo se convierte en una de las principales corrientes del arte, a modo que en 1910 Balilla Pratella firma el manifiesto de la música futurista y con este manifiesto se desencadenan otros manifiestos hacia todo tipo de artes como la pintura, la

dramaturgia, la escultura, la cinematografía, la fotografía, entre muchísimas artes más (Oriol, 1979).

Balilla Pratella, otro revolucionador e iniciador italiano lanza una convocatoria a los jóvenes para poder embriagarse del nuevo movimiento, para que puedan conocer lo nuevo, para que se den cuenta de lo actual y para que tengan en mente lo vital aunque desgraciadamente estos jóvenes no son del todo influenciados por el escrito de Batila Pratella, debido que a éste era un maestro escribiendo, pero mucho más reservado a la hora de crear piezas artísticas.

En 1910, Luigi Russolo con colaboración de Ugo Piatti, ambos pintores futuristas, a falta de sustancia en la materia, empiezan a crear máquinas para poder generar ruidos (intonarumori) para poder hacer crecer y sustituir la variedad de tonos y la composición de la música, Luigi Russolo con su manifiesto “el arte de los ruidos” da un giro importante para la nueva era musical.

Invitamos por tanto a los jóvenes músicos geniales y audaces a observar con atención todos los ruidos, para comprender los múltiples ritmos que los componen, su tono principal y los tonos secundarios. Comparando luego los distintos timbres de los ruidos con los timbres de los sonidos se convencerán de que los primeros son mucho más numerosos que los segundos. Esto nos proporcionará no sólo la comprensión, sino también el gusto y la pasión por los ruidos. Nuestra sensibilidad, multiplicada después de

la conquista de los ojos futuristas, tendrá al fin oídos futuristas. Así, los motores y las máquinas de nuestras ciudades industriales podrán un día ser sabiamente entonados, con el fin de hacer de cada fábrica una embriagadora orquesta de ruidos (Russolo, 1913).

2.5 Orígenes en México

En México la música concreta comienza a escucharse en 1961 debido a que se presenta un concierto de música electrónica para cinta sola, este es organizado por Jiménez Mabarak dentro de la asociación Manuel M. Ponce. En este concierto se presentaron obras de los máximos exponentes de la música concreta como Pierre Schaeffer, Sauguet, Xenakis, Stockhausen, Badings y Varese (Iturbide, 2009).

Debido al desconocimiento y al escaso apoyo financiero en México no existe un estudio de grabación musical en los años sesenta, muchos compositores como Jiménez Mubarak en 1957, Eduardo Mata y Guillermo Noriega en 1963 y Francisco Nuñez en 1968 se privan de poseer dentro de México un laboratorio electro acústico para poder emprender sus obras y aprender acerca de este nuevo lenguaje musical.

Se tuvieron que conformar realizando obras para cinta sola, muchas de ellas se perdieron por el poco interés que en ese momento presenta la sociedad

por ellas dentro del territorio mexicano. Es complicado identificar las razones por las cuáles tenemos una participación casi nula dentro de la escena electrónica en el mundo, podemos pensar que la falta de desarrollo tecnológico en nuestro país, de igual manera en todo Latinoamérica, puede ser la causa principal del por que tuvimos pocas obras y pocos exponentes, todo esto debido a que el arte sonoro electrónico se ha desarrollado principalmente en Europa y Estados Unidos y ahí si existió el apoyo determinante.

A finales de los años 60's el ingeniero Raúl Pavón y el compositor Héctor Quintanar se encaminan a introducir el primer laboratorio de arte electrónico en la ciudad de México en el Conservatorio Nacional de Música pero debido al escaso apoyo este no puede funcionar en total armonía por la falta de apoyo de las instituciones culturales de México, aparte no se podía darle mantenimiento al equipo dentro del laboratorio y conservarlo. Hubo muchos deseos dentro del ámbito en tratar de resurgir este tema de la música electrónica dentro de México pero debido a las masas, tanto audiencia como compositores, no se pudo dar continuidad debido a la falta de talleres, conciertos y pláticas.

Existe un dato curioso dentro de la historia de la música electrónica en México, sus inicios son un poco difusos, el simple hecho de no poseer con un laboratorio dentro de una universidad o en cualquier campo de investigación es algo realmente triste y desconcertante, es por eso que necesitamos enfocarnos en otro campo artístico para poder desmenuzar este movimiento con mas claridad.

