

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Facultad Ciencias Humanas y Sociales

Comunicación Social y Periodismo

INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL COLOMBIANO EN LA BANDA ESTADOS
ALTERADOS, EN LA EVOLUCIÓN DE SUS FACETAS ARTISTICAS ENTRE LOS

AÑOS 1991 1995

Preparada por:

Joanny García

Medellín, Colombia

2017

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen.....	3
2. Introducción.....	5
3. Planteamiento del problema.....	10
4. Justificación.....	16
5. Marco Teórico.....	21
5.1. Estado del arte.....	21
5.2. Marco Teórico.....	27
6. Objetivos.....	37
6.1. Objetivo General.....	37
6.2. Objetivos Específicos.....	37
7. Metodología.....	38
8. Resultados.....	45
9. Análisis de la información.....	56
10. Conclusiones.....	60
11. Bibliografía.....	64

TÍTULO

INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL COLOMBIANO EN LA BANDA ESTADOS ALTERADOS, EN LA EVOLUCIÓN DE SUS FACETAS ARTÍSTICAS ENTRE LOS AÑOS 1991 - 1995

PREGUNTA:

¿Cómo influye el contexto social colombiano en la banda *Estados Alterados* en su evolución de sus facetas artísticas entre los años 1991 – 1995?

1. Resumen:

En este trabajo investigativo se relatarán las diferentes facetas artísticas que denominaron el éxito comercial y social de la banda de rock *Estados Alterados*, proveniente de la ciudad de Medellín y representativa de la cultura colombiana, ellos con su género representativo –*electrorock*-, lograron describir el contexto social a través de la evolución musical que tuvieron en su etapa de apogeo, desde el año 1991 hasta el año 1995.

Como inspiración para sus letras y melodías, ciertos factores socioculturales y personales comienzan a verse permeados en sus trabajos musicales; que hasta la actualidad gracias a éstos lograron marcar un punto de quiebre en la música colombiana; ya que el contexto social, político, económico y cultural que se vivió en la década de los noventa generó un punto de inflexión en la vida cotidiana de esta nación, pues el conflicto interno debido al narcotráfico, diferencias culturales e intereses políticos, manchó la historia de Colombia.

Mientras algunas personas hacían parte del conflicto siendo partícipes directos, otras se horrorizaban por medio de las noticias vistas en televisión o leídas en los periódicos nacionales. La desesperación y el deseo de lucha por la vida, eran algunas de las

constantes ideas que prevalecían en la mente de los jóvenes colombianos; así que a través de la música encontraron un refugio para expresar su horror, inconformismo y crítica antes el sistema gubernamental colombiano de otra forma; sin armas, sin agresiones, sin decadencia, sin muerte, sólo utilizando potentes sonidos y líricas filosóficas que sirvieron para concientizar.

PALABRAS CLAVE: Musica, EstadosAlterados, Colombia, Contexto, Arte, Expresión, Cultura, Década de los noventa.

2.INTRODUCCIÓN

La humanidad, tras diferentes sucesos, ha utilizado el arte como vehículo para manifestar su *ser*, sus percepciones, descontentos o eufóricas alegrías que le han marcado su vivencia en el planeta. En el caso del artista Edvard Munch, en su pintura *El grito* (1893) expresó a través de ella toda su desesperación, la podredumbre que le rodeaba, la condición humana que sólo evocaba incertidumbre y vacío de la existencia; su obra fue explícita al transmitir su mensaje hizo percatar a los espectadores de su pintura de que aquellas sensaciones que agobiaron a Munch, también las sentían el público que presenciaba su cuadro.

La expresión, por medio del lenguaje verbal en ocasiones se hace limitante, debido los impedimentos que las palabras tienen por sí solas. Otras expresiones artísticas como la pintura, el baile, la música, entre otros; terminan siendo medios alternativos para expresar diversos deseos, como la emancipación, rebeldía e inconformidad ante algo, donde se manifiestan las vivencias que están afectando la humanidad.

El arte cumple en la mayoría de los casos, el papel de informar o entregar un legado a la sociedad de acuerdo a una estimulación, producto de algún factor externo. Nace de diferentes circunstancias que vive el artista, por esto es importante comprender distintos aspectos como: las emociones, el tiempo, época y lugar que mueven al autor y componen su obra, ya sea literatura, pintura, cine, o en este caso, la música. No necesariamente con el arte se tiene que expresar la belleza; existen expresiones artísticas que reflejan diversos

estilos de vida, que para algunas personas pueden ser decadentes, pero en la perspectiva de otros son sólo vivencias o formas de seguir la corriente social.

Como mencionaba Sartre: Detrás de nuestros dolores se encuentra un saber oscuro, pero necesariamente presente un artista puede hacer de su tristeza una obra de arte; ejemplo Edgar Allan Poe, si bien es un hombre que toda su vida estuvo rodeado por dificultades pasionales, el alcoholismo y la dificultad de relacionarse con las mujeres, con su talento reflejaba su deprimente cotidianidad en las obras de: Berenice, Eleonora, Morella, entre otras.

De igual manera Franz Kafka, un hombre que debido al desarraigo y la culpa; vivió en lugares donde no se sentía cómodo con sí mismo; a pesar de que esta situación no lo alentó anímicamente, sirvió de inspiración para crear su obra maestra "*La metamorfosis*", donde criticaba la nula importancia que le da el ser humano a su condición vital, importándole más las responsabilidades que su lenta transformación en un ser deplorable: una cucaracha.

Teniendo en cuenta los casos anteriores, sin necesidad de observar la biografía del autor, se puede intuir cómo era su estilo de vida, cómo era su pensamiento y posición frente a los sucesos de la respectiva época que vivieron, o sus sentimientos en la etapa de desarrollo de su pieza artística, ya que su obra misma habla al espectador un poco de lo que es el artista y de lo que quiere transmitir a partir de sus obras.

Puede suceder con la pintura, la imagen misma contiene un lenguaje intrínseco que le habla al receptor, así mismo la música, con sus armoniosas, composiciones y letras manifestantes, pueden verbalmente crear experiencias significativas a quien la escucha; críticas y propuestas para el contexto, época y lugar que están enmarcando esas expresiones. Entonces es desde este punto donde la sociedad aprueba ese mensaje reflexivo,

un cambio preponderante tanto individual como grupal, porque el arte debe llevar al que lo aprecie a un estado del pensamiento, un estado de crítica e invitarlo a cuestionar su perspectiva del mundo.

¿Acaso estos hombres con una vida aparentemente “decadente” no son unos artistas? Lo son, porque ellos hicieron de su desgracia una gran obra de arte y por medio de ella expresar y sacar a flote esos sentimientos que los invadía, para quizá ser comprendidos o controvertidos que llegan a ser valiosas para algunas personas. Si estos artistas han creado sus obras en las peores miserias y en estado de depresión, los sucesos personales son en sí inspiraciones para crear arte.

Con lo mencionado anteriormente, las obras artísticas han desprendido diversas experiencias que impactaron al mundo en su tiempo, perdurando hasta la actualidad; como *Estados Alterados*, su evolución fue conforme a las manifestaciones sociales que surgían en Colombia debido a las múltiples problemáticas por las que pasaba el país; a través de sus letras expresaban la inconformidad de la juventud de este país en la década de los noventa; además al escuchar su música, las personas se identifican fácilmente con sus letras, como sucede con la canción *el velo* (1990), que expresa la oscuridad del ser, el abandono, el deseo por ser presente en la vida del otro, en ese estar doliente e invisible. En la época violenta que atravesaba este país, con el silenciamiento a través de las armas, donde la decadencia en Medellín era más que evidente, todos estos fenómenos sociales que enmarcaron la revolución musical de esta banda.

Esta banda antioqueña, fundada en 1987 por Fernando Sierra, vocalista de la agrupación mejor conocido bajo el seudónimo Elvis; el joven Sierra cansado de las problemáticas antes mencionadas -o como él mismo nombra “época del dinero fácil y la violencia de la mafia”-, decide conformar su propia agrupación de synthpop en una ciudad

plagada de música popular como el vallenato y la salsa, donde el rock escasamente se escuchaba resonar en las calles. Dicha idea se solidificó al conocer a dos jóvenes músicos en un pequeño bar subterráneo de la ciudad de Medellín llamado *New York, New York*: Gabriel Lopera, talentoso teclista que después sería conocido como Tato, y Ricardo Restrepo, llamado Richard de cariño, sería el baterista que daría las bases rítmicas a Estados Alterados. Juntos comenzarían este proyecto que abriría la brecha musical colombiana, demostrando que en este país no sólo impera los sonidos tropicales, también la experimentación artística y conceptual por medio de la música.

Estados alterados, ha presentado cinco trabajos discográficos: su álbum homónimo en el año 1991, cuarto acto en 1993 y Rojo sobre rojo en 1995. Estos discos serían los que les darían un reconocimiento a nivel nacional e internacional, llevando uno de sus sencillos a la parrilla de programación del canal Mtv, siendo esto una de las banderas del grupo teniendo en cuenta que fueron ellos, la primer agrupación colombiana en tener un videoclip en esta cadena televisiva.

En estos tres trabajos discográficos hay una variedad de sencillos que se destacan y ponen el nombre del grupo en alto “Seres de la Noche”, el track número nueve del álbum Cuarto Acto, apareció en el nuevo canal de la cadena MTV, MTV Latino. Haciendo de este sencillo y de Nada, track perteneciente a su primer disco, dos himnos del grupo tanto en Colombia, como en el extranjero.

Pero sería Rojo Sobre Rojo, grabado en el año 1995 el disco que representaría una pausa en la historia del grupo; hasta que en el año 2005 se reunieron de nuevo para hacer parte del cartel de uno de los festivales de música más importante de nuestro país, rock al parque; cuatro años después de lo que sería su reencuentro comienzan en la producción de su cuarto disco Romances Científicos disco en el que hasta el día de hoy, participaría por

última vez Tato Lopera, teclista original del grupo, quien tiempo después decidió abandonar el grupo, pese a esta separación Elvis y Ricky deciden continuar con la banda presentando en el año 2014 el álbum Intruso Armónico.

En la actualidad este grupo conformado Elvis y Ricky se encuentra realizando la producción del que sería su sexto trabajo discográfico, con el que pretenden continuar el legado que desde el inicio trazo Estados Alterados.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Desde su origen, la música ha servido como “lienzo” de la humanidad para expresar sus emociones; a través de ella se han contado historias, enmarcado épocas y unido pensamientos. Conflictos bélicos, problemáticas sociales, desastres naturales, entre otros; han servido como fuente de inspiración para diferentes músicos, cuyas obras hoy en día son reflejo -casi bibliográfico- de la historia vivida por la humanidad.

La música ha sido ese arte que ha unido a la sociedad por generaciones; en torno a esta han nacido diversas culturas, se han reforzado ideologías y creado imaginarios. Esto lo demuestran diferentes documentos como el libro del autor norteamericano Mark Yarm *Everybody Loves Our Town* (2011), y el inglés Simon Reynolds *Rip It Up And Start Again* (2005), donde enmarcan la influencia de la música en la vida del ser humano en dos décadas completamente diferentes (80's y 90's).

Desde tiempos inmemorables, la música ha acompañado al hombre, puede decirse que la música nació con el hombre.

En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya estaba presente, según algunos estudios, mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África, hace más de 50000 años. Es por tanto una manifestación cultural universal (Wallin & Merker. 2001).

Siempre ha sido la música una manifestación cultural, además un medio de expresión, también de identificación y de lucha social. El arte debe incitar a la comprensión, un llamado a la realidad, para que el ser humano no pase desapercibido frente a esos fenómenos que están todo el tiempo afectando a la humanidad, ya sean situaciones que suceden en las calles de cualquier ciudad, o simplemente un estado del ser, las crisis

existenciales que ha vivido y que vive el hombre en la actualidad, donde se está inmerso en la soledad y desesperación, por el uso de las nuevas tecnologías.

La música, acompaña todos estos procesos de catarsis, porque en el mundo de las posibilidades hay que darles paso a las epistemologías del pensamiento, a su libertad de expresión y a las propuestas de cambio desde otras perspectivas, esto debe hacer el arte, este es el “grito” que debe dar, a quienes lo perciben.

