

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial por Decreto Presidencial

Del 3 de abril de 1981

**“EL CANTO DE LAS LIBELULAS: UN ESTUDIO DE IDENTIDAD
FEMENINA EN EL DISCURSO DE LAS ROQUERAS MEXICANAS”**

TESIS

Que para obtener el grado de

MAESTRA EN COMUNICACIÓN

Presenta

MAGDA ANGELICA GARCIA VON HOEGEN

Directora de Tesis:

DOCTORA INES CORNEJO

Lectores:

DOCTOR JESUS ELIZONDO

MAESTRA ELIZABETH BELLON

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	1
RESUMEN	4
I. LA HISTORIA Y SUS BEMOLES	6
Estado de la Cuestión	6
Planteamiento del Problema	40
a. Objetivo General	40
b. Objetivos Específicos	41
c. Justificación	41
II. EL ESPEJO, ¿QUIENES SOMOS?	
Marco Teórico	50

III. LA PALABRA: HERRAMIENTA DE TRABAJO

Metodología	75
--------------------	-----------

IV. LA VOZ DE LAS LIBELULAS

Capítulo Analítico	100
a. Entrevistas	100
b. Cuadro Sinóptico	175
c. Conclusiones Cuadro Sinóptico	211
d. Análisis de Discurso	224
e. Conclusiones Análisis de Discurso	268

V. UN NUEVO CAMINO

Conclusiones Generales	279
-------------------------------	------------

ANEXOS	292
---------------	------------

BIBLIOGRAFIA	325
---------------------	------------

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un análisis de contenido del discurso de cuatro roqueras mexicanas, cuyas carreras iniciaron a finales de los años setenta, principios de los ochenta. Ellas son: Rita Guerrero, Kenny Avilés, Tere Estrada y Laura Abitia.

Las líricas de las canciones compuestas por las autoras mencionadas, se conciben en este caso como un discurso, dentro del cual está contenido el concepto de identidad femenina que las personas estudiadas tienen de sí mismas y con base a ello, definen su postura frente al mundo que las rodea.

Las áreas que serán abordadas son: el contenido del discurso, el concepto de identidad femenina y la coherencia entre el discurso y las prácticas cotidianas.

Específicamente, en el área de comunicación, se concibe en este estudio a las autoras como emisoras culturales, cuyo mensaje será analizado a la luz del contexto de la sociedad en la que viven, de su historia personal y su experiencia de vida.

Este análisis pretende ahondar en el contenido del mensaje que dichas emisoras culturales envían a sus audiencias y las circunstancias de vida que influyen en la elaboración y conformación de sus contenidos.

Tomando en cuenta que el término cultura no corresponde a concepciones elitistas que consideran como tal únicamente a ciertas manifestaciones artísticas, sino a todo aquél elemento que dé cuenta de una forma de vida y sociedad en particular, las mujeres investigadas, son legítimamente concebidas como emisoras culturales, tomando su mensaje mayor valía en el sentido de que ellas construyen un mensaje que defiende ante todo la libertad de expresión a pesar de las exigencias de la industria musical.

Por otra parte, dentro de una sociedad que está en transición en cuanto a la concepción del papel que la mujer debe jugar dentro de la misma, los sujetos de estudio del presente trabajo han tomado del entorno los elementos del discurso tradicional de ser mujer, lo han cuestionado y han reconstruido su propia identidad en base a las convicciones que han adquirido a lo largo de su evolución como seres humanos.

La inquietud de realizar esta investigación, “El Canto de las Libélulas”, surge de un profundo involucramiento y trabajo dentro del ámbito de la música, tanto en el tema de composición como interpretación.

En Centroamérica, (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá), el papel de la mujer en esta disciplina artística casi se ha visto reducida a ser intérprete de los denominados “covers”, éxitos comerciales de artistas internacionales, y son muy pocos los casos de compositoras que presenten una propuesta artística original y propia.

Al llegar a México, considerado una puerta al mundo de manifestaciones artísticas, me interesó investigar cuál ha sido y es el papel de las mujeres que trabajan en componer canciones y ser ellas las intérpretes de las mismas. En este camino, se hizo notoria la presencia de la gran industria musical, enmarcada en una difusión del género pop, ámbito en el que las mujeres generalmente no componen lo que cantan y responden a parámetros establecidos sobre lo que dicha industria promueve y acepta.

Estos parámetros hacen de la imagen física un elemento muy importante, en pos de la cual muchas veces se sacrifica el talento, el contenido de las canciones y las propuestas originales, para crear simplemente un producto vendible. Esta industria promueve y refuerza un arquetipo específico sobre lo que significa ser mujer y cual es el papel que ella juega en su entorno familiar y social.