La clarividencia de la música electrónica en México se la podemos otorgar a los trabajadores que estaban detrás de las post-producciones cinematográficas en México, estos trabajadores, porque no eran en realidad especialistas, crearon dentro de las películas de ficción arreglos musicales electrónicos, o sea, se encargaron de crear las bandas sonoras, todo esto sin recibir algún tipo de nombramiento dentro de los créditos. Hay que tomar en cuenta que los sintetizadores comerciales surgen a mediados de los años sesenta, sintetizadores como el que crea Robert Moog y que incluso en esos tiempos es demasiado costoso conseguir uno, aquí existen sintetizadores gigantes que caben en un cuarto completo pero éstos solo se le otorgan a las universidades de Estados Unidos, estos gigantes se situaban en sus centros de investigación a los cuales solo algunos artistas y compositores tienen acceso, así que es difícil concebir que algún tipo de aparato generador de arte sonoro haya podido existir en México en ese entonces (Munnshee, 1998).

Las películas de ciencia ficción donde se involucra arte sonoro, anacrónico, son la del “Santo contra la invasión de los marcianos” y la de “Blue Demon contra las arañas asesinas”. Estas películas fueron producidas en el año 1966, año en donde no existe aún un laboratorio de arte sonoro o música electrónica. En estas películas se utilizan sonidos diversos como *loops* en muchas partes de cada escena, esto para crear cierto ritmo y textura dentro de la película, efectos para el sonido de las naves espaciales y efectos para el funcionamiento de los laboratorios dentro de la película. Ante eso debemos de reconocer que en la

mayor parte de las películas se demostró una gran experimentación y un gran trabajo de la experimentación sonora.

Es de suma importancia decir que estas dos películas, a pesar de tener terribles guiones y terribles efectos visuales es notorio decir que el trabajo sonoro es de lo más destacado, sabiendo que los elaboradores de estas piezas son personas que simplemente experimentaron con sonidos previamente grabados utilizando grabadoras de cinta magnética, todo esto gracias a la música concreta.

En los años 70's se crea un grupo experimental que se dedica meramente a crear obras electroacústicas y a la interpretación simultánea de esta misma dentro de México, este grupo lo llamaron "Quanta", este grupo fue creado por Mario Lavista, compositor mexicano de música de concierto y miembro de El Colegio Nacional y lo integró Antero Chávez, Victor Medeles, entre otros.

Dentro del grupo Quanta muchos compositores y virtuosos del tema pusieron manos a la obra para poder implementar técnicas de manipulación electroacústica y organizar todo tipo de cátedras en torno al arte sonoro para poder ejercer cierto interés en la sociedad de ese entonces. Héctor Quintanar opta por realizar composiciones utilizando sintetizadores en vivo y emprende seminarios en torno a la música electrónica con amantes nacionales y extranjeros del arte sonoro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro creador musical, musicólogo e investigador universitario llamado Julio Estrada llevó a cabo investigaciones acerca de la composición asistida por computadora, Julio Estrada

es el primero de nuestro país en utilizar una computadora para la creación de composiciones electroacústicas y dentro de las diversas tareas que se observaban dentro de este grupo por último tenemos a Raúl Pavón que impartía la cátedra de música electrónica en el Conservatorio Nacional de Música (Revista Pauta, 2004).

En 1975 el incipiente compositor electrónico Antonio Russek crea el primer laboratorio casero de producción y propagación de música electrónica con la ayuda de un grupo de amigos, Russek dentro de la creación del laboratorio privado construyó un par de sintetizadores Buchla debido a que era más barato pedir las partes y armarlo desde su domicilio (Revista Pauta, 2004).

Teniendo en cuenta que las facilidades y los mecanismos para la creación de música electrónica ya estaban más que desarrolladas, tomando como punto de partida que México ya contaba con un laboratorio dentro de un Centro de Música y muchos curiosos ya estaban forjando su destino creando sintetizadores por su cuenta, el futuro electroacústico acechaba con ser cada día más próspero.