La música “estratégicamente” ha logrado un beneficio en el avance de la humanidad, buscando generar otras miradas, otras perspectivas de la realidad. “Estrategias que desarrollen la percepción, observación, identificación, comparación, reconocimiento y memorización progresiva del sonido y la música”. (Mijares, et al., 2005, p.11). Es entonces cuando el ritmo y las letras, generan disímiles movimientos en la sociedad.

Las movilizaciones que han generado Estados Alterados, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad que vivía el país en esos momentos, a los jóvenes con iniciativa les pertenece ese capital cultural.

Sucesos violentos como “El Bogotazo” empezaron a generar temores de guerra, violencia y destrucción. Estos sucesos corroboraron el hecho de que Colombia no era un país pasivo; además el conflicto entre “conservadores y liberales” estaba latente -hecho que no dista de la actualidad- ¿qué sucedió en el bogotazo? Hernando Calvo Ospina, en su libro Colombia Laboratorio de embrujos narra lo acontecido:

El 9 de abril de 1948 es asesinado Gaitán en Bogotá, destruyéndose toda expectativa de evolución social. Él posiblemente hubiera sido presidente en las elecciones del año siguiente. Pagaba con su vida el desafío hecho al poder establecido (oligarquía, dirigencia bipartidista y eclesial) y las denuncias contra los abusos de las empresas

estadounidenses. En la inmensa mayoría del pueblo quedó una certeza: la oligarquía liberal y conservadora fue la culpable. El pueblo se levantó en rebelión a la que se ha llamado El Bogotazo. La “Época de la Violencia. (Ospina, 2009, p. 59)

Desde este momento se vio venir una ola de violencia, nace justo en ese momento la llamada “Guerra Fría”. Posteriormente durante 1985 y 1996 acontecen algunos asesinatos, con el nacimiento de la (UP): “Nace la UP, que muera la UP. De ese primer intento entre las FARC y el Gobierno por buscar soluciones al conflicto militar por la vía política, había nacido en mayo de 1985 el partido político Unión Patriótica (UP)” (2009, p. 59).

Este intento por solucionar el conflicto militar de la época se llevó algunas vidas por ejemplo el 9 de agosto de 1994: Manuel Cepeda Vargas es asesinado. Último senador de la República por la UP (le faltaban tres días para posesionarse).

Mientras sucedían este tipo de situaciones en el país, donde el narcotráfico y los grupos subversivos estaban haciendo eco de guerra, había unas culturas emergiendo, en diferentes lugares, personas cansadas de la guerra o quizá con deseos de protestar, a través del arte, justo en esos momentos Estados Alterados estaba en su apogeo, con la grabación del famoso video de El velo que rodaron en Miami en 1991 con el director Simón Brand.

El país anduvo en guerra, en una actividad “mortal” de 1988 hasta 1991. La masacre de Trujillo con más de 200 personas asesinadas en diferentes épocas, mientras los jóvenes se dedicaban a otras actividades de su interés que no conllevaba violencia. No sólo Estados Alterados, Ekhyrosis, Aterciopelados, Kraken, La Derecha, 1280 Almas, entre otros, tenían como lema principal de su mensaje la paz; también estaban inmersos en el mundo de la música, pero no sólo los jóvenes integrantes de las bandas estaban creando culturas y movilizándose hacia otros intereses, sino que aquellos quienes se vincularon a escuchar su

música y apoyarlos encontraron un refugio lejos de la podredumbre y la decadencia en la que vivía Colombia, su refugio, era la música.

La banda continuó evolucionando, presentó su segundo disco *Cuarto acto*, el reconocimiento del grupo era cada vez más alto en el país y en el extranjero, el rock Colombiano se hacía notar en Latinoamérica: un espacio que estaba dominado dentro del mundo musical por las agrupaciones mexicanas, y en su mayoría por las que provenían del sur del continente, como Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Los Prisioneros y más bandas de rock; eran quienes causaban conmoción en las personas, en su mayoría jóvenes que encontraban en el rock una nueva forma de vida. Transcurrió el ascenso de Estados Alterado en el año de 1995, cuando grabaron *Rojo Sobre Rojo*, un trabajo alentador para la escena musical colombiana.

Pero en Colombia los rumores sobre los narcotraficantes no cesaban, pues estos personajes eran quienes estaban marcando la historia de los 90.

El 9 de junio de 1991, Pablo Escobar negocia con César Gaviria. El 22 de julio de 1992 se evadió de la propia cárcel que se construyó, aduciendo que lo iban a asesinar. El 2 de diciembre de 1993 fue muerto en Medellín (2009, p. 28).

Noticias para quienes habían sido víctimas de estos conflictos y por qué no, de aquellos que querían ser testigos del horror y la desgracia del país, pero siempre surgen de esos tiempos de terror y de molestia, personas interesadas por la vida, que buscaban exaltarla desde cualquier manifestación artística.

Nótese que cada elemento del sistema, cada proposición artística, se identifica con el concepto del artista que lo propone, no con la manifestación, materialización o ejecución de la propuesta tal y como queda recogida en forma de "obra" museística caracterizada por

determinadas cualidades morfológicas o estéticas, en virtud de las cuales dicha obra posee la capacidad de representar o referirse a entidades extra-artísticas (Vásquez, 2008).

Los artistas siempre están buscando representar la realidad, con determinada estética y estilo. En busca de una declaración de la verdad, pero esta no puede presentar en toda su expresión el valor de verdad, sin un espectador, emerge ahora el vínculo entre "declaración" y verdad. Al realizar un acto con significación pragmática completa, el artista pretende declarar la verdad: el espectador-intérprete se ve enfrentado a una unidad de significaciones que se presenta como verdad. Del mismo modo que, para que haya verdad, algo tiene que ser dicho, así también toda afirmación aspira a ser verdadera (Vásquez, 2008).

¿Qué sería entonces de la música de esta banda, sin sus fieles acompañantes y receptores de sus creaciones? Pues resulta que a los grandes artistas también los constituyen sus seguidores, aquellos que le están dando vida, porque la música es como un libro, si nadie lee ese libro, está muerto, así mismo con la música, si no hay quien la escuche, está muerta, carece de sentido y significancia.

Pero hay que tener en cuenta que el arte no siempre es estética, caminar, respirar, hablar, hechos que hacen parte de la realidad cotidiana hacen aparte del arte, ahí entonces se concurre con el escritor alemán Friedrich Nietzsche:

Voy por la cotidianidad, de la mano de los sonidos que hay por ahí- incluyendo los ruidos de la ciudad- el mugido de un gato, el ladrido de mi perro, el zumbido del voraz viento de agosto, el silencio- que para mí es una de las melodías que permiten el pensarse- el dulce piano, la misteriosa guitarra o esos tambores que nos hacen vibrar por dentro etc. Dan un poco de sabor gustoso para el alma, y porque no un algo de sentido al existir, haciendo que estas simples-grandes cosas revivan la

sensibilidad, esa parte humana que se está agotando y es entonces ahí donde esa frase encaja perfectamente “Sin música la vida sería un error” o un horror.

Si la Humanidad tuviera conciencia de que está haciendo arte con el mero hecho de vivir, no habría tanta guerra, la vida se respetaría tanto como se respeta la Pintura de La mona lisa de Da Vinci, o las pinturas de Vicent Van Gogh, como se respetan las imágenes de los Santos de la iglesia católica, respetan todas estas y muchas otras obras de arte, porque se les ha reconocido de esta manera, pero la vida, el hecho de respirar ha sido alejada de estas definiciones y por esta misma razón, no hay paz, por esta misma razón muchos músicos hacen un llamado al respeto, “al baje su arma” ¿por qué llamarnos la atención sobre estas situaciones? si nosotros nunca debimos coger una arma para quitarle la vida al otro.

4. Justificación

Este proyecto de investigación, denominado **INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL COLOMBIANO EN LA BANDA ESTADOS ALTERADOS, EN LA EVOLUCIÓN DE SUS FACETAS ARTÍSTICAS ENTRE LOS AÑOS 1991 1995**, tiene como fin exponer el impacto que generó la banda al proponer la música como medio de expresión ante la ola de violencia que permeaba a la ciudad de Medellín en la década de los 90. Además, esta agrupación influyó a diferentes artistas que decidieron gracias a ellos comenzar una carrera musical.

Esta investigación expone la historia de Estados Alterados, un grupo de rock de la ciudad de Medellín que ha sido punto de referencia en la cultura musical de la ciudad y el país.

La revista Arcadía menciona acerca de esta agrupación como:

La primera banda colombiana en Mtv, la primera en tener un sitio web, y la primera en girar por Estados Unidos durante la primera –y muy incipiente– oleada de eso que más tarde se llamó “rock latino”. Todo de primeros. Sin embargo, ese período también estuvo lleno de medios tonos y sombras que matizaban eso que, desde afuera, parecía solo glamour y rocanrol (Duperly, 2015).

En la ciudad de Medellín existe gran variedad de músicos que año tras año trabajan con la intención de narrar el contexto en el que se desenvuelven. Teniendo esto en cuenta, desde el ámbito académico se hace relevante la necesidad colectiva de identificar la importancia de la música en una ciudad como Medellín; puesto que la popularidad de este arte lo hace un medio propicio para concientizar a la comunidad.

Expresiones artísticas como la música, han sido de gran ayuda para contar la realidad, siendo vista como uno de los medios de expresión y la salida frente a los fenómenos sociales más comunes; como lo son: la violencia, la prostitución, la corrupción, el narcotráfico, entre otras. “La significación general de la música, un símbolo cuyo sentido interior se nos revela muy superficialmente” (Nietzsche, 2004, p.1). Es preciso abordar el sentido de la música y su significación al llegar a oídos del hombre. Teniendo en cuenta que toda composición artística – en esta caso la música- lleva un trasfondo, es menester aclarar que superficialmente puede sólo ser un sonido agradable para quien lo escucha, pero cuando se examina y se hace recorrido por las letras, es posible percatarse con una idea abstracta, con sentido muy diferente al que se supondría o podría imaginarse; esto puede llegar a cambiar algunas ideas, incluso puede crear en las personas ideales de lucha social, hablando del contexto de 1991 a 1995 que es bastante violento.

Es importante resaltar la historia de agrupaciones como Estados Alterados que a pesar de no ser objeto de muchos otros estudios, su trabajo hace parte de la historia nacional, cuyas líricas narran las realidades de jóvenes que se veían vulnerados directa o indirectamente por los sucesos que enfrascaban la nación, por esta razón no sólo son relevantes para los amantes del rock, músicos, personas afluentes en el medio artístico, sino para la sociedad en general.

Además de presentar la oportunidad de narrar la historia del rock de la ciudad de Medellín y nuestro país, se parte de unos imaginarios y realidades que el grupo le ha brindado a la sociedad. Se propone realizar un análisis de este conjunto de situaciones que enmarcan los primeros cuatro años de su carrera artística.

Como punto de partida, se cuenta con la disposición de la agrupación Estados Alterados, punto focal de este trabajo investigativo; ya que ellos fueron pioneros en experimentar

diferentes áreas artísticas y sonoras; se reconoce el valor de sus aportes, conociendo sus motivaciones y legados. Además, se debe tener en cuenta que son pocas las investigaciones sobre el tema a nivel local.

Se considera relevante que las personas reconozcan cómo la música en Medellín está llena de identidad, alimentada por diferentes motivos sociales, económicos y políticos. No sólo se contarán las historias de la agrupación Estados Alterados, sino que narrará los ámbitos sociales y culturales que influyeron en sus realidades. Con ello, se logrará ampliar una visión sobre el tema.