Sin embargo, al ahondar más en el tema, me percaté que existe otro tipo de manifestaciones artísticas creadas por mujeres, que se han esforzado por defender la libertad creativa e interpretativa por sobre los recursos y la infraestructura que ofrecen las grandes disqueras. En la mayoría de los casos, encontré que estas artistas se desenvuelven en el género rock. Fue esta la razón por la que me interesé en estudiar el origen de dicho género en México. Uno de los principales hallazgos, fue el darme cuenta que el rock nace en este país como un movimiento trasgresor, cuestionador del sistema social, pero.... “masculino”.

Estas características peculiares del género musical, de ser mujeres planteando un pensamiento propio a través de la música, a pesar de las exigencias del pop y la industria, me hicieron cuestionarme a cerca de cuál sería el concepto que de sí mismas tendrían estos sujetos. Específicamente, ¿qué significa para ellas ser mujer? ¿Cuál es su postura ante el discurso tradicional sobre el papel de la mujer en la sociedad? ¿Cómo manifiestan el concepto de identidad femenina a través de sus canciones? ¿Podrían constituirse sus canciones como un discurso manifestador de la identidad femenina?

Al finalizar esta investigación, se encontró que los sujetos de estudio, han construido un concepto propio del significado de ser mujer. Han reelaborado el mensaje del discurso tradicional de identidad femenina para dar paso a un discurso nuevo. Además de tener una identidad propia como mujeres, se encontró que también tienen una identidad artística enmarcada en la defensa de la libertad creativa y de expresión. Las cuatro mujeres investigadas han optado por el trabajo independiente en un respeto a la honestidad de su propuesta artística, trascendiendo las exigencias de la industria musical.

RESUMEN

El presente trabajo es un análisis del concepto de identidad femenina de cuatro mujeres compositoras e intérpretes dentro del rock mexicano, cuya carrera inició en los años ochenta y sigue vigente en la actualidad.

Se seleccionó la década de inicio, debido a que fue en esa época cuando las mujeres empezaron a componer y a cantar sus canciones dentro de un género musical en el que hasta entonces las intérpretes femeninas cantaban los denominados “covers”, sobre todo en inglés.

Curiosamente es en esta década, cuando el movimiento feminista se empieza a debilitar estructuralmente, cuando estas mujeres toman las guitarras eléctricas y la batería (instrumentos concebidos para hombres) y se suben al escenario a ser protagonistas de su historia artística. Hasta entonces, las mujeres habían participado únicamente como público y fans de los grupos en boga.

En un movimiento que nace trasgresor de las normas sociales, pero “agresivo y masculino”, estas mujeres inician su carrera en escenarios “no propios de una señorita bien”.

Bajo el concepto de cultura elaborado por Thompson: un “todo complejo” un vasto y variado conjunto de rasgos que define la forma de vida de una sociedad en un período histórico, se analizan las canciones de cuatro roqueras mexicanas, concibiéndose como discursos elaborados y manifestados por emisores culturales, enmarcados en la música.

Dado que las cuatro autoras están vivas, se realizó el trabajo en dos perspectivas: la entrevista a profundidad, basada en la concepción de identidad elaborada por Gilberto

Giménez y los ejes que definen la identidad femenina, propuestos por Rosa Elena Bernal. Tomando lo anterior como base, se analizó el discurso desde la perspectiva hermenéutica, propuesta por Zvetan Torodov.

Finalmente, se contrastó el resultado de ambas partes, para constatar la definición que estas mujeres hacen de sí mismas como seres humanos y como artistas. La manera en que su obra puede ser considerada como un elemento manifestador de la historia y la realidad social, del grado del saber y sentir compartido con la comunidad.

Se analizó la coherencia entre el discurso y la práctica, la forma en que la concepción identitaria se manifiesta a través del discurso y la interpretación del mismo en un escenario.

I. LA HISTORIA Y SUS BEMOLES

Estado de la Cuestión

En el presente apartado se presentan los trabajos que sobre el tema de estudio anteceden a la presente investigación, se describe brevemente en qué consiste cada uno de ellos y los elementos importantes que serán tomados en cuenta para la realización de este estudio.

Por último, a la luz de estos trabajos, se hace mención del aporte que esta investigación hace al desarrollo del tema del rock, específicamente del rock femenino en México.