Pero a pesar de todo eso apenas se realizan unas cuarenta obras musicales. En el país, empieza a existir una desconcertante falta de interés por parte de los compositores del género, esto es debido a que muchos artistas piensan que los sintetizadores son simples instrumentos nuevos que pronto serán olvidados debido a que son suplementarios a la gama de sonidos de una orquesta y también creen que los instrumentos originales de una orquesta jamás serían reemplazados por estos nuevos generadores de sonidos. Es por eso que existe un

terrible freno por parte de los más asiduos del campo y por obvias razones contagiaron inconscientemente a un pequeño sector de la población gustoso del área, otro motivo de este despojamiento teórico y práctico del arte sonoro es debido a que resulta complicado adentrarse a este rubro, se requiere de un estudio profundo de ciencias acústicas y de física del sonido, es por eso que muy pocos invierten el tiempo y el esfuerzo para poder proveerse de este lenguaje un tanto esotérico en esos tiempos. *“La única excepción es el ingeniero Raúl Pavón quién nunca fue considerado compositor del gremio musical, este sigue desarrollando música hasta principios de los años noventa”* (Rocha Manuel, 2004).

Otros valientes que persistieron dentro de la composición musical electrónica fueron Manuel Enríquez y Francisco Núñez, destacaron dentro del mundo acústico en México creando foros y espacios para la elaboración y difusión de esta. En los años 80's, después de la decadente década anterior, resurge la música electrónica en nuestro país, agarrando una fuerza voraz y gracias al rebelde Antonio Russek y a la elaboración de su propio estudio la música inyecta en la sociedad un plus que lleva a varios compositores y amantes del tema a empezar sus creaciones fuera de las instituciones culturales del país.

Antonio Russek en conjunto con Vicente Rojo, Arturo Márquez y Roberto Morales le dan un empujón sólido al género a través de la elaboración de composiciones y presentaciones multifacéticas en vivo como “Música de Cámara”, “La Sonora Industrial”, “El Alacrán del Cántaro” entre otras. Antonio Russek inaugura el Centro Independiente de investigación Musical y Multimedia, en este

laboratorio se comienzan a dar cursos acerca del arte sonoro para dar paso a la creación de un nuevo grupo de piezas electroacústicas, todas estas creadas por nuevos compositores como Semir Menaceri y Eduardo Soto entre los más destacados (Rocha Manuel, 2004).

Por otro lado, cabe recalcar que el interés por la electroacústica de Manuel Enríquez, director del festival sufragado por el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), da cierto impulso significativo para la distribución de la música electrónica en esos momentos.

Algunos casos de amantes mexicanos del arte electroacústico que en ese entonces residen en el extranjero deciden viajar a México para darle una nueva oportunidad a este arte que décadas antes estaba en el olvido, amantes como Javier Álvarez, quien se especializa en Inglaterra y es acreedor de varios premios internacionales por sus obras electroacústicas y unos pocos años más tarde se suman a las primeras generaciones Manuel Rocha Iturbide, estudiante de pedagogía musical en Francia, Antonio Fernández Ros, estudiante de composición musical en Nueva York y otros más. Esta primera generación de amantes del arte sonoro son los primeros mexicanos en recibir cátedras académicas dirigidas al arte sonoro desde una computadora (Rocha Manuel, 2004)

Hoy en día tenemos muchos artistas de la música electrónica en nuestro país, incluso existen compositores, o como mejor se les conoce en la actualidad,

productores, que no necesitan de ciertos cursos, diplomados o carreras especializadas hacia el sonido para poder desenvolverse en este rubro musical y crear piezas extraordinarias, esto gracias al increíble desarrollo tecnológico que existe dentro de la rama de la computación y la programación.

Más adelante se tomarán los años 90's en adelante para poder identificar cuál es el evento más significativo que catapultó al arte sonoro, convirtiéndolo en una escena o inclusive en un movimiento social que ya marca al país, en especial la zona centro, donde su popularidad es aún más notoria que en otras partes.

El arte electroacústico es un lenguaje musical tanto serio como sofisticado y hay que enfatizar el hecho de que hoy en día México tiene un espectro enorme de productores, aquellos que con sus trayectorias se han convertido en DJ's relevantes, tan importantes que han rebasado las fronteras del país.

También tenemos compositores jóvenes, que apenas inician dentro de esta rama musical y que ya destacan extraordinariamente, normalmente se aprende escuchando, este arte no es la excepción, es solo que estos entusiastas necesitan un poco de desarrollo teórico y práctico dentro del área para poder plasmar su talento dentro de una pieza artística.

