

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA ESCENA DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA

3.1. Semiótica

En la década de los ochenta hemos sido parte de cierto tipo de evoluciones por parte de la sociedad, hemos sido parte de cambios tecnológicos y sociales muy importantes, todo esto en pro del bien social. También hemos estado inmersos en un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de la información, o sea, la explosión audiovisual donde la comunicación es más rápida y conduce a todo tipo de profundas transformaciones. La comunicación y el poder comunicativo de la imagen son los factores más impactantes viéndolo desde el punto receptor del ser humano.

En esta sociedad mediática en la que coexistimos desde los ochenta, la información más ágilmente equiparada es la que se transmite en un lenguaje visual o audiovisual. Esto hoy en día se ha convertido en un bastón de la sociedad contemporánea.

En la actualidad, las imágenes que contienen algún tipo de significado enfocado directamente a una rama del aprendizaje humano, están fuertemente

influidas por el poder que ejerces en el mundo contemporáneo, en nuestra realidad y cotidianidad.

Dentro de todas las culturas el significado que ocasionan varias prácticas de cualquier tipo, fenómenos tanto sociales como naturales y actividades de cualquier índole, fenómenos y prácticas pueden ser como los juegos de hoy en día, ritos religiosos, la preparación de una bebida, cualquier tipo de entretenimiento, música, entre muchas más. *“Por ejemplo, L. Strauss, analizó fenómenos culturales como la mitología, pero también investigó temas tan cotidianos como los sistemas de parentesco y la preparación de la comida”* (Perez Rojas, 2014).

El estructuralismo surge en el siglo XX como una corriente del pensamiento humano e influye directamente en disciplinas como la lingüística, historia, la psicología y la antropología (Perez Rojas, 2014).

El estructuralismo contiene dos elementos que son totalmente característicos el uno del otro, uno de estos elementos habla acerca de la nula necesidad de las estructuras a complementarse con elementos que sean totalmente diferentes a su propia naturaleza y el otro habla acerca de ciertas prácticas que se muestran cuando se llega a obtener otro tipo de estructuras. Así que es importante resaltar que la estructura estudia composiciones lingüísticas y que éstas se comprenden como sistemas o gama de sistemas que tienen carácter de totalidad, transformaciones y autorregulaciones.

Saussure

Ferdinand de Saussure (1857-1913) a sus 19 años comenzó sus estudios en lenguas en la Universidad de Leipzig, donde más adelante durante su carrera universitaria publicaría un famoso trabajo sobre el “Sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas”.

Más adelante en 1906, la Universidad de Ginebra le proporcionó a Saussure un espacio donde se encargó de dictar un curso de lingüística general. Saussure concibió el lenguaje como un sistema de signos totalmente organizado que se encargan de la expresión de ideas y esto lo combinó con la lingüística que es la que se encarga de estudiar las reglas de este mismo sistema de signos

En contraposición a una lingüística “histórica” –diacrónica–, que estudia los cambios producidos a través del tiempo en ciertas lenguas, Saussure postuló una lingüística sincrónica. Presentó un análisis del estado de la lengua en general, un esclarecimiento de las condiciones necesarias para la existencia de cualquier lengua (Cobley y Jansz, 2001, p.9).

El curso que había impartido Saussure en Ginebra fue reinventado después de su fallecimiento, le llamaron El “*Cours*” el cuál se centraba en la naturaleza de los signos lingüísticos. En distintas etapas de este curso Saussure trata diversas formas de la escritura, en paralelo con su primordial objeto de estudio, el habla, y esto desembocó que la escritura cayera como representación de consideración secundaria. *“En síntesis, lo que hace Saussure, según Derrida, es privilegiar el habla por sobre la escritura dando la impresión de que el significante hablado se encuentra más cerca del significado.”* (Cobley y Jansz, 2001, p.91) Saussure de igual manera determinó a los signos lingüísticos como entidades de dos caras, una de esas caras de los signos era el significante y la otra cara se le denomina significado. El significante es la cara material de un signo, *“si sentimos nuestras cuerdas vocales al hablar, queda claro que los sonidos se producen a partir de vibraciones (que sin duda tienen una naturaleza material)* (Cobley y Jansz, 2001, p.10)

El significado de la otra cara acerca del signo lingüístico que denomino Saussure se trata meramente de un concepto mental. *“Si tomamos la palabra inglesa “dog” (perro), formada por los significantes /d/, /o/ y /g/, lo que se origina para el oyente no es el can “verdadero” sino un concepto mental del “canismo”.* (Cobley y Jansz, 2001, p.11)

Estas dos caras son de suma importancia en el concepto del signo lingüístico debido a que el lazo que se une entre el significado y el significante es de naturaleza arbitraria.