MUJERES, IDENTIDADES DE GENERO Y DISCURSOS

Bernal, Rosa Elena

Tesis

Colegio de México PIEM

México, 1994

En este trabajo, se presenta el discurso como constructor y traductor de la identidad femenina.

Como antecedente, la autora cita la manera como desde la antropología, se hace evidente la importancia para la sociedad y la cultura en el manejo del discurso como productor y reproductor de la realidad social.

Específicamente en cuanto a la identidad de género, el discurso plantea la manera en que el sujeto construye el sentido de su imagen frente al otro. Este sentido va

construyéndose en un vaivén entre el orden y el desorden como líneas de referencia para la acción.

Bernal entiende estos conceptos de la siguiente manera: “Por orden entendemos un determinado conjunto de disposiciones que marcan una línea hegemónica para el comportamiento de los individuos, en este caso de acuerdo a su género. Aludimos al orden también en su carácter regulador de las interacciones sociales y en su papel de constructor de identidades (...) Por definición el desorden es un espacio de experimentación que no estaría dentro del modelo hegemónico, sería el espacio que contendría a través de distintas acciones la posibilidad de cambio de las identidades. El desorden, en este sentido se vincula con la trasgresión”. (Bernal, 4)

En este orden de ideas, la mujer como individuo, ha vivido entre el discurso del “deber ser”, vinculado al orden social y el deseo de cambio que se entiende como un desorden ante lo establecido. Es por esto que la autora elabora una comparación entre los macro discursos y el discurso personal. Bernal plantea que la mujer se construye filosófica, social y políticamente bajo una idea de “ser para los otros”; por lo tanto, la construcción de una nueva identidad estaría encaminada hacia la visión de constituirse en “seres para sí”.

La autora concibe el discurso como una parte de la producción de la identidad, es decir que la misma no se agota en éste, pero el discurso tiene en ella un efecto sustancial.

El concepto de identidad se concibe como una construcción colectiva, basada en una red de significados dados por la cultura, sin embargo, estos significados son interpretados y

apropiados por el individuo de acuerdo con su propia subjetividad, por lo que se transforman en un concepto personal de sí mismo.

Bernal sostiene que este construirse a sí mismo, el cuestionamiento ante las normas, son propios del individuo inmerso en la modernidad, el cual como persona “elige la validez de aquello que debe hacer” (Habermas, citado por Bernal, 13). Más no a todos los individuos alcanzó dicha modernidad. El nuevo modelo social hizo de lo masculino y de la ciencia los portadores de la razón, relegando a la mujer a ese “ser para los otros”.

Según Bernal, el estado premoderno de la aceptación y el moderno del cuestionamiento, pueden existir simultáneamente en el espacio y el tiempo. La realidad latinoamericana en cuanto a la concepción de lo femenino, vive una transición hacia la construcción de un discurso que cuestiona la subordinación femenina y la desigualdad de género, es decir, la transición hacia un discurso moderno.

Bernal define identidad como “la condición sine qua non de la constitución de todo sujeto social en cualquier tipo de sociedad. Es un proceso de configuración de sentido de lo social desde la cultura”. (ídem,17)

El sentido de pertenencia es generado, cambiado o reproducido por la identidad. Bajo la concepción de su identidad, el individuo se adscribe a determinados valores y prácticas, los cuales traen como consecuencia los acercamientos, alejamientos o rupturas entre los individuos.

Existen tres elementos en el proceso de formación identitaria: el reconocimiento del “yo” , el reconocimiento de si mismo como parte del “nosotros” y el reconocimiento del

“otro” con el que está en relación. Este proceso se lleva a cabo por medio de la socialización.

Según Bernal, la conformación del género es la primera marca de pertenencia dentro de la cultura. “En este sentido, la primera gran división social y cultural es la sexual-genérica”. (ídem, 17)

La identidad de género coexiste y se refuerza con otras identidades como la nacional, política, étnica, religiosa, etc. Sin embargo, se configura sustancialmente en el espacio familiar, privado y de relaciones íntimas, en la vida cotidiana.