2.6 Problemáticas de la Escena Electrónica

2.6.1 Uso de drogas con fines rituales

Dentro de estos eventos existen las adicciones de todo tipo, existen varios tipos de drogas que los asistentes utilizan dentro de estos eventos. Las más comunes son la marihuana, el ácido lisérgico, el alcohol, la cocaína, pero la más importante y la más común son las mejores conocidas como drogas de diseño, o sea, el Éxtasis (MDMA). El consumo no se presenta como una conducta individual, sino como parte de una práctica grupal donde existe el intercambio de festividad donde normalmente existe la actividad de baile donde uno se descarga física y emocionalmente.

A finales de los noventa comenzó a practicarse el consumo desmedido del MDMA en fiestas rave, por supuesto que había otro tipo de sustancias pero el MDMA fue el estimulante simbólico de este tipo de fiestas, fue tan popular debido a que sus efectos eran psicodélicos donde sufrías distorsiones en el tiempo y la percepción.

Su efecto tiene propiedades empatógenas (sensación de empatía), un sentir donde los problemas en uno se esfuman por completo y experimentas un sentir de que todo esta bien y nada malo va a pasarnos.

Era difícil no hacerlo. Bailar delante de los altavoces, estrechar la mano de nuevos amigos, contar la historia de sus vidas y sus emociones más íntimas a una gente que por primera vez parecía entenderlas de verdad... Y de vuelta a la pista, donde la música vibraba más allá de lo imaginable, y chillar y aplaudir como si nunca quisieran que terminara (Matthew Collin)⁴.

El Éxtasis distorsiona las percepciones sensoriales y temporales, agudiza los sentidos, genera euforia y te extiende un estado de calidez emocional, o sea te vuelves una persona más amable, más cálida, mas quitada de la pena, es tan potente que potencia sentimientos como el amor. Existe una sensación de cierto chispazo afectivo y sobre todo de confianza. Nada parecido al efecto que produce el alcohol.

Los efectos del LSD y la música electrónica juegan un papel llamativo entre el sistema de signos que pueden existir ya en un estado preocupante de alteración. Dentro de la cabeza de cualquier persona intoxicada por el LSD existen rarezas que se mezclan con la música electrónica, está podría llegar a ser uno de las drogas más importantes dentro de la escena por su efecto visual que siempre ira de la mano con la música electrónica. Esas rarezas pueden rayar en lo increíble pero son totalmente ciertas cuando entras en contacto con este mundo, algunos aseguran que estando en un estado de intoxicación por esta droga puedes llegar a ver sonidos y a escuchar colores.

⁴ Comentario de Facebook de Matthew Collin (persona asidua en eventos rave)

El consumo de sustancias dentro de este tipo de eventos, aparte de ser nociva para la salud, tiene repercusiones más graves que sitúan a la escena en un movimiento pernicioso para la sociedad, todo esto ocurre por la falta de responsabilidad y de información por parte de los jóvenes que asisten a eventos rave.

2.6.2 Raves

Todo comenzó en Texas en 1983 cuando empezó a producirse legalmente el MDMA, pero por obvias razones morales y médicas un año después Ronald Reagan prohibió su consumo, su producción y su venta. Aunque estuvo prohibida en los Estados Unidos el MDMA llegó a Ibiza, una pequeña isla ubicada en el mar Mediterráneo en la década de los 80s, el MDMA en esta isla se hizo famosa y es por eso que tuvo gran número de turistas de todo el mundo que requerían de explorar nuevas sensaciones dentro de una fiesta de ambiente electrónico, estos turistas buscaban cosas nuevas, eran muy adeptos a la era llamada “new age”. Ibiza fue la cuna del acid house y del MDMA, así que podemos decir que los dos comenzaron a la par, así se creó la fiesta denominada “RAVE”, “*en inglés, rave significa delirar o desvariar*” (Revista Muy Interesante, 1999)

Cabe recalcar que en los 80’s se inició la onda Rave involucrando drogas sintéticas, en específico el MDMA, por que los orígenes de la palabra Rave y sus consecuencias vienen desde más atrás, con un estilo de desbordamiento

emocional parecido, pero sin la droga predilecta (MDMA) de todas las personas gustosas de este tipo de ambiente, los famosos llamados “ravers”

En México la escena Rave es una importación adaptada de la isla de Ibiza, llegó desde Europa, pasando por los Estados Unidos y llegando a nuestro país, donde día a día crece más debido al suficiente interés de jóvenes. Estos jóvenes no dejan de verla como actividad lúdica, una actividad recreacional donde van y dejan todos sus problemas dentro de la pista de baile.