La escuela de Saussure fue un elemento clave para poder desencadenar grandes cambios en la lingüística rusa. El signo de Saussure, el cuál abarca espacios internos del significado y el significante, es el encargado de expresar la idea, su tarea de un modo específico.

Una perspectiva saussureana es que en primera estancia cualquier tipo de manifestación refiriéndose a la cultura forma parte de un sistema muy complejo y en segunda estancia considera los elementos individuales de cualquier tipo de cultura no como componentes con un tipo de identidad esencial sino sólo con ciertos significados aterrizándolo en el estructuralismo.

La semiología contiene elementos que pueden ser cosas de valor, o sea que los signos contienen un tipo de valor el cuál este puede intercambiarse por algo diferente o de igual valor, como por ejemplo cambiar dinero en forma de moneda por dinero en forma de papel, o sea en billete. “*Para Saussure, es el valor lo que genera el sistema de diferencias que es el langue*” (Cobley y Jansz, 2001, p.56)

El concepto de *langue* de Saussure se presentaba para los diferentes usuarios que estudiaban la lengua como una encrucijada en el tránsito de las diferencias de los signos. Saussure tuvo mucha insistencia en este aspecto que diferencia de los signos ya que es el sustento a la *langue*.

La palabra “semiótica” viene de la raíz griega seme, como en semióticosintérprete de signos. La semiótica como disciplina es el análisis de los signos o el estudio del funcionamiento de sistemas de signos (Cobley y Jansz, 2001, p.4).

La semiótica está inmiscuida en la cotidianidad de todas las personas, aunque algunos no distinguan el mero significado del concepto. Cada persona tiene diferencias entre ellas mismas y todos tienen una perspectiva diferente acerca de la semiótica y esto atrae diferentes interpretaciones. *“Todos estamos familiarizados con la forma en que un solo signo dispara una cadena de asociaciones que finalmente parecen bastante alejadas del signo inicial”* (Cobley y Jansz, 2001, p. 26)

Otra de las corrientes importantes referidas a la semiótica es la estadounidense, muchos afirman que el interés que existe acerca de la semiótica está remontada a tiempos añejos, desde los tiempos de los aborígenes que tenían la capacidad de utilizar cierto sistema de signos para poder guiarse y así conseguir su presa con mayor facilidad.

La diferencia que caracteriza tanto la semiótica europea como la semiótica estadounidense es que la estadounidense se formula con la intención de querer abarcar totalmente, o sea propone englobar todo tipo de flujo de signos y la europea se basa totalmente en las diferencias que existen dentro de los sistemas de los signos tanto

humanos como convencionales revisados por medio del estructuralismo (Cobley y Jansz, 2001).

Sin embargo, muchos de sus estudios no se presentan como de naturaleza semiótica en sí, es decir su campo universal abarca mucho análisis dejando afuera la propiedad del sistema de signos.

3.2. La semiótica en la comunicación de masas

La inserción de la Semiótica de la Comunicación de Masas (SCM) adquiere el significado justificante de que la publicidad está conformada por signos y mensajes que contienen la osadía de abarcar grandes cantidades de personas, o sea público o audiencia, y ocupan por lo general medios de comunicación masivos, estos son los encargados de poder facilitarles y garantizarles grandes masas.

La comunicación de masas y la simple comunicación entre dos personas ha sido un rasgo significativo para la semiótica, debido a que la comunicación tiene elementos de organización y estructuración pero para algunos estudios comunicacionales la semiótica es solo un proceso más de investigación.

Los sistemas de signos representan diferentes puntos de comunicación, dejando atrás el proceso de comunicarse con otra persona, o sea intercambio de mensajes, sino más bien una producción de significado en el tipo de mensaje recibido.

Desde el punto de vista semiótico, la comunicación no sólo aparece como la emisión y re-cepcción de mensajes y tampoco aparece necesariamente vinculada a los medios de comunicación de masas, sino que aparece como algo más, como un elemento constructivo y generador de estructuralidad tanto a nivel biológico como a nivel social (Vidalis González, 2009, p.39).