La llegada de Estados Alterados a los medios de comunicación extranjeros, que en esa época se dedicaban a promover lo que ahora se conoce como “la ola de rock en español” contar con una página web en una época en la que el internet no era asequible, giras internacionales y un sin número de logros hacen de estos artistas un punto de referencia para la música colombiana. A través de la oralidad, la lírica y la musicalidad, se encuentra una profunda expresión emocional de esta banda: “la melodía originaria de las palabras que expresan el placer y el dolor” (Nietzsche, 2004, p.4)

Teniendo en cuenta todo lo mencionando anteriormente, se puede observar la direccionalidad de esta investigación, ¿Por qué la música y no otro tipo de expresión artística? Porque la música y en especial la de *Estados Alterados* Recrea imágenes, transmite emociones y sensaciones como lo afirma el filósofo Friedrich Nietzsche: “La voluntad con su escala de sensaciones agradables y desagradables, alcanza en el desarrollo de la música una expresión simbólica cada vez más adecuada, y paralelamente a este proceso histórico se desarrolla el esfuerzo de la lírica para expresar la música en imágenes.” (Nietzsche, 2004, p.4) Hay que tener en cuenta que la lírica es un género literario que se caracteriza por

expresar sentimientos y emociones profundas, además habla de un contexto de un fenómeno social que está afectando a la humanidad.

Las consecuencias del singular colectivo influyen, pues, directa y poderosamente en la realidad socio-musical; realidad determinada por la dicotomía de música (Dahlhaus & Eggebrecht, 2012). De acuerdo a esta propuesta es preponderante tener en cuenta que el arte responde a una realidad, más que responder es una reacción frente a una eventualidad social o cultural, manifestando, movilizándose en búsqueda de reivindicación.

Mientras tanto la revista semana reflejaba disímiles fenómenos que enfrentaba el país en la década de los 90:

Cuatro son los escenarios posibles para la Colombia de los años noventa, de acuerdo con las discusiones realizadas en diciembre pasado en un seminario desarrollado en la Universidad de California, Estados Unidos, con la participación de académicos colombianos y norteamericanos: a. Una polarización extrema con tendencia hacia la guerra civil; b. Un continuismo conflictivo acompañado de soluciones intermedias; c. Una recomposición autoritaria de derecha y un aumento del poder militar; d. Una apertura democrática con mecanismos de incorporación de nuevas fuerzas políticas al juego electoral (Semana, 1990).

Si se analiza la referencia que hace la revista Semana es de este año, es entonces bastante importante ver cómo aún tiene repercusión esta época de los años 90. La pregunta sería ¿Qué estaban haciendo los colombianos mientras sucedían este tipo de eventualidades? La comunidad estaba en alerta, y a la expectativa de qué iba a suceder, claro está que el narcotráfico en esta época estaba en su apogeo, pocos estaban dispuestos a luchar contra ello, muchos lo hacían desde el silencio ya que estas situaciones lo único que

conseguían era amedrentar a la sociedad, las personas vivían en un terror impactante, el orden público era oscilante como lo afirma la revista:

Este es también el caso del propio Estado, fraccionado por diversas visiones del manejo del orden público, no siempre coincidentes. Incluso un actor aparentemente desprovisto de visión estratégica, pero con un alto poder destabilizador como el narcotráfico, se encuentra igualmente fraccionado debido al enfrentamiento entre los carteles de la droga (Semana, 1990).

No les queda otra salida a los jóvenes que movilizarse ¿Cómo? Artísticamente lo hicieron, a través de sus líricas persuadieron a algunas personas, que encontraron el arte huir del horror, la muerte y destrucción que suscitaba este tiempo. Es también una forma de mostrar otra faceta de Colombia, que no sólo se vea como un país violento, sino que los demás puedan observar una propuesta cultural, que demuestra la riqueza del país.

Es entonces una banda de rock movilizándose con la juventud, apartando sus realidades de la violencia que acarrea a Colombia en ese entonces, es justo esto lo que busca relatar y resaltar en la presente investigación.

5. MARCO TEÓRICO.

5.1. ESTADO DEL ARTE:

La revista Cultura Colectiva, en la sección de música se hacen una serie de recopilaciones de bandas, de acuerdo a la época y el contexto, donde reconstruyen su historia, describiendo y resaltando las peripecias que algunas agrupaciones o solistas han tenido que atravesar, por fenómenos sociales, culturales y familiares; no obstante, estos fenómenos enmarcan sus estilos y la particularidad de sus composiciones como esencia, llevan un trasfondo que evidencia este tipo de situaciones. Un ejemplo claro de esto es, Daniel Morales joven inquieto por la música, en especial bandas de rock, se realiza una publicación en el año 2015 en la revista Cultura Colectiva algunos documentales que hablan de una época específica, como los años 70 articulando el arte musical y el contexto social y político en el que se desenvuelven: “Los años setenta fueron una época increíblemente fructífera en términos musicales, pero esto está aunado a eventos sociales y políticos muy tensos. La disparidad racial, la homofobia, la respuesta al hipismo y más son analizados en este documental.” (Morales, 2015) cuestiones bastante inquietantes, que han animado a pocas personas a investigar sobre estas circunstancias. En este caso se hace evidente la relevancia y la influencia que puede tener ciertos comportamientos de los seres humanos en sociedad y cómo han influido en la evolución musical de las agrupaciones -en este caso- de rock.

La década de los 90, acompañada por el terror que la violencia generó, a partir de esta relució la inquietud del pueblo, por lo que se realizaron investigaciones sobre qué sucedió y quiénes fueron afectados, en este caso el artículo *Atroces realidades: la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano*; indaga sobre el fenómeno de la violencia sexual que vive la mujer en esta época del conflicto armado colombiano, esta

investigación describe y explica la situación que vivió en esta época, eventos cruciales que no sólo marcaban la mujer, sino al país en general: “(...) La ONU en 1994, enuncia que las mujeres son especialmente vulnerables en conflictos armados y en Beijing, en 1995, el tema se instituyó como una de las dos esferas de preocupación sobre las cuales generará acciones urgentes (...)” (Papel político, 2005)

Demuestra el estudio, además, que el impacto no es solo nacional, sino que es de relevancia mundial, este tipo de indagaciones revelan la situación precaria del contexto, además que puede ser un gran referente para las expresiones artísticas que estaban surgiendo en ese entonces.

El conflicto armado que vivió Colombia durante la década de los noventa fue objeto de estudio para Camilo Echandía Castilla, economista y docente investigador quien escribió un libro llamado *La violencia en el conflicto armado durante los años noventa*, donde argumenta lo siguiente: “las interpretaciones corrientes que lo conciben como una guerra civil, configurando más bien una guerra contra los civiles” (Echandía, 2002, p. 238). En este libro el autor describe cómo fue este conflicto, cómo reaccionó la población, además resaltando que en las zonas rurales fueron afectados muchos de sus pobladores, hace un arduo trabajo investigativo sobre esta época y los sucesos que la enmarcan. El narcotráfico es el principal actor de esta violencia, el autor lo referencia en la página 240 del libro: “El narcotráfico explicaría, en buena medida, los altos índices de muertes violentas en esta región, si se tiene en cuenta la coincidencia entre el “boom” de la cocaína y las alzas y bajas de los homicidios” (Echandía, 2001, p. 240) Muchos de los altercados y enfrentamientos civiles, se deben a la cuestión del narcotráfico y su principal autor Pablo Escobar Gaviria, que dejó tras de sí muchas muertes, como también benefició algunos barrios y algunas personas de escasos recursos.

En el año 2008 Natalia María Ramírez-López publica su proyecto llamado: *Marginalidad y violencia juvenil en medellín y bogotá: narrativas literarias y filmicas de los años 80 y 90 en colombia*, se abordan sobre jóvenes marginados y afectados por la violencia y la identidad juvenil en el ámbito artístico; el objeto de la autora, se centró en el contexto de las comunas en Medellín, y en ciudad Bolívar, referenciando sucesos donde la cultura urbana se ve violentada, además hace un rastreo de los fenómenos familiares, económicos, políticos y culturales que también influyen en el desarrollo cultural urbano de dichos jóvenes, la autora define estas identidades como un fenómeno sorprendente: Las identidades juveniles en Colombia, particularmente, en los años 80 y 90, han sido un fenómeno sorprendente por su particular autenticidad e incrustamiento dentro de la cultura del país (Ramírez & López, 2008); es entonces cuando de la violencia surge la identidad nacional por parte de los jóvenes en Colombia.

A través de la musicología, que es la ciencia que estudia la música, se permite conocer diferentes momentos en el espacio-tiempo de la historia que enmarcan la estética de los artistas, situaciones como drogadicción o la fama. María Ester Grebe en su proyecto *Antropología de la música: Nuevas orientaciones y aportes teóricos en la investigación musical* manifiesta la problemática que surge entre musicología y antropología para estudiar la música y el contexto social donde se desenvuelve, como forma para explicar muchos de los comportamientos que se presentan dentro de las composiciones musicales y los integrantes del grupo o del solista. Argumenta la autora que el problema radica, en que la musicología y la antropología no están cortadas de la misma tela:

En la actualidad, un aspecto crítico central de la antropología de la música parece ser el problema teórico y metodológico de la integración de la musicología y la

Antropología para el estudio de la música en el contexto de su cultura y sociedad (Grebe, 1974, p.47).

Este tipo de investigaciones son importantes porque demuestran las dificultades que se presentan a la hora de investigar científicamente un determinado foco musical. En 1987 comenzó y transcurrió hasta la década de los 90 esa fiebre por el rock en español, donde un grupo de amigos decidían preparar una banda de rock, se presentaban en vivo y hasta lograron grabar algún disco.

En la *Revista La Tadeo*; José Enrique Plata publicó un artículo llamado: *El rock en Colombia. Segunda parte (1987-2007) - De la mano del rock, por la vía del padre Estado, la madre Medios y el espíritu gratuito*” donde evidencia todo el apogeo y la acogida que tuvo el rock en español en Colombia, el surgimiento de bandas con talentos excepcionales entre ellas, “Estados Alterados”, afirma el autor que continuaron componiendo canciones, grabando, tocando en vivo en Colombia o fuera de ella y hasta rodando videos nada que una banda común y corriente no quiera hacer, cualquiera que sea el estilo que tenga (Plata, 2006, p.212).

“Desde finales de la década de los 80 hasta comienzos de los 90 Colombia vivió un periodo de cruenta violencia, estos momentos se reflejaron en una juventud que buscaba escapar de la desesperanza.” Así comienza un artículo en el periódico *El Espectador* nombrado “Rock colombiano en los 90, el grito de una juventud en agonía” el 30 Abr 2014 escrito por David Otero Nieto. En este artículo se evidencia, toda la crisis que vivió Colombia en la época de los 90, denominado aquí como “infierno”, plantea, además, que los jóvenes se apropiaron de la cultura musical, expresando por medio de ella la represión y

la violencia acaecida, refiriéndose a bandas colombianas como Kraken y Aterciopelados, que durante la época y actualmente representan a Colombia.

La materialidad de lo musical y su relación con la violencia, Este artículo publicado por Ana María Ochoa, en el año 2006 en la revista *Trans*, habla de la música como una máquina del tiempo, ya que nos ubica en un lugar y en una época de la historia, Ana María Ochoa afirma que uno de los posibles elementos que se pueden asociar a diferentes ideas de trascendencia espiritual y constitución moral del sujeto y por tanto de lo social que proliferaron en diferentes épocas y lugares en la historia de la música (Ochoa, 2006).

No obstante, también se refiere a la música como un híbrido entre sociedad y cultura, véase en la siguiente cita:

Lo nuevo por tanto no es la tendencia a postular lo musical como aquello que cohesiona lo social, sino la manera como dicha instrumentalización ha proliferado *de manera simultánea* como episteme de lo musical a través de una gran variedad de espacios intelectuales, de ídolo guías políticas, de prácticas musicales y de espacios públicos y por tanto adquiere el tenor de una verdad asumida sobre el sentido y valor de lo musical (Ochoa, 2006, p.2).

En febrero 14 del 2008 se publica un documental llamado *Fobia: 20 años de historia*, este documental cuenta la historia de cinco jóvenes que luego de intentar carrearas artísticas en diferentes proyectos musicales, lograría ser reconocidos en México y demás países de habla hispana como la agrupación Fobia; esta banda mexicana cuya trayectoria se

desenvolvió durante 1987 – 1997, cuenta con músicos que ahora son representativos para la escena rockera latinoamericana y la de su país, Francisco Paco Huidobro, Darío Gonzales, Federico Fong y Jay De La Cueva, son los encargados de contar su historia, junto a sus familiares y personas que los acompañaron desde el principio.