Símbolos asociados dentro de la escena Rave:

P.L.U.R es un símbolo bastante representativo de la escena Rave en todo el mundo, este acrónimo significa Peace, Love, Unity, Respect (traducido como Paz, Amor, Unión, Respeto), es el lema de los ravers. Este lema se originó entre los años 80's y los 90's.

No dejes a los hermanos perdidos, los cuidas en el viaje en lugar de joderlos, no me saco de onda si me piden pasar hasta en frente, compartimos bebida, damos asilo en la campaña si los ves tirados en el piso, compartimos comida... bailamos juntos aunque te acabamos de conocer... finalmente es una hermandad y como tal tienes que

llevarla a cabo... paz... amor... unidad... respeto... Pero poco de eso se ve hoy en día. (Char Charis)⁵.

Este también significa la forma en que uno debe de vivir, no solo dentro del evento electrónico sino en todos los aspectos de su vida, pero sobretodo es la forma en que nos debemos de comportar dentro de un evento o rave.

Esto es algo tan especial que enfoca la felicidad y la unidad abarcando ciertos aspectos de espiritualidad. Para los ravers significa ser uno mismo y ser amado por ser esa persona libre de complejos y prejuicios. Aunque a veces suene utópico el hecho de crear una escena donde exista la apertura y la tolerancia debemos de comprender que todos a final de cuentas estamos unidos por un solo lazo, un solo vínculo, ese vínculo es el momento agradable que se pasa durante el rave, pero muchos se van por la tangente y pierden esos valores que desde pequeños poseemos, por miedos, prejuicios, diferencias, por estos hechos y más la escena se deforma de una manera alejada de la verdadera realidad, de esa realidad que se lleva a cabo en otras escenas en otros países, no se puede aspirar a ser una escena de calidad por este tipo de actos, tanto vandálicos como intangibles.

⁵ Comentario de Facebook de Char Charis (persona asidua en eventos rave)

2.6.2 Los ravers como tribu urbana:

Una tribu urbana es una agrupación de individuos que visten de forma similar, poseen los mismos hábitos y tienen como tradición asistir a los mismos lugares, en este caso, a los mismos eventos. Las agrupaciones que conforman el Rave son distintas, pero una vez adentro se conforma solo una: los ravers.

En general Rave es una fiesta de gran intensidad que puede durar 24 horas o en Europa hoy en día este tipo de fiestas pueden durar 5 días, es un evento donde se reúnen ciento ó miles de personas a desconectarse del mundo cotidiano, como anteriormente lo habíamos dicho estas personas van a olvidarse de sus problemas en este tipo de eventos y estas mismas personas forman un solo ente denominado tribu urbana, o sea, un grupo de ravers.

La diferencia de esta tribu urbana en comparación a otras tribus es que estas se conforman solamente dentro del Rave y el resto de sus vidas pueden llegar a ser personas totalmente casuales, con vestimentas casuales, ya que dentro del Rave el *dress code* es totalmente estrafalario, que llame sumamente la atención, incluso existen personas que van personificados con algún disfraz de moda, pero la realidad es que esta tribu tiene una vestimenta totalmente casual pero rara entre los normales, gusta de usar jeans súper entubados, de colores llamativos como el rojo o el azul rey, gusta de usar playeras sin mangas para cuando amanece, y chamarras gruesas de cualquier tipo para la noche, en realidad los ravers llevan dos tipos de vestimenta durante el evento de 24 horas,

en la noche por obvias razones dentro de la zona centro, zona donde normalmente existen más eventos y donde está la verdadera escena, existen temperaturas muy bajas, ya en el día donde comienza el calor se transforman en otras personas, con otros vestuarios, en ocasiones no usan nada que les cubra el pecho. Las mujeres por otra parte, usan prendas cortas y pequeños tops o blusas destapadas.

La mayoría de sus prendas son de colores fluorescentes como el verde limón y fucsia, también suelen usar accesorios como collares, zapatos muy altos, normalmente estos suelen ser tenis de plataforma muy alta, pulseras de colores y antes se solía portar tu respectiva varita de neón color azul o verde, hoy en día es raro ver este tipo de accesorios dentro de los eventos.