El proceso de construcción de la identidad supone un conflicto constante entre opuestos, principalmente entre el orden y desorden anteriormente mencionados, en donde el orden presupone el discurso hegemónico del “deber ser” y el desorden, las identidades rechazadas y estigmatizadas. En este sentido “el problema de las identidades es un problema de valores culturales que tiene efectos políticos, en tanto plantea una situación de desigualdad en ámbitos privados y públicos” (ídem, 19)

La identidad se constituye en un concepto relacional y cultural, donde se requiere de tres elementos: “la existencia del otro, el acceso y manejo de un orden simbólico y subjetivo, por lo tanto cultural y de la creación de un discurso propio que interactuará con otros en sentido de afinidad u oposición.” (ídem, 20)

En cuanto a la identidad femenina, Bernal sostiene que la mujer está fundamentalmente definida por su papel de madre real o simbólica, por lo tanto, es concebida como un ser

al servicio de los otros, contrariamente al hombre, quien afirma su identidad como sujeto en los distintos ámbitos de la vida, como un ser para sí. Ante este discurso hegemónico y de la particular socialización, se construye la propia identidad y la posibilidad de alejamiento o acuerdo con respecto a lo que es socialmente aceptado.

“La identidad individual por tanto, no se hereda genéticamente, es producto de la socialización y de las culturas particulares, no hay algún atributo de lo femenino o de lo masculino que le sea esencial transhistóricamente”. (ídem,21)

La autora señala la teoría de Goffman, en la cual el autor sostiene que la definición propia tiene que ver con “la cara”, es decir la autopercepción de la imagen de si mismo frente al otro. La define como “el valor social positivo que una persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen que ha seguido durante determinado contacto”. Esta cara se concibe en términos de los atributos socialmente aprobados. En este sentido, la identidad se construye también en base a los encuentros, los cuales adquieren distinto grado de importancia según los marcos simbólicos particulares.

Otro elemento que moldea la identidad es la subjetividad propia del individuo, definiéndose como “la elaboración única que el sujeto hace de su experiencia vital” (Lagarde, citado por Bernal, 24)

Dicha subjetividad no es una condición estática, cambia a lo largo de la vida según las experiencias que se viven en la cotidianeidad, las cuales se dan bajo los parámetros colectivos, como las normas, valores, creencias, etc.

Las mujeres llevan a cabo una interpretación de su vida sobre la base de la imagen materna como elemento central. “Dentro de una relación donde la carga afectiva se convierte en el centro de las valoraciones y las decisiones individuales. Así sea en positivo o negativo, la madre es el paradigma de la subjetividad de la hija” (ídem, 27) Esta imagen marca el desempeño de la mujer en cuanto al reconocimiento del propio deseo, el seguimiento para su concreción, la independencia o dependencia frente al otro y la conciencia de la construcción de su vida.

Según Bernal, el proceso de individuación femenina es una tarea “contracorriente”, debido a que la cultura conforma la identidad de la mujer como un ser dependiente y porque las mismas mujeres son custodias del orden desigual entre los géneros. En este sentido, cita a Lagarde para afirmar que la trasgresión social “es un aspecto privilegiado para el análisis de las normas y de la vida social. En el caso de las mujeres, definidas genéricamente por la obediencia.” (Lagarde, citado por Bernal, 28)

La trasgresión adquiere una doble significación metodológica: define los hechos de poder en los que la mujer es traspasada y evaluarlos en cuanto a la construcción de la autonomía. Dentro de este aspecto, es importante tomar en cuenta el papel culturalizador de la prohibición como regulador de la conducta y acción social, como causa de la obediencia ante una autoridad manifiesta o latente y las relaciones de dominación.

Cuando una mujer se encuentra en una relación de dominación hacia ella, “el permiso” constituye un primer reconocimiento del propio deseo y “el perdón”, un primer

pasaporte para transgredir el orden establecido, aunque muchas veces se acompañe del castigo y del sentimiento de culpa. La subjetividad es la que justifica en las identidades de género, la obediencia y la trasgresión, debido a que es ésta la que asigna el valor a las acciones. “Así, para que las transgresiones de las mujeres nos hablen de un proceso de cambio en sus identidades, es necesario que ellas mismas reconozcan el hecho de la trasgresión, su finalidad y los resultados de dicha acción” (ídem, 32). Como trasgresión, la desobediencia puede tener costos como el castigo, la pérdida o el cambio.

La trasgresión habla de un cambio en la identidad, pero para que ésta sea real, el sujeto debe estar totalmente convencido y ser coherente entre el pensamiento y la acción. Hay cosas que pueden parecer trasgresión, como el que la mujer haya salido a trabajar fuera del hogar, pero puede ser que esto haya sido fruto de una necesidad económica y no un deseo de la mujer. En este caso no habría una transformación de identidad.