20 AÑOS DE HISTORIA PARTE 1:

En este documental los integrantes de la banda comienza hablando sobre su nombre ¿por qué Fobia?, comentan que las personas pensaban que se referían a la fobia hacia algo, “aversión obsesiva”; mencionan, además que en algún momento comenzaron a odiar su nombre, ya que en todas las entrevistas era la pregunta principal, el porqué de su nombre comenzó a tornarse incómodo para ellos responder, resulta que a ellos les gustaba el nombre más por cómo sonaba esta palabra que por su significado; al fin decidieron dejarlo así y hasta el sol de hoy son 20 años, de estar unidos por una banda de rock y una gran amistad, admiten que realizan los conciertos y se preparan nunca por dinero sino porque les gusta la música y es más un acto de amor. Hablan de su historia personal y su experiencia con la música y señalan que desde niños tuvieron un encuentro con la música, casualmente se encuentran y deciden formar un grupo, aprovechando los potenciales que tenían en ese entonces, con todas las intenciones de perfeccionar.

Documental Fobia 20 años parte II;

Paco, uno de los integrantes, comienza hablando de una de sus primeras canciones “El microbita”, admitiendo que siente vergüenza actualmente de ésta, afirman que decidieron conformar la banda porque en la preparatoria no existían bandas agradables para ellos, no vieron algo complicado hacer esto, por lo que realizar música no fue un simple trabajo para ellos.

Fobia no es una banda pionera en el rock en español; hablan del contexto, haciendo referencia a un tiempo con poco rock, además mencionan de que en ese entonces no buscaban fama, su banda fue de las últimas de garaje y en ese lugar hicieron grandes aportes a México con su música. Percibieron la música muy diferente desde entonces, la carrera artística de la banda comenzó tocando en bares, hablan de su primer disco llamado *Fobia* que sólo generaban imágenes de *Bichitos* argumentan.

Documental Fobia 20 años parte III:

En esta parte, argumentan los integrantes, que eran niños “panqué” (personas con vidas tranquilas); pese a que sus letras fueran un poco melancólicas, pasaron a ser “la cosa a extrañar” como comunes y agradables, sólo querían acogerse al mundo, ser escuchados en las escuelas y obtener como seguidores a la juventud. Siempre fue de gran orgullo, salir a los conciertos y ser más que un grupo musical, amigos y continuar 20 años después con ese gran vínculo afectivo y profesional.

5.2 MARCO TEÓRICO.

Este trabajo investigativo al centrarse especialmente en el consumo de música hispanoparlante, realizada bajo un contexto social violento, característico de Colombia –en especial la ciudad de Medellín- en la década de los 90; es pertinente tener como referente principal teórico a la Escuela de Birmingham, mejor conocida como *Cultural Studies* (Estudios Culturales); estos estudios se centran en “analizar una forma específica del proceso social, correspondiente a la atribución de sentido de la realidad, al desarrollo de una cultura, de prácticas sociales compartidas, de un área común de significados” (Quirós, 2004).

El *Centre of Contemporary Cultural Studies* (CCCS), fundado en Birmingham, Inglaterra a mediados de la década de los 60; tiene como objetivo “definir el estudio de la cultura propia de la sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante pertinente y teóricamente fundado” (Quirós, 2004, p. 1). La cultura no es simplemente la mezcla de costumbres, hábitos y prácticas comunes en la sociedad, abarca más allá de lo establecido en un territorio (como lo típico y característico de una región).

Cabe resaltar que los estudios culturales en sí no son una teoría, sino un compendio de estudios que recopilan varias investigaciones de diversas disciplinas, para posteriormente relacionar dichos resultados con un objetivo en común: el consumo de productos mediáticos por parte de la sociedad y como estos influyen en el comportamiento grupal e individual de la persona.

A pesar de que los Estudios Culturales se fundaron en el Siglo XX, para el Siglo XIX se formaron los cimientos de éstos, con la aparición de la tradición de pensamiento nombrada “*Culture and Society*” (Cultura y Sociedad), creada en Gran Bretaña con el fin de criticar el desprestigio que las artes estaban teniendo, gracias a la modernización de la clase

media que veía las expresiones artísticas como algo no rentable e innecesario (Mattelart & Neveu, 2004, pp. 19-20).

Mientras los filósofos referentes del Siglo XIX (Karl Marx y Friedrich Engels) se concentraban en la industrialización como el fin de la hegemonía clásica, dando paso a sistemas político-económicos más complejos que cambiarían la perspectiva del mundo (capitalismo, socialismo y comunismo); Matthew Arnold, creador de la filosofía de la educación¹, centra sus estudios en cómo garantizar igualdad de educación para todas las clases sociales, separando este proceso educativo de cualquier atadura ideológica -tanto política, como religiosa- (Mattelart & Neveu, 2004, pp. 25-27).

Matthew Arnold con su obra *Culture and Anarchy: An Essay in Political and Social Critique*, promulgaba la cultura como algo público y general, al servicio de todas las clases; pretendía que la cultura y el arte no fuesen un privilegio para los más adinerados, también para aquellos pertenecientes a la clase obrera, y por esta razón en Gran Bretaña aquello que era considerado de “clase media” empezó a permear el ambiente de la clase alta de esa nación.

No es sorpresa que los teóricos importantes de los Estudios Culturales fuesen de la clase baja de Inglaterra, principalmente por esta razón los estudios culturales estaban muy ligados con el marxismo y la tradición culturista (Todo es Comunicación, 2012), la cual estudia las metodologías de investigación de los fenómenos sociales; además este estudio analiza cómo la cotidianidad está sumamente influenciada por la cultura y como esta es

¹ La filosofía de la educación se caracteriza por ser la rama que estudia los procesos educativos del hombre y como estos se relacionan con el funcionamiento de este con la sociedad (Definista, 2016).

utilizada para mantener las clases sociales por medio de hábitos y comportamientos característicos de cada grupo socio-económico (Grossberg, 2006, p. 6).

No obstante, los Estudios Culturales han servido como contra respuesta a la típica hegemonía de poder notable en la sociedad capitalista, permitiendo que los productos culturales no pertenezcan solamente a sectores específicos, sino a todo público que se interese en ello; Nestor García Canclini define al consumo como “el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos” (Rosas, 2013, p. 30).

El consumo es un aspecto que ha definido a la sociedad contemporánea –en especial al capitalismo-; desde la perspectiva de los Estudios Culturales, los productos producidos para ser distribuidos por los medios de comunicación de masas, se hacen tanto para ser consumidos nacionalmente, como internacional, por esta razón Jesús Martín Barbero no sólo propone investigar al público destinatario del contenido cultural, sino los estándares de producción y la forma de cómo se acoplan a diversos públicos mundiales (Quirós, 2004).

Ya que se habla de la producción de contenidos mediáticos, es importante mencionar el término de *aldea global*, utilizado por el profesor Manuel Castells; este se refiere especialmente al contenido multimedia generado en el siglo actual, ya que el contenido generado para lo global, suele sobresalir que aquel realizado para el público local; no obstante, lo local para permanecer, se debe de adaptar a públicos exteriores (Castells, 2009).

Según lo dicho por Castells, se observa la importancia que tiene en la actualidad realizar productos mediáticos que puedan ser consumidos en diferentes contextos

mundiales, es lo que finalmente convierte la comunicación mediática en una red que engloba a todo sujeto que recurra a esta; es decir, gracias a la facilidad de acceso a la información –y cultura- a través de diversos medios de comunicación, es común que las culturas traspasen fronteras y se conformen en territorios donde no fueron iniciadas.

Aunque los Estudios Culturales han tratado de acabar con la jerarquización y parcialización de la música, es notable que en la actualidad algunos productos culturales predominan ante la enorme cantidad existente (García, 2016); como se puede observar con la industria musical, donde hay predominancia en la popularidad de artistas de habla anglosajona sobre cualquier producto musical realizado en otro idioma.

Al tratar la música popular, en este terreno es importante citar a Theodor Adorno, filósofo alemán conocido por ser uno de los fundadores de la Escuela Crítica (mejor conocida como Escuela de Frankfurt); él habla acerca de este tipo de música como “productos estandarizados”, ya que siempre siguen ciertos parámetros de composición para lograr ser exitosas (Adorno & Simpson, 2002); es importante mencionar esto, pues debido a esta normalización es común que culturas de tercer mundo incluyan estas composiciones en su música tradicional.

La estandarización es un tema importante para este trabajo investigativo, ya que la música, al ser un producto comercial y consumido -no sólo desde su estructura sonora, sino el contenido cultural que provee- se notan ciertos parámetros casi idénticos en la música popular (general) y los distintos géneros creados en esta industria (individual). mencionando nuevamente a Theodore Adorno, habla de la construcción de una pieza auditiva notoria como un proceso fijado más en cumplir con la similitud de la rítmica de

moda, que la adecuada composición de instrumentos de forma individual para posteriormente unirlos y formar una canción con armonía (Adorno & Simpson, 2002, pp. 168-169).

Según lo anteriormente dicho la música, aunque sea una producción cultural, finalmente es un producto, y Adorno compara el método de comercialización musical con la industrialización y la modernización actual, pues producir una pieza sonora conlleva a varios equipos trabajando para que esta sea exitosa, desde la parte artesanal que es la composición, hasta lo estandarizado como la edición del sonido y creación para publicitar dicha canción (Adorno & Simpson, 2002).

Este método también se le conoce como funcionalista, ya que las funciones de creación de contenido están relevadas a diversos centros de producción, donde cada uno de estos se especifica en sólo una función (Foucault, 2002). Esta teoría ha sido uno de los principales enfoques de los Estudios Culturales, debido a que ha marcado la producción capitalista de la actualidad, que a su vez ha sido blanco de innumerables críticas en las ciencias sociales.

Para continuar explicando la importante relación entre los Estudios Culturales y la música (tema principal de este trabajo investigativo), se considera pertinente hablar sobre la teoría del arte, ya que hablar en sí de qué es arte sería osado y ambiguo, pues una de las características de las artes es la subjetividad en torno a estas y la casi nula reglamentación para la creación de una pieza gráfica o sonora.

La teoría del arte es una disciplina que engloba el estudio de los distintos géneros artísticos creados, especialmente a las bellas artes, las cuales son: pintura, escultura,

arquitectura, literatura, artes escénicas y música; esta enfoca sus estudios en la estética que ha variado a través de las etapas evolutivas del ser humano –desde la prehistoria, hasta la actualidad-.

Por otro lado, la estética investiga las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Es la manera particular de entender el arte o la belleza. Así que la estética es aquello que estandariza la belleza y cómo debe ser en sus distintas manifestaciones, no sólo en el arte, también en la cotidianidad; pues lo estético en una industria cultural, permea el estilo y perspectiva de la sociedad.

Friedrich Schiller habla acerca de la estética como el intermedio entre el imperio de los sentidos a razón, ya que la estética es un estado libre del ser humano, donde no se haya limitado por cosas materiales e intelectuales (Sánchez, 1978). Esta es la principal cualidad que brinda, puede ser cuestionables ciertos estilos artísticos desde el punto de las “bellas artes”, no obstante, habrá personas que defenderán su estética particular.

Mencionando la belleza, ésta posee un papel fundamental en todas las expresiones artísticas, pero al igual que las artes es complejo darle una definición exacta a este término; la definición más aceptada en campo de la teoría del arte es la descrita por Immanuel Kant: “lo bello como aquello que place universalmente sin concepto, es decir, sin necesidad de tener un conocimiento previo (un concepto) del objeto” (Sánchez, 1978).

No obstante, la belleza también se encuentra en lo creado de forma artificial, como ejemplos representativos están las esculturas que, a pesar de estar basadas en figuras naturales, son realizadas por el ser humano; y por supuesto la música, aunque en sus inicios

trataba de simular el sonido emitido por animales y el ambiente, este ha evolucionado al punto de crear tonos sintéticos que de forma natural sería imposible replicarlos.