Así que no hay manera de dejar de pensar en la comunicación enlazando rasgos semióticos en sus raíces, debido a que ambas, tanto la comunicación como la semiótica se necesitan conceptualmente. *“Por un lado, la comunicación apareció en el programa semiótico como un elemento de configuración y estructuración de lo biológico y lo social, y fuertemente ligada a la teoría matemática de la información” (Vidalis, González, 2009, p.40).*

La teoría matemática de la información está fundamentada por la identificación de conceptos constructores o como elementos desarrolladores de fluidez o dinamismo en los sistemas de signos por lo que representa un diálogo con propuestas matemáticas y sus desarrollos posteriores y no con estudios de la comunicación y ni siquiera con procesos de iniciaciones teóricas de estos mismos estudios.

En México la semiótica es presentada como una metodología de las Ciencias Sociales y hablar de semiótica en México es hablar de signos y significados en primera instancia, una instancia totalmente común, la gran

problemática que existe dentro del país es ver a la semiótica exclusivamente como una divulgación metódica capaz de recibir significados. *“Así, lo que se tiene en el estudio de la comunicación en México son muchas veces términos y no conceptos, un conjunto de autores y no un principio teórico, lugares comunes y no una fundamentación semiótica”* (Vidalis, González, 2009, p.48-49).

La SCM en México está muy presente en la vida de todos los seres que habitamos en el país, existen signos en todas las partes de las ciudades, los cuales en todo momento hemos interactuado con ellos de una manera constante, *“el lenguaje es un repertorio de signos conmemorativos de lo que los hombres han aceptado de forma convencional”* (Ocampo Ponce, 2009, p.85) desde letreros en diferentes rutas del país hasta signos específicos enfocados a ciertas ramas de la vida social, económica, y en este caso existe la semiótica para festividades tanto culturales como recreacionales como carnavales, ceremonias y más específicamente para fiestas de música electrónica.

Como la semiótica dentro de las masas es algo convencional, las cosas, las imágenes y los conceptos que son producidos por el lenguaje o por los signos son los mismos para todos los hombres. *“El lenguaje desde el punto de vista material es convencional, pero además tiene un carácter inteligible desde el momento en que es manifestación o expresión de lo pensado”* (Ocampo Ponce, 2009, p.87).

La SCM tiene como elemento característico el proceso semiótico y sobre todo la acción social que ésta está ligada directamente a la interacción de las

audiencias y sobre todo de los medios de comunicación de masas. Durante este proceso aparecen procesos como la recepción, los usos sociales que se le da a la semiótica dentro de una comunidad y el trasfondo cultural de los medios de comunicación.

“Así que ha quedado claro que el hombre y la semiótica se encuentran inmersos en un sistema sígnico. Anteriormente se relató que en toda la vida de un ser humano existe la gran posibilidad de interactuar con signos de todo tipo, están presentes hasta en tu dormitorio. Y sobre todo existe la secuela de los signos en nuestras vidas, un signo representa a otro signo y así sucesivamente. El mundo y el hombre se hacen inteligibles dentro de un sistema de signos porque por sí mismos carecen de sentido. De modo que es preciso recuperar el sentido de Dios, del hombre y del mundo para afirmar que gracias a que tienen sentido por sí mismos, por esta razón pueden ser conocidos y expresados a base de signos y viceversa” (Ocampo Ponce, 2009, p.101)

3.3 La escena electrónica desde la perspectiva semiótica

Dentro de la escena de la música electrónica existen muchas sub-culturas que a partir de ellas se pueden desencadenar signos a través de las acciones que estos realizan. Muchas veces se piensa que los signos que conllevan a la escena electrónica son los clásicos signos que en todo momento se puede estar en

contacto pero a decir verdad estos signos están en todas partes gozando de actos y comportamientos del público que frecuentan estos eventos.

En cada sub-cultura se pueden desprender ciertas vibraciones sígnicas las cuáles hacen únicas a estos grupos y ocasionan cierto enfoque notable dirigiendo la atención de manera un poco desenfocada por parte del público en general. Esto pasa debido al sistema de signos a los que han estado expuestos en toda su vida dentro de esta escena, es algo totalmente común y el simple hecho de observar ciertos actos o ciertos comportamientos dentro del evento hacen de este un evento rayando en lo habitual.