Bernal sostiene que la trasgresión fundamental en las mujeres es dejar de ser para los otros. “La construcción de una madre interior, que estaría a cargo de un proceso de centramiento de los intereses y cuidados de la propia vida” (ídem, 34)

La trasgresión es una etapa de transición, no se puede estar constantemente en ésta porque daría pie a un caos sin fin, una enajenación. Los cambios que surgen como resultado de la desobediencia, se denominan “estados nacientes”, según la teoría de Alberoni, el cual vincula este estado, tanto a los movimientos sociales como al inicio de las relaciones interpersonales, como el enamoramiento. Luego de este estado, se llega a la “institucionalización de la vida cotidiana”.

Las identidades de género contienen dos vías no excluyentes: la obediencia al deber ser y la trasgresión. La pertenencia y la integración también se constituyen como modelos de identidad. En el caso de las mujeres, el pertenecer a grupos externos a la familia, constituye un paso para la transformación de su identidad, la cual se transforma paulatinamente y no de golpe.

El concepto de identidad femenina está influida por los prejuicios sociales hacia la mujer. Simon de Beauvior propone algunas clasificaciones: “las infantiles, las jóvenes, las lesbianas, las casadas, las madres, las prostitutas, hetairas, en la vejez, narcisistas, enamoradas, místicas e independientes”. Beauvior propone estos modelos sobre la base de la temporalidad, los cambios en el ciclo de vida, opción sexual, ejercicio de la sexualidad y los efectos de las relaciones entre hombres y mujeres dentro del manejo del poder. Por su parte, Lagarde elabora una definición del concepto de mujer a partir del reconocimiento de sus cautiverios sociales.

Bernal considera el tema de la familia como un aspecto fundamental para el estudio de la identidad femenina, ya que la misma es el espacio donde se funda la socialización y se establecen las identidades de género, las consecuentes obligaciones y libertades, las relaciones de poder y dominación. “Es aquí el lugar de construcción del sentido social primario espacio-temporal” (ídem. 41) En este espacio se aprenden los conceptos de violencia, solidaridad, subjetividad y simbolización.

Otras categorías a través de las cuales Bernal propone la definición de identidad femenina son: el papel socializador de la madre, transcurrir de la niñez y adolescencia, experiencia de noviazgo, de relaciones sexuales eróticas o amorosas, relaciones de

violencia, definición de unión libre o matrimonio, experiencia de la maternidad u opción por la no maternidad, edad y las condiciones en las que se da la maternidad, separaciones (familia de origen o la que se formó, la vejez, espacios de pertenencia , posiciones de poder con respecto a otros y otras en los espacios sociales. “El proceso de construcción de la identidad es dinámico y nunca termina de concretarse” (Riquer, citado por Bernal, 42)

A pesar de la constante redefinición de la identidad, los conceptos del “deber ser” para las mujeres, continúan estando de manera rígida en la estructura social, por lo cual existe un desfase entre ambos.

Bernal concibe el discurso desde la perspectiva de Foucault, como espacio social y político, donde se producen verdades que construyen el sentido. El autor sostiene que la elaboración de significados implica conflicto; dichos significados son cuestionados en los “terrenos de fuerza discursivos”. Un discurso se expresa tanto en las instituciones como en palabras, por lo tanto, las instituciones también pueden leerse de manera particular como tal.

“Un discurso no es un lenguaje ni un texto, sino una estructura histórica, social e institucionalmente específica de enunciados, términos, categorías y creencias” (Foucault, citado por Bernal, 45)

La realidad se organiza a través de discursos mayor o menormente institucionalizados, unifican las prácticas y los valores. “El discurso no es un medio o herramienta a través del cual las luchas ocurren, sino es en sí mismo un lugar objeto de conflicto” (ídem). El

discurso define la identidad porque expresa el sentido de las relaciones humanas. Solo dentro de éstas pueden identificarse los valores, signos, símbolos e imaginarios. “El discurso está íntimamente relacionado con la identidad de género porque marca la pertenencia y la exclusión, porque a través de él se aprenden las jerarquías, las posibilidades de ser y de hacer para las mujeres y hombres. A través de estos se plantean las sanciones, desaprobaciones y castigos ante las transgresiones de género (...) Aquellos discursos formadores de las identidades de género tienen como centro las prohibiciones, permisividades y el sentido del cuerpo, de la sexualidad, lo cual se realiza dentro de una construcción subjetiva que define a las mujeres con respecto al poder en general.” (Bernal, 48)

La sexualidad es un punto fundamental de la definición de identidad femenina. La posibilidad de acariciar, tocar y explorar el propio cuerpo y el del otro son, según Bernal, datos centrales en la conformación de la identidad.

Según la autora, el discurso moderno sobre la identidad femenina en México es el dominante, sin embargo coexiste con otros discursos premodernos, es decir, existe un “sincretismo