Pero, la finalidad principal del arte es expresar el sentimiento del ser humano, pues este es el único ser viviente que crea piezas artísticas con una clara intencionalidad comunicativa; para ello se recurre a la estética, debido a la libertad que provee al ser humano para expresar sus vivencias de modo individual, Wilhelm Worringer expresa que “en el arte todo es expresión” haciendo alusión de que los géneros artísticos obedecen a una necesidad de comunicar un mensaje (Aburto, 2002).

El arte finalmente es otro medio de comunicación, pero a diferencia de los demás, posee mayor riqueza simbólica; en este caso que se concentra en la música existe la denominada semiótica musical, la cual “se ocupa del estudio de los procesos por medio de los cuales la música adquiere significado para alguien” (López, 2007); es decir, no se concentra en definir el significado de una pieza auditiva, sino en los procesos que ésta atraviesa para adquirir dicha significación.

Al tratar términos como el significado de una pieza musical, es importante mencionar la definición de signo, la unidad que da pie a la semiótica. Rubén López la define acertadamente de la siguiente manera:

Un signo es un objeto o pensamiento, una percepción tangible o intangible, un sentimiento, algo real o soñado, un movimiento o un gesto, etc.; en definitiva, cualquier cosa que nos permite comprender algo más a lo que es en sí misma (López, 2007, p. 6).

Gracias al signo se pueden definir el pensamiento del ser humano y transmitirlo a través de un medio, en el caso de la música adquiere mayor significado, ya que permite entender las múltiples emociones, opciones, culturas e imaginaciones que puede suscitar la música en el ser humano (López, 2007).

La historia de Colombia es menester conocerla, en el caso de los residentes de este país, con mayor razón debería hacerlo. Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. *Colombia Laboratorio de Embrujos*, por ejemplo la masacre de las bananeras es un suceso de vital importancia, ya que fue un hecho que dejó bastantes víctimas, y que tuvo repercusión en diferentes escenarios.

Es importante contextualizar durante la investigación y de alguna manera se va recreando la historia del país y de esta misma manera se puede entrever las cuestiones más preponderantes que hacen repercusión a través del arte.

En este mismo libro se habla de la *Ventana Gay* que consistió en movilizaciones buscando reivindicación de la homosexualidad:

En los setenta y de la mano de León Zuleta empiezan las reivindicaciones del movimiento homosexual. Había tenido un antecedente en los cuarenta con “Los Felipitos”. Fundan la primera publicación bajo el nombre *Ventana Gay*. El 28 de junio de 1982 organizan la primera marcha gay en Colombia. Eran 32. Y 100 policías. Y empiezan a participar el primero de mayo, el día del trabajo, como

contingente de trabajadores homosexuales. En 1993 Zuleta fue asesinado (Ospina, 2009, p.19).

Todo ese tipo de eventualidades va dotando de identidad al país en términos de que busca demostrar que no hay pasividad por parte de los colombianos, sino que el país está en constante actividad, en busca de la igualdad social y el respeto por la vida como la lucha femenina por ser valorada y se le deje de discriminar por su sexo:

En julio de 1981, en Bogotá, se realiza el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe donde se desarrollarán cuatro temas: 1. Feminismo y Lucha Política; 2. Sexualidad y Vida Cotidiana; 3. La Mujer y el Trabajo; 4. la Mujer (Ospina, 2009, p. 21).

Textos como: *Sobre la música y la palabra 1871* de Friedrich Nietzsche exponen que la música siempre ha sido de gran impacto en la humanidad, llevando a los hombres a indagar más sobre la historia, y la importancia de la música en la humanidad, afirma el filósofo que “En todos los pueblos la música apareció ligada a la lírica, y mucho tiempo antes de que se pensara en una música absoluta se realizó en aquel maridaje sus primeros progresos” (Nietzsche, 2004, p.2). La música lleva unos procesos antes de ir a impactar a la humanidad, recae sobre ella unos asuntos de estética, arte y musicalidad, que de acuerdo a esto o genera algo bueno, o en su defecto puede generar un efecto negativo, en este texto se le da mucho valor a la palabra como máximo exponente que permite la expresión del pensamiento.

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL:

Identificar la influencia del contexto social colombiano en la banda estados alterados, en la evolución de sus facetas artísticas entre los años 1991 – 1995.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mencionar el proceso de evolución de la agrupación Estados Alterados en la escena musical de la ciudad de Medellín entre los años 1991 - 1995.
- Describir los procesos de composición musical de la agrupación Estados Alterados entre los años 1991 - 1995.
- Analizar el contexto social vivido por la agrupación Estados Alterados en la ciudad de Medellín entre los años 1991 – 1995

7. METODOLOGÍA.

La investigación, en este caso descriptiva, se llevó a cabo desde dos enfoques: investigación documental y abordaje desde las entrevistas. El material abordado hace alusión primordialmente al contexto colombiano en los años de 1990 a 1995, para obtener datos sobre esta época, se abordaron ocho libros de historia colombiana, sobre música y cultura; la lectura de diez ensayos que hablan sobre la música, contexto cultural y violencia.

Se realizaron varias entrevistas semiestructuradas de diez preguntas a personas cuyo rango de edad era similar (30 mínimo, máximo 40), la selección y muestra final fue de carácter homogénea, ya que los participantes trabajan en la industria musical en diversos aspectos, siendo estos específicamente productores, músicos (entre estos dos integrantes de la banda Estados Alterados) periodistas musicales y fans; éstas se realizaron con el fin de obtener información exclusiva, no encontrada en otros trabajos de esta misma temática;

Además se tuvo en cuenta cinco documentales que en su mayoría hablan de esta agrupación, mientras otros trataron las historias de distintos músicos, conservando el estilo documental que es fundamental para esta investigación, ya que permite la comparación y contraste de materiales filmados.

Se seleccionaron ocho periódicos y revistas, que por lo general hablan de música rock en Colombia, junto al contraste de la violencia que vivió el país en este periodo de 1990 a 1995; lo que se tomó un tiempo estipulado de diez meses para hacer un profundo análisis; además de contar con herramientas de rastreo de información que se permitieron conocer la postura de otras personas que, también han indagado sobre el tema, determinar qué tan influyente fue el contexto en la evolución musical de la banda.

En cuanto a literatura, es importante para este trabajo investigativo por el hecho de contener historia relevante que denomina esos imaginarios que permean la cultura en todas

sus expresiones, y en este caso del contexto musical. Por creación literaria o literatura se entiende:

Por su etimología, pues, la literatura está ligada a la cultura, como manifestación de belleza a través de la palabra escrita, pero esta definición deja fuera la literatura de transmisión oral, que es la primera manifestación literaria conocida, por lo que es mejor hablar, siguiendo a Aristóteles, de ‘el arte de la palabra’: la literatura es un arte, y, por tanto, se relaciona con otras artes, y tiene una finalidad estética (Gallardo, 2009).

Es así como la literatura también se vuelve un elemento importante en la música, sin ella, grandes éxitos de la música como “Corazón Delator” de la agrupación Argentina Soda Stereo, canción inspirada en el conocido cuento del escritor norteamericano Edgar Allan Poe *The Tell-Tale Heart*, y que fue incluida en su cuarto trabajo discográfico *Doble Vida*, rápidamente se convirtió en un referente para el rock en español que se hacía en Latinoamérica a finales de los años 80; o *Los Cien Años de Macondo* de Los Hispanos, canción que hace parte de ese repertorio del folclore musical colombiano, que suena sin falta cada diciembre en muchos de los hogares colombianos y además fue inspirada en el libro del barranquillero Gabriel García Márquez. En definitiva, la música se complementa perfectamente con la literatura, si esta no estuviese presente no daría paso a músicas o canciones de importancia para la historia, tanto a nivel nacional como global.

Es entonces la literatura un elemento importante en la composición y creación artística de muchos artistas, pero también lo es para quienes dedican su vida a exponer cada detalle de las diversas piezas musicales que presentan diariamente un sin número de artistas – músicos- alrededor del mundo. La crítica, como género literario, se encargará de exponer,

dar a conocer y representar los detalles que tiene cada canción del repertorio de la agrupación Estados Alterados, desde el año 1991 y 1995.

En cuanto a la literatura histórica, obras como *Colombia Laboratorios de Embrujos* es un libro que permite hacer el rastreo histórico de esta nación, importante para comprender el contexto social colombiano y poder abordar la década de los noventa, en especial todo lo que sufrió el pueblo de Colombia debido a la ola de violencia producida por los múltiples conflictos armados internos. La lectura de este libro lleva a relacionar diferentes comportamientos de los artistas en contraste con la violencia y todo lo que se padeció durante la época en cuestión (1990-1995).

También uno de esos antecedentes literarios es el libro titulado *Postpunk: romper todo y empezar de nuevo*. Este libro refleja las rupturas que sufre la música, en especial el punk en determinadas épocas como en la década de los setentas, ochentas y noventas. La música joven reflejaba los cambios que sucedían en la humanidad, pero también se transformaba en sí misma. El estudio de este texto permite encontrar y evidenciar la influencia que tiene el contexto en la música, cómo generan cambios en ella y aporta a una comunidad ideas positivas, aunque atravesase cambios, en el caso de punk, pasar al post punk que ya implica una ruptura no sólo en la música sino en la sociedad, en la cultura y el contexto en general.

Otro enfoque se tendrá es la historia de la banda Estados Alterados y su evolución durante la década de los noventa, para obtener datos que nutran el enfoque. Por medio de la información adquirida, se profundizará sobre las primeras tres placas discográficas de esta agrupación, las cuales se realizaron entre los años 1991 y 1995, en una época que Colombia atravesaba una de sus peores etapas posterior al “Bogotazo”, debido a la violencia provocada por el narcotráfico. Por esta razón se considera de gran importancia la

recolección de información de medios escritos y visuales ejercicios periodísticos que contengan la información necesaria.

La RAE define como periodismo el acto de “Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades.”, junto con la música su función sería informar desde un punto de vista imparcial sobre eventos, discos, canciones y demás historias que giran alrededor de la música, sus fortalezas sus debilidades y sus aportes al mundo artístico son expuestas desde el periodismo musical y con este la música se ve analizada desde varias perspectivas, haciendo que el lector comprenda de qué se habla aunque no sea músico.

Revistas como *Semana* son de mucho aporte, ya que aficionados por la música e investigadores de la misma, se animan a publicar artículos relacionados con el tema musical en la década de los noventa, donde efectivamente aparece el nombre de la banda Estados Alterados como representante de la cultura colombiano, también se percata de que al realizar este tipo de publicaciones donde se habla de música, también se toca el tema de la violencia como un gran factor de influencia. El analizar estos periódicos y revistas permiten que el proceso de investigación se enriquezca ya que encuentra gran concurrencia con el desarrollo de los objetivos de investigación, encontrando la evolución musical que alcanzó la banda durante la época.

El análisis de piezas musicales, resultará de importancia también la crítica musical, si bien la RAE define la crítica como: “Juicio expresado, generalmente de manera pública, sobre un espectáculo o una obra artística” teniendo en cuenta esta definición, y analizando la crítica-musical- en este caso, ya que esta se centra en tres disciplinas que permiten el ampliar el panorama de análisis que se le da a una obra musical; estas son: Musicología, periodismo y la creación literaria.

Se entiende por musicología “Una disciplina que considera a la música como un objeto de conocimiento, cualquiera que ésta sea. El conocimiento que construye se diferencia tanto de la creación musical (composición) como de la práctica instrumental y pedagógica (interpretación y docencia)” (Universidad Nacional de Colombia); es decir, no solo se centra específicamente en aspectos técnicos, como la interpretación de un instrumento o la composición de piezas musicales, sino en el origen, en la historia, en la temática y lo que trae consigo cada canción, melodía, álbum, y músico.