Se podría decir que el sistema de signos inmiscuidos dentro de la escena de la música electrónica es totalmente extenso y tiene muchos significados dependiendo de la perspectiva personal de cada persona, algunos no saben de que se trata dicho signo es por eso que recurren a su único conocimiento y es por eso que tiende a desvirtuarse totalmente. Cuando un significado ocupa un solo lugar para las personas asiduas de los recintos electrónicos es propio recurrir a este de manera adecuada y no mostrando la falta de cultura que se puede dar a notar dentro de la escena.

La falta de valores y educación dentro de estos eventos es un tema recurrente donde es posible estancarse, cuando se habla de estancamiento no solo se estanca la persona con poca visión si no todo el colectivo que forma parte de ella lo hace, debido a que son un solo ente, un grupo representativo que

constituye toda una escena y esta escena es difícil que crezca cuando existen comportamientos nocivos por parte del público.

Dentro de la semiótica de la escena electrónica existen dos tipos: la auditiva y la visual. La auditiva puede ser constituida por los diferentes sonidos que podemos escuchar dentro de estos eventos, tanto los géneros como las palabras que comunican algunas personas, en ciertos estilos musicales se puede concebir la interpretación de estos mismos como gran componente de la escena. Ahí se desprende todo, de ahí viene la raíz y el origen del sistema de signos.

La interpretación es una práctica inherente a la experiencia musical desde cualquiera de las múltiples aproximaciones posibles al fenómeno. Bien sea como compositor, intérprete, musicólogos o público, deberemos interpretar lo que recibimos debido a que la música se expresa por medio de representaciones (Guzmán, 2012).

Así que podemos decir que cualquier tipo de música puede ser representada como un sistema de signos, en este caso la música electrónica conlleva ciertas correlaciones entre un género y otro, pero no por eso existen interpretaciones similares, todo género tiene su estudio y su valor en la sociedad mexicana.

Todo dentro de la escena es muy catalogado y no se puede evitar que la gente etiquete a las distintas opiniones que existen fuera de su sistema operativo

personal, los prejuicios, las perspectivas diferentes, incluso los crímenes dentro de la escena hacen que no podamos aspirar a un nivel mucho más alto y esto se desenvuelve en todos los sectores sociales que están inmiscuidos dentro de estos eventos.

En los recintos electrónicos existe una fidelidad del sonido extremadamente estruendosa, muchos lo prefieren así y es lo correcto para poder abastecer en sonido a demasiada audiencia. El buen sonido, a lo que se llama tener un buen sistema de audio dentro de un evento, en un evento de música electrónica es sinónimo de status, en muchos eventos se puede observar que el conjunto de bocinas que dan como resultado el sonido no son de calidad y así solo le demuestras a la audiencia que no existe la seriedad por parte de la organizadora y por ende tu reputación es afectada, sin embargo al tener un buen sonido mandas un mensaje de seriedad y dedicación a tu trabajo y sobre todo muestras un respeto hacia tu audiencia la cuál te lo agradece.

El hecho de poseer un lugar grande para poder realizar tu evento demuestra que tu evento puede ser concurrido por miles de personas, han existido eventos al aire libre que pueden llegar a alcanzar las diez mil personas, estos eventos conllevan varios escenarios donde se muestran diferentes géneros musicales para diferentes gustos, esto hace que el evento sea aún más grande y con mayores posibilidades económicas. La decoración dentro de los eventos es de diferentes tipos, pero existe un patrón visual que hace que todos los eventos sean iguales y se identifiquen como festivales de música electrónica, todo esto va ligado

a que en todo momento va a existir un contacto directo con la naturaleza, estas decoraciones son coloridas y tienen como primordial función cubrir a la audiencia en un entorno mágico donde sus sentidos pueden ser fusionados debido al uso de estupefacientes.

Tanto lo visual del evento como lo visual de la audiencia pueden ser retribuidos al hecho de pertenecer a un tipo de celebración, malabares, juegos con hula pops, fogatas, y demás actos donde la audiencia juega un papel importante, donde interactúan, y que son representativos de la escena electrónica tanto del país como de otras comunidades del mismo tipo en otros países.

El hecho de albergar estos eventos en hábitats naturales, o sea al aire libre da un sentido típico de dichos eventos. El interactuar con la naturaleza da la posibilidad de olvidarse de la rutina que proporciona la ciudad y da una vía de proliferación de emociones como la felicidad y la tranquilidad.