El estudio de otras bandas musicales como Los Prisioneros serán importantes ya que ellos son grandes exponentes de lo que es *la crítica musical* en la manifestación artística, ya que las canciones de esta banda que buscan protestar por cuestiones que están afectando a su país Chile, como la minería, el atraso cultural, la industrialización y crítica al sistema educativo. Por otro lado, Aterciopelados es una banda colombiana que refleja su búsqueda por reivindicar el feminismo, desdibujar la figura de la mujer de valores tradicionales, relegada a las tareas del hogar y la subordinación. El rastreo de estas bandas permitirá un mayor acercamiento a realidad cultural y a las manifestaciones artísticas desde un punto de vista crítico.

A través de medios como El Espectador algunos admiradores de la agrupación se han encargado de recopilar la historia y mencionar años en los que presentaron sus tres primeros discos, *Estados Alterados*, *Cuarto Actor* y *Rojo sobre rojo*, discos en los que el cine, la literatura y el contexto social fueron partícipes al momento de componer cada sencillo. Aspectos como estos son importantes porque con ellos se plantea la direccionalidad de la investigación documental con la influencia y apoyo de las fuentes informativas y material bibliográfico aquí mencionados, que serán de vital importancia para llevar a cabo los objetivos.

Se realizó una entrevista que consta de diez preguntas de orden argumentativo a diez personas de la ciudad de Medellín y Bogotá, teniendo en cuenta que estos eran dos de los principales puntos geográficos de la ciudad. Con el fin de concretar la recolección de datos, la opinión pública es importante; conocer otras perspectivas que demuestren la realidad de la cultura colombiana y de la repercusión que tuvo y tiene actualmente estos movimientos artísticos y su evolución. Las preguntas seleccionadas para la entrevista son las siguientes:

- ¿Conoce usted a la banda Estados Alterados?
- ¿Cómo conoció usted la música de Estados Alterados?
- ¿Alguna vez ha asistido a una presentación de Estados Alterados?
- ¿Qué piensa de la puesta en escena del grupo?
- ¿Considera que su estilo musical y visual influenció además artistas de la ciudad de Medellín y otras agrupaciones del país?
- ¿Cree usted que la agrupación musical Estados Alterados aportó a la escena musical de Medellín?
- ¿Por qué cree usted que un músico de la ciudad de Medellín encuentra en influencias extranjeras una forma de manifestarse?
- ¿Cómo cree usted que el contexto sociocultural de los años 90 influenció a artistas como Estados Alterados y otras agrupaciones de la ciudad de Medellín?
- ¿Cree usted que la música y el arte en general, cumplen con la función de comunicar, de manifestar? ¿Por qué?
- ¿Considera que entre los años 1991 y 1995 la agrupación Estados Alterados atravesó diferentes facetas artísticas?

El análisis de documentales como el de *Fobia 20 años* donde hablan algunos de los integrantes de la banda y como estos poco a poco narran sucesos claves para la construcción de esta agrupación; además menciona el proceso para que actualmente consiguieran prestigio en la historia, la opinión pública, fans fieles y como replicaron sus ideas en las personas allegadas a esta banda. Fobia fue una banda que revolucionó el rock en México, que promovió la pasión por la música en jóvenes de la década del noventa. Documentales como este permiten descubrir que había otras bandas en otros países revolucionando el género rock, al igual que Estados Alterados lo hacía en Colombia. Este rastreo será de importancia para la corroboración de la información, y para el desarrollo de los objetivos planteados, esta investigación posando la mirada sobre literatura, documentales, revistas y entrevistas permiten el amplio contenido que aquí se podrá plasmar, para la sustentación teórica que respecta a la investigación.

8. RESULTADOS:

En el rastreo bibliográfico se encontró: el desarrollo evolutivo de la banda Estados Alterados de acuerdo al contexto de Colombia en la década de los 90, una época violenta, donde el narcotráfico se cobró muchas vidas; mientras se indagaba sobre este fenómeno social se halló en literatura acerca del conflicto colombiano que las mujeres, sobre todo de la zona rural fueron afectadas violentamente, se les despojó de sus tierras, incluso muchas murieron.

Por otra parte, la presencia de mujeres en tropas guerrilleras, demostrando que esta figura “doméstica” de la mujer se va desdibujando ya que hace presencia en otros escenarios, luchando por sus ideales, fuera el que fuera. Este tema, aunque no ha sido muy estudiado, hay quienes se inquietaron y decidieron analizar de fondo la situación de la mujer en esta época y en el territorio colombiano.

MUJER Y VIOLENCIA EN LOS CONFLICTOS RURALES Es uno de los ensayos analizados, expone diferentes facetas que se presentaron en Colombia en el contexto del conflicto como: La violencia política con la presencia de las guerrillas, el ejército y los paramilitares, la narcoviencia -que promovió el terrorismo-, el sicariato, la delincuencia común así se le denomina a todo este conflicto dentro del narcotráfico.

Y la violencia doméstica, donde a la mujer se le vulneraron sus derechos y se convierte en caso de reproducción de la violencia, el hecho de las masacres que se hacían quitándole la vida a familias enteras, no importando la presencia de mujeres y niños. Datan que en 1993 parece aumentar nuevamente la violencia para ambos sexos, con excepción de las desapariciones, que seguían declinando. La participación relativa de las mujeres como víctimas de los hechos violentos, es del 5.6%.

La Banda Estados Alterados hace referencia líricamente a la mujer, en la canción titulada “la fiebre de Marzo” se puede analizar un reflejo de lo que representa el género femenino en el contexto, en este fragmento:

“Quemó todos los fósforos con desencanto

Voltea las botellas con su pie descalzo

Quiere escaparse a la calle del mambo...”

Se puede interpretar que en esta canción se refiere a una mujer que vive en una inquietud del pensamiento, una pérdida de fe “desencanto” una forma de rebeldía cuando menciona “quiere escaparse”, es al mismo tiempo demostrar cómo se desdibuja el estereotipo de una mujer sumisa, como se planteaba en lo anterior, además resaltando a una mujer autónoma que toma decisiones por sí misma esto quizá producto de la violencia, la pérdida de sus seres queridos u otros agravios acaecidos por situaciones ajenas a ella, propiamente del conflicto que aún sigue exhibiendo sus repercusiones en la sociedad colombiana.

La sociedad colombiana que no estaba nada bien, misma situación que los artistas resaltan implícitamente en donde el revolver se convierte en un objeto principal como si tuviese dominio propio que “busca aventuras” la lucha además es una situación que en este contexto se convertía en un mecanismo de defensa, en una forma de resistir, como se evidencia en el fragmento del track número dos de su disco homónimo de 1991, titulado “la Culpa”, una canción que aunque no hizo parte de los listados musicales que en esa época, decían cuál era la canción más importante de la semana, dejaba en evidencia cuál era la realidad y a que se enfrentaban los jóvenes de esa época día tras día:

Algo no iba bien

Es el revolver

Buscando aventuras

Que van con temores

Es una enfermedad

Muchas experiencias

Una lucha por sobrevivir

Tengo un sufrimiento

No tengo elección.

Como se puede observar en las canciones “Fiebre de Marzo” y “La culpa” comparten algo y es: la desesperanza, el abandono: “Tengo un sufrimiento, no tengo elección.” es un suplicio del que no se pueden deshacer.

La poesía que también tuvo lugar en esta época, máximo exponente está: José Emilio Pacheco, Porque ya que desde su palabra inmediata habla del tiempo y tiempo hablado y a la vez elaborada como su lucidez formal y forma lúcida. Aparece un Ensayo llamado “Literatura latinoamericana en la década de los 90” en la revista *Literatura Hispánica*. El autor afirma que le ha dado la palabra a la época, y ésta habla de nosotros desde el centro de las crisis. (Ortega, 1990) No solo era Colombia un país violento sino que había otros lugares del mundo donde se vivieron muchas crisis; en México, por ejemplo, la poesía empieza a tener voz y cuerpo para expresar el texto por sí mismo, de alguna manera la escritura poética, ya sea en prosa o verso, contiene un sinnúmero de críticas que están determinadas por un contexto, sentimientos, utopías y anhelos que el autor está plasmando en su obra; quien lee estas poesías puede llegar a identificarse, o incluso a percatarse de cuestiones cotidianas que le rodean y no había percibido. A partir de ésta, se puede ampliar la perspectiva sobre la visión del mundo.

Teniendo en cuenta lo anterior, también durante la investigación encuentra situaciones de la década como: El materialismo, las nuevas tecnologías que se encargaron de alejar cada vez más a la humanidad del ser, el contacto se pierde y sólo se escucha el ruido de las grandes fábricas (posterior a la industrialización) sólo se habla del horror, el amarillismo siempre presente, este Poema de José Emilio Pacheco:

El Silencio.

La silenciosa noche. Aquí en el bosque
no distingo rumores, no, de ninguna especie.

Los gusanos trabajan.

Los pájaros de presa hacen lo suyo

(seguramente).

Pero no escucho nada.

Sólo el silencio que da miedo. Tan raro,
tan raro, tan escaso se ha vuelto en este mundo
que ya nadie se acuerda como suena,
ya nadie quiere
estar consigo mismo un instante.

Mañana

dejaremos de nuevo la verdadera vida para
mañana.

No asco de ser ni pesadumbre de estar vivo:
extrañeza de hallarse aquí y ahora en esta hora tan muda.

Silencio en este bosque, en esta casa

a la mitad del bosque.

¿Se habrá acabado el mundo?

Este poema refleja, el ruido del mundo y el temor que tiene la humanidad por estar consigo mismo, la década presenta este tipo de situaciones, la dispersión del ser humano, unos querían huir, otras querían protestar, otras querían ir a la guerra, otros querían pintar, escribir, cantar. Componer, bailar, también el uso de las tecnologías, Etc. En contraste con las producciones de la banda Estados Alterados, encontramos el miedo a la soledad y el silencio en una de sus canciones llamada “Seres de la noche” en este pequeño fragmento: “No quiero despertar, no, y encontrarme solo como siempre fue” deja entrever ese miedo que se supone vivía la época, una obscuridad del ser, la abstracción de la conciencia.

Todo este tipo de actividades alejó a la humanidad de su vivir como ser y el contacto se perdió. Entonces lo que termina haciendo la literatura, la poesía, el cuento, las novelas y demás se encargan de recrear la historia, es dejar en la memoria de los hombres hasta que desaparezca el medio.

Los documentales, como fuente de recolección de datos, permitieron el acercamiento a otros movimientos artísticos como el hip hop en Bogotá. Se encuentra además que no sólo el rock era motivo de impacto en la cultura colombiana de la década de los noventa; también, como protesta, habían surgido otros manifestantes artísticos, en este caso personas que le apostaron al hip hop como género urbano. Dos de los primeros exponentes en Bogotá de este género fueron los grupos *Gotas de Rap* y *La Etnnia*. *Gotas de Rap* conformado por jóvenes que hacían teatro, empiezan a trabajar en su primera producción bajo el título *Contra el muro*, que sale a la venta en 1995; un año antes la Etnnia publicaba *El ataque del metano* en casete y al año siguiente en formato CD, con el que revoluciona el hip hop en Colombia. Estas dos agrupaciones de hip hop, también hacían

fuertes críticas al entorno violento que percibían; no obstante, hacen resistencia por medio del arte que es bastante importante, ya que ha sido un medio de expresión donde muchos han logrado representar su estado.

La Etnnia por ejemplo en su canción “Asesino por naturaleza” que hablan de las muertes que se vivieron en los barrios bogotanos, estas manifestaciones musicales, enmarcadas por un contexto de guerra, en sus líricas hay un profundo conocimiento, un deseo imberbe por hacer que la sociedad se concientice de lo que se está viviendo de alguna forma proponer la paz y otras formas de luchar que no sea con un arma en la mano y el derramamiento de sangre.

La música juega un papel importante a la hora de manifestar las inconformidades, en la búsqueda de revistas sobre la agrupación Estados Alterados se encontró en la revista *Semana* el caso de los años 80 aparece una canción titulada *Muevan las industrias* de la agrupación chilena “Los prisioneros” Con esta canción hacen una fuerte crítica al nuevo modelo económico neoliberal que se presentaba en Chile, esta canción hace una crítica a las Hidroeléctricas, a la minería y las forestales-celulosas. Que lo que hacían era invadir territorios, despojar familias y contaminar.

Esta agrupación también criticó el modelo educativo que se encargó de reproducir la desigualdad, al presentar su canción “El baile de los que sobra” se referían a esa exclusión que se vive por parte de la escuela, donde se quiere jugar y divertirse, pero el panorama es diferente, lleno de señalamientos y discriminación. Sobre todo, de las personas de clase baja que, al ser egresados de un colegio, se percataron de que las oportunidades laborales eran mínimas, o el acceso a la educación superior (universidad) también era casi nulo.

Por qué no se van del país es una crítica al “atraso cultural” que denominan sufre el país chileno, canciones como "Paramar", "¿Quién mató a Marilyn?" y "Nunca quedas mal con nadie" eran agudos golpes de sátira social.

Otra banda que durante la época de los 90s impacto en el pensamiento cultural de los 90 fue “Aterciopelados” quienes desde el momento de su creación y con la evolución de su sonido, han compuesto obras musicales que reflejan los temas que encarnan la realidad colombiana. Su propuesta artística refleja el objetivo de concientizar a su público sobre algunas de las problemáticas más complejas por las que atraviesa la sociedad moderna.

Es por esto que en la obra de Aterciopelados se pueden identificar tres temas que son fundamentales para su creación artística y conceptual, estos son: la crítica social, basada en la violencia, la explotación del hombre por el hombre, la desigualdad social, la violación de los derechos, y el poco interés hacia el medioambiente, producto de la industrialización y el abuso del hombre con la naturaleza y la figura femenina en la sociedad, que hasta hace muy poco en realidad, comenzó a tener voz y voto, su interés por desdibujar esa figura doméstica de la mujer donde se veía violentada y maltratada por el hombre mismo y entre las mismas mujeres, esa competencia en cuanto a la superficialidad, busca reivindicar la libertad femenina, el valor que tiene y se le debe otorgar, teniendo en cuenta sus deberes y derechos como mujer.

Entrevista realizada como medio de recolección de datos:

Entrevista realizada el 2 de febrero del 2017

Con las entrevistas realizadas se encontró que: los entrevistados concurren en que el contexto sociocultural influenció mucho a la banda en la década de los 90 había mucho que decir, también se halló una opinión muy relevante de acuerdo al arte y su función comunicativa refiriéndose a la música como un canal para desahogarse, y el arte en general

como un medio de expresión, entonces de acuerdo a lo Planteado por Eisner, habla de que el arte comunica tanto como informa y expresa, es verídico su aporte teniendo en cuenta la observación de las diez personas entrevistadas.

Armand Mattelart y Érik Neveu (2004) hablan de la unificación de dos constructos que son: La sociedad y la cultura, hablando de la influencia que le brindaba la una a la otra, claro está que en el caso puntual de los artistas, en este caso colombianos, sí han sido influenciados por el contexto social de Colombia en la década de los noventa, donde se hace verídico el hecho de que cultura y sociedad hacen un híbrido, si bien cuando se habla de uno, es preponderante hacer mención del otro, en este caso lo que sucede con *Estados Alterados* es que refleja lo que es la sociedad y la representa culturalmente.

Matthew Arnold en su obra *Culture and Anarchy: An Essay in Political and Social Critique*, promulgaba la cultura como algo público y general, al servicio de todas las clases, actualmente el arte no es para las personas más adineradas, como lo fue anteriormente durante la edad media. La música el día de hoy llega a oídos de aquellas personas que quieren escucharla no importar su estrato, lo que importa es el gusto, como se percibe en las entrevistas *Estados Alterados* llegó a los oyentes a través de las emisoras; ya que el contenido generado para lo global, suele sobresalir que aquel realizado para el público local; no obstante, lo local para permanecer, se debe de adaptar a públicos exteriores. (Castells, 2009). Se considera verídica esta afirmación ya que como lo menciona Sergio Uzaheta, comunicador social y periodista, especializado en música:

Cuna de más del 70 80% de la música en Colombia en el siglo XX donde empezaron a surgir sellos disqueros bandas y estas influencias las empezaron a buscar ellos en otros países, ahora en el rock también sucede lo mismo, los paisas, la

gente de Medellín siempre han tenido influencias también porque tienen contacto a viajar con otras culturas.

Entonces es importante la influencia musical extranjera porque de alguna manera los músicos locales deben buscar también ser reconocidos a nivel global, porque no se puede permanecer sólo con el reconocimiento local; además que las culturas extranjeras enriquecen el proceso artístico, no sólo en la producción musical, sino también en la visual debe buscarse una constante evolución.

“Friedrich Schiller habla acerca de la estética como el intermedio entre el imperio de los sentidos y la razón, ya que la estética es un estado libre del ser humano, donde no se haya limitado por cosas materiales e intelectuales” (Sánchez, 1978) de acuerdo a esta afirmación en la pregunta número 10 de la entrevista realizada

Felipe Carmona, músico de la ciudad de Medellín, conocido principalmente como vocalista de la extinta banda Artefacto, productor musical, y ahora integrante de la banda, comenta:

10. ¿Considera que entre los años 1991 y 1995 la agrupación Estados Alterados atravesó diferentes facetas artísticas?

Creo completa y rotundamente en eso porque la música y el arte mueven unas fibras que, con la comunicación normal no es posible. En general la música es una cosa muy “tesa”. Hay libros que desde la parte neuronal muestran cómo el cerebro es afectado por música, también como la materia es afectada con música o por ejemplo como una imagen que tengas al frente cambia el contexto totalmente si cambias la música.

Y eso por ejemplo lo tiene muy claro la gente que vaya digamos a hacer la banda sonora de películas y todo eso, Saben exactamente cómo se comporta el ser humano y ante que estímulos funcionan ¿cierto?

Un estudio de eso se llama la psicoacústica que es la manera cómo nosotros percibimos el sonido, entonces está desde todo el punto de vista físico y los diferentes efectos sonoros, en resumen, cinco años de carrera de música es para apenas cubrir como la superficie de cómo la música si influencia a la gente y como saber usarla.

En el ensayo *Sobre la música y la palabra 1871* de Friedrich Nietzsche se puede observar que el filósofo hace mención de la palabra como medio de expresión del pensamiento, así mismo la música no es otra cosa que la manifestación del pensamiento y de un sentir aunque oscuro, necesariamente presente, el arte desde la antigüedad ha estado muy ligado a unos asuntos de estética, que actualmente siguen estando vigente y el arte necesita de la estética para hacer una obra agradable, a los sentidos del hombre.

Los presentes hallazgos, dejan claro el hecho de que la sociedad y la cultura van ligadas, que el arte cumple la función de comunicar, informar, pero sobretodo de expresar a través de la oralidad, de la musicalidad y de lo visual, el pensamiento y los sentimientos, a quienes opinan que la música afecta positivamente a los sentidos, generando agrado o desagrado, pero no pasa desapercibida frente al hombre. La banda estados alterados, fue de gran impacto a nivel nacional e internacional, tuvo gran influencia extranjera lo cual le permitió estabilidad en el campo de la música, además mencionan los entrevistados y concurre con las publicaciones de las revistas, que bandas como *Los prisioneros, Estados*

Alterados, Aterciopelados, Fobia, y Ekhymosis en esta época de 1991 a 1995, tenían mucho que expresar ya que latinoamérica estaba en un ambiente conflictivo, como dice Sergio Uzaheta uno de los entrevistados “Había mucho qué decir en esta época, se puede afirmar entonces que según las entrevistas y los datos recolectados que Estados Alterados fue una banda, en la cual influyó en gran medida el contexto de violencia de 1991 a 1995, logrando los excelentes contenidos de sus letras, su puesta en escena y toda su evolución musical.

9. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN:

Partiendo de la pregunta problematizadora ¿Cómo influye el contexto social colombiano en la banda *Estados Alterados* en su evolución de sus facetas artísticas entre los años 1991 – 1995?

En la época de 1991 a 1995 había mucho por decir, situaciones que evocaban espíritus de rebeldía que terminaban haciendo revolución a través del arte, es justo cuando los artistas como estados Alterados se convierten en la voz del pueblo, una voz que surge de la oscuridad de la década, un terror causado por la violencia incomprensido tal vez... la canción “nada” muestra un poco dicha incomprensión y la oscuridad definida como “una nebulosa”

En las noches más oscuras
hacia afuera no veo nada
y de pronto para adentro
todo es una nebulosa
y no entiendo nada
y no veo nada.

Se puede inferir que el contexto social colombiano preludió un asunto de identidad, tal como lo planteó Simon Frith “la mala música es inauténtica: no expresa nada. El término más habitual en la crítica del rock para referirse despectivamente a una música es tildada de « sosa» -una música sosa no contiene nada y se produce sólo con la idea de que resulte comercialmente agradable” (Frith, 2001, p. 3) , en el sentido de que la banda refleja

intrínseca o explícitamente un contexto social que se vivía entre los años 1991 y 1995, la violencia, la marginalidad que vive todo un país a causa del narcotráfico, en los resultados se obtiene esa respuesta por medio de la entrevista realizada, donde los que conocen la banda afirman el hecho de que el contexto de 1991 a 1995 sí nutre de contenidos considerablemente a Estados Alterados.

Adorno plantea el caso de una banda de rock *vasca*, dónde en la época de los 80, no veían futuro en su existencia, y todo esto se ve reflejado en sus letras duras y el uso de drogas excesivo. Un ejemplo que clarifica el hecho de un contexto cómo entra a influir en determinados grupos musicales, y en el arte en general, un caso no muy lejano es Débora Arango quien por publicar en 1940 sus pinturas que contenían desnudos, causó gran impacto, hasta se le consideró como un atentado contra la cultura y tradición artística, teniendo en cuenta el contexto colombiano, era muy conservador.

Adorno habló de una sociedad inmersa en la música y la misma música dentro de sociedad, esto es bien interesante ya que el hecho de que una sociedad se nombre por la música que se está escuchando con mayor frecuencia habla mucho de la influencia de parte de la música, un ejemplo es, que Medellín se considere la “capital del reggaetón”, o que en los 80 y 90 Colombia fuera “Un país Rockero” tiene mucho que ver el contenido musical de cada género.

En la década de los 90 ¿Había mucho por decir? Por esto mismo urgieron otros géneros en la urbe, géneros que en otros países como en Estados Unidos encontraban una forma de expresarse y levantarse; es así como el hip hop, música protesta, que busca revelar las injusticias sociales, exaltando la vida en búsqueda de la paz. Adorno dice que la música

desde su índole debería ser una fuerza transformadora, por lo tanto, reveladora. Otro ejemplo es El Cubano Silvio Rodríguez, quien en sus letras deja plasmada su posición política que va en contra de la opresión y las cadenas, quien se convierte en una revelación para sus oyentes.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y respondiendo a la pregunta problematizadora, es evidente que el contexto sí influye en el arte, debido a que los artistas parten de la experiencia y de las necesidades que surgen en su entorno para crear nuevas posibilidades y recrear lo que se vivió o se vive, es el contexto que se vierte en un contenido artístico cumpliendo la función de informar, de proponer, de revolución, de reflexión es el artista quien le da dirección a ese contenido que de por sí lleva consigo una historia que nace en un contexto determinado, en este caso el de Colombia en 1991 a 1995 en la evolución y la puesta en escena de estados alterados, que contiene mucho de sus vivencias en Medellín, que no estaba nada bien por la violencia y todo esto expresado a través de sus composiciones. Canciones como "nada" " seres de la noche" expresan el vacío, lo oscuro y la desesperanza, que ellos sentían, y Colombia en general, producto de la zozobra y la angustia.

Teniendo en cuenta que esa es su función es comunicativa, Estados Alterados y su evolución musical fue llevada a cabo conforme al contexto de 1991 a 1995; este se vierte en el arte y cae inmerso en la misma sociedad, para que al pasar el tiempo recrean la historia a partir de su contenido, porque si bien *El velo* o *Muévete* dos de las canciones más icónicas de la banda, no impactan de la misma manera actualmente que cómo impactó en la década de los noventa, siguen teniendo contenido y fines que no se pierden a través del tiempo.