En estos eventos, los desarrolladores de sonidos y signos son los siempre aclamados DJ'S. Un DJ (Disc Jockey) puede llevarte por senderos de felicidad y libertad, son los encargados de mostrar sus habilidades para poder hacer de la fiesta una muy exitosa. El DJ o intérprete realiza procesos sonoros con elementos sensoriales y motores, a este conjunto de elementos se le da el nombre de kinestesia, que se da a la tarea de generar signos físicos de la obra musical.

Durante la transformación kinestésica, son las dinámicas de las propiedades físicas (frecuencia, amplitud, etc.) a través del tiempo las que generan nuestra percepción de distintos flujos y objetos que conducen, por medio de procesos integrados, a impresiones de movimiento, gesto, tensión y distensión (Godoy y Leman, 2010, p.128).

Es entonces que la kinestesia necesita de un total dominio del movimiento corporal, los movimientos corporales en estos recintos son variados, unos muy reservados, otros muy exóticos, en realidad no hay un estilo de movimiento totalmente particular, todos se pueden mover como sea, es por eso que existe el supuesto respeto entra las multitudes. Dentro de la escena de la música electrónica existe el PLUR (Peace, Love, Unity, Respect). Tristemente en México las audiencias dentro de los festivales no emanan ninguna señal de este valor básico, que no solo en los festivales si no en todo el país debe de radicar como elemento primordial de las sociedades. Así que los movimientos tienen sus fundamentos personales, tanto la audiencia como los generadores de sonidos tienen su propio estilo, no importa que no sean eficaces en términos comunicativos.

El amor es representado por medio del arte, tanto lo auditivo como lo visual, como la función primordial de todas las religiones de amar a tus semejantes, es regulado de una manera casi obligatoria para poder pertenecer a una escena y poder gozar de los beneficios de ésta. Es un requisito para poder desenvolverse

con mayor fluidez y entrar en un grupo de seres humanos que disfrutan de manera colectiva el arte de la música y de los rituales que se practican dentro de estas festividades. Desgraciadamente la escena electrónica en México esta desvirtuada y existen casos de desamor por parte de la misma audiencia, la misma que no deja crecer este incipiente arte dentro de México.

La paz es un elemento primordial dentro de la escena electrónica, es la que debe de existir en cada momento dentro del evento para que exista una sana convivencia entre los asistentes y así no se pueda desvirtuar ocasionando violencia, robos e incluso dañar verbalmente a otros asistentes.

La unidad existe en estos nichos electrónicos en México pero no deja de ser una unidad totalmente elitista, existen los prejuicios entre todos los grupos debido a que muchas sub-culturas asisten a estos eventos y por obvias razones no hay claridad ni aceptación por parte de la audiencia.

El DJ está posicionado en uno de los estandartes más elevados de la escena es uno de los principales signos que contribuyen con la realización de ésta misma. Tiene como trabajo desenvolverse tocando su música como objetivo principal del bienestar de la población de la escena electrónica en México. Es un elemento clave, el DJ propone el ambiente y el estado en el cuál muchos asistentes generan emociones, tanto nocivas como benévolas, esto lo digo por el hecho de que a muchos asistentes no les gustan todos los géneros musicales, pero la gran mayoría acude a los eventos a escucharlos sin necesidad de dejar el evento cuando un género no es de su agrado. Debemos de saber que no solo la

música está presente en el desarrollo de la escena electrónica, también podemos gozar de rituales, estos rituales son los que proceden algunas personas para conectarse en tiempo y forma con la naturaleza, en muchas ocasiones la música se detiene para dar paso al ritual, otro de los motivos es para dar agradecimiento a la vida, de estar en ese mismo instante en ese preciso lugar disfrutando de las variadas cosas que un festival puede ofrecer. Existen de manera específica algunos talleres, estos talleres están enfocados a adultos y niños, y en estos talleres puedes aprender cosas como formas de reciclaje, estructuras con cerámica, yoga, Pilates, zonas de descanso para poder relajarse dentro del festival, entre muchas cosas más. La finalidad de poseer este tipo de experiencias hacen del evento un festival de calidad donde están preocupados por el medio ambiente y por el cuerpo humano, este tipo de experiencias realzan la reputación de las organizadoras posicionándolos dentro de la escena como una organizadora de calidad y proveedores del bien común.