El consumo de música en la actualidad ha cambiado, antes sólo tenían acceso a la música los pertenecientes a la burguesía, porque eran quienes podían acceder a la cultura con

mayor facilidad, como Bourdieu lo estudió, sólo eran los burgueses quienes tenían mayores posibilidades de ir a la escuela, mientras que los de clase baja, tenían que trabajar por lo tanto era más limitado su conocimiento cultural.

Actualmente basta con tener internet, acceso a YouTube y otras aplicaciones, para acceder a la música, de cualquier lugar, de cualquier género sin importar la clase social, edad, o raza. Es entonces cuando el público se puede acercar a cualquier agrupación por medio de internet, y encontrar el reflejo de una sociedad, la historia de lo que fue y alguna propuesta de transformación. Estados Alterados refleja una historia de un contexto y con ello su evolución audiovisual, que fue y es de impacto.

10. CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta la vida cultural y la historia colombiana, se tiene en cuenta que hay diferentes facetas y acontecimientos que enmarcaron la década de los 90, estas, habían dejado su huella desde otras épocas, - 50, 60, 70 y 80- siendo el contexto no solo nacional, sino el global lo que llevaría a que Fernando Sierra (Elvis), Gabriel Lopera (tato) y Ricardo Restrepo (Ricky) formaran Estados Alterados.

En un país golpeado por la violencia en sinnúmero de ocasiones, entonces ¿qué hace la población, qué comienzan a hacer estos tres jóvenes? comienzan a buscar diferentes formas de manifestarse, mientras algunos entre familia y amigos departían sobre las problemáticas que se vivían en el momento, llegando a proponer posibles soluciones, pero finalmente dejando estas ideas y sueños en el aire, en una conversación más con sus pares - familia y amigos -, no contaba con una mayor trascienda o relevancia.

Por otra parte, otros decidían salir a marchar por la paz en Colombia, encontrando en esto una forma de hacerse escuchar, de representar su sentimiento de inconformismo frente a esas diversas situaciones que entran a afectar a la población en general, quizá no se logra ningún cambio, pero la movilización termina generando un impacto, y las personas que participan o simplemente desde afuera se percatan de que algo está ocurriendo allí, se van concientizando y de alguna manera ya el sujeto no percibe de la misma manera estas situaciones.

Otros deciden tomar la violencia y confrontarla, con más violencia, lo que finalmente termina convirtiendo los escenarios de cotidianidad, en espacios de reproducción violenta que no generan ningún cambio, de hecho, hacían todo lo contrario. Por lo contrario, es fascinante y causa intriga la faceta cultural, que funcionaba como esa

otra cara de la realidad, algo que los jóvenes cansados de vivir rodeados de horror y muerte deciden usar como bandera.

Ellos no optan por tomar las armas, ni por sólo hablar y proponer situaciones que se quedarían en el aire, sino que buscaron hacer repercusión a través de la música bandas como Estados Alterados, quienes a partir de la estética y la música comienzan a cambiar sus vidas, dejándose permear por su entorno, pero también poniéndole a este una señal de alto, construyendo un camino al lado de agrupaciones como aterciopelados, la derecha, Kraken, Ekhyrosis, bandas que representan el rock colombiano y que dejan plasmado en sus letras la realidad en la que se desenvolvían o en la que ya no querían convivir más.

De otros países, artistas latinoamericanos como: Fobia de México, Los prisioneros de Chile, Soda Stereo de Argentina, aprovecharon ese dolor que sentía la población, la humanidad y la juventud por su realidad, haciendo del rock en español un emblema más de la vida de los jóvenes.

Estos y más artistas, por medio de sus productos musicales, tenían como trasfondo unas críticas, teniendo en cuenta que estas proponían sembrar en los jóvenes que terminaran siendo constructivo, que enriquecían la cultura de su país de origen y la exaltaban, además el impacto que generaron y generan en sus seguidores, que termina ampliando las perspectivas de la humanidad frente al mundo.

Cuando un artista se desentiende por completo de su entorno, sus obras comienzan a carecer de identidad, de alma y no sólo lo refleja en sus piezas, si no es su vida artística y es por esto que las obras creadas por Estados Aterados entre los años 1991 y 1995, continúan generando recordación, porque su música se desenvuelve y combina con la realidad en la que conviven.

Este trabajo investigativo fue muy enriquecedor, y con este se pretende que quien quiera estudiarlo, encuentre que los objetos o áreas artísticas que decoran la cotidianidad, no son más que expresiones comunicacionales, formas que el hombre encontró para poder expresar lo que no podía en una conversación y por esto decidió trabajar por medio de la literatura, la pintura, la música, el teatro.

En la literatura se encuentran poetas que hacen críticas a la modernidad de una manera poética, en algunos casos pesimista o en otros con una mirada esperanzadora, libros también que terminan narrando la historia colombiana sobre todas las eventualidades que han afectado a la población, *Colombia Laboratorio de embrujos* es uno de esos libros.

Otra visión que se tiene del país, la persona que dedique la observación y concentración en estas páginas, comprenda que Colombia sólo tiene una historia a nivel mundial “Narcotraficantes” esta es la visión general que se tiene sobre Colombia, que es un territorio violento, que no hay más que sangre y pobreza, a don quiera que vayamos esta será la percepción que tienen de este territorio, además de otros aspectos, como la educación que se considera al país un de los más malos, también en el aspecto cultural que no se tiene la mejor reputación.

Este país está lleno de una riqueza cultural amplia pocos mencionada y resaltada; no sólo en el rock, sino en el hip hop y folclor propio de Colombia; la literatura poética y novelística, el teatro y todas estas manifestaciones demuestran el anhelo de paz soñado por el pueblo colombiano, una cultura que respeta que propone y moviliza ante la adversidad. Ésta otra cara de Colombia se debería conocer más allá que aquellos relatos que sólo hablan de la historia violenta del este país.

Siempre es importante que los grandes artistas –quienes nos representan- demuestren lo rico es este país culturalmente, y los que residen en el territorio, muchos

extranjeros que visitan el país, han mencionado maravillas acerca de la calidez humana, de todo l riqueza natural que también es otra fuente de inspiración para grandes artistas, escritores como Gabriel Garcia Márquez, quien describe un territorio Colombiano en “Cien años de solead” su obra cumbre con la que fue galardonado, este trabajo busca resaltar además de exponer la banda “estados Alterados” en sus mejores facetas, que Colombia está llena de una riqueza en todos sus aspectos que cabe resaltar y es menester conocer.

11. Bibliografía

- Aburto, S. (2002). ARTE Y COMUNICACIÓN. El objeto en el transobjeto. . *Razón y Palabra*.
- Adorno, T., & Simpson, G. (2002). Sobre la música popular. *Asociacion Centro de Estudios y Cooperacion para American Latina*, 163-201.
- Castells, M. (2009). *Comunicación y Poder*. Madrid : Alianza Editorial, S.A.
- Dahlhaus, C.; Eggebrecht, H. (2012). ¿Qué es la música? Barcelona: Acantilado.
- Duperly, E. (2015) Los 25 años de Estados Alterados. Revista Arcadia.
<http://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/estados-alterados-/43606>
- Echandía, C. (2002). La violencia en el conflicto armado durante los años noventa". Revista Opera 2001.
- Elliot, E. (2002). La escuela que necesitamos. Amorrortu. Argentina.
- Fouce, H. (2002). *fouce.net*. Obtenido de fouce.net:
http://fouce.net/Docencia/Curso_estudios_culturales.htm
- Fisco, S. (2005). Atroces realidades: la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano. *Papel político*, 17, 119-179.
- Frith, S. (2001) *Hacia una estética de la música popular*. Madrir Ed: Trotta.
- Gallardo, E. (2009). Qué es la literatura: Definición. <https://peripoietik.es/hypotheses.org/41>
- García, A. (2016). *LEGITIMIDAD CULTURAL Y OMNIVORIDAD: ¿HACIA UN "RÉGIMEN GENERAL DE LOS TEXTOS"?* Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- García, M; Bustos, L. (1992). Los focos de la mafia de la cocaína en Colombia. *Nueva sociedad*, 121, 60-67.
- González, M. (2011). *Revista Arcadia: modelo de publicación cultural en Colombia (Bachelor's thesis)*.
- Grebe, M. (1974). Presencia del dualismo en la cultura y música mapuche. *Revista musical chilena*, 28(126-1).
- Grossberg, L. (2006). *Stuart Hall on Race and Racism: Cultural Studies and the Practice of Contextualism*. Chapel Hill: University of North Carolina.
- Gudiño, A. (2007) *Fobia XX (20 años de Fobia)* México D.F. Sony BMG.
- Levinas, E. (1987). *De otro modo que ser, o más allá de la esencia*. Salamanca: Sígueme.

- López, R. (2007). *Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-enactiva de la música*. Cataluña: Escola Superior de Música de Catalunya.
- Mandoki, K. (2006). Prácticas estéticas e identidades sociales: Prosaica II (Vol. 2). Siglo XXI.
<http://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/article/view/36577/38493>
- Mattelart, A; Neveu, É. (2004). *Introducción a los Estudios Culturales*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Meertens, D. (1995). Mujer y violencia en los conflictos rurales. *Análisis político*, (24), 1-16.
- Morales, D (2015) 10 documentales de música que puedes ver en Youtube. *Cultura Colectiva*.
<http://culturacolectiva.com/10-documentales-de-musica-que-puedes-ver-en-youtube/>
- Mijares, A; Briceño, M; Alvarado, I; Serrano, G. (2005) *Educación inicial, expresión musical*. Ministerio de educación y deportes.
- Naranjo, C. (1997). *Música y conciencia. La música como proceso humano*, 185-206.
- Nietzsche, F. (2004). *Sobre la música y la palabra*. NoBooks Editorial.
- Ochoa, A. (2006) A manera de introducción: la materialidad de lo musical y su relación con la violencia. *Trans. Revista Transcultural de Música*, núm. 10.
- Ospina, H. (2009). *Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado (Vol. 84)*. Ediciones Akal.
- Ortega, J. (1990). La literatura latinoamericana en la década de los 90. *Inti*, (32/33), 167-171.
- Otero, D. (2014) *Rock colombiano en los 90, el grito de una juventud en agonía*. Música. Periódico El Espectador.
- Plata, J. E. (2006). El rock en Colombia. Segunda parte (1987-2007)-De la mano del rock, por la vía del padre Estado, la madre Medios y el espíritu gratuito. *Revista La Tadeo*.
- Quiros, F. (1 de Octubre de 2004). *Los Estudios Culturales: De críticos a vecinos del funcionalismo*.
Obtenido de *Los Estudios Culturales: De críticos a vecinos del funcionalismo*:
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/quiros01.pdf
- Ramirez, N; López, M. (2008). *Marginalidad y violencia juvenil en Medellín y Bogotá: Narrativas literarias y fílmicas de los años 80 y 90 en Colombia (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh)*.
- Rosas, K. (2013). *Genealogía de los Estudios Culturales. Razón y Palabra*.
- Semana (1990). La Colombia de los 90; sacado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-colombia-de-los-90/13845-3>
- Sánchez, A. (1978). *Antología: Textos de estética y teoría del arte*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Sartre, J. (1953). *La náusea/La nausée (No. 840-31)*. Losada.

Todo es Comunicación. (Noviembre de 2012). *Todo es Comunicación*. Obtenido de Todo es Comunicación: <http://valeriadupey.com.ar/educacion/escuela-de-burmingham/>

Thompson, J. (1998). Comunicación y contexto social. Los media y la modernidad, 25-68.

Vázquez, M. (2012). La guerra es la paz: La propaganda como producto cultural. Las praxis de la paz y los derechos humanos: Joaquin Herrera Flores in memoriam, coord. por Jesús C. Abellán Muñoz, Granada.

Vicuña, G. (1981). Antropología de la música: nuevas orientaciones y aportes teóricos en la investigación musical. *Revista musical chilena*, 35(153), p-52.

Wallin, N; Merker, B. (2001). *The origins of music*. MIT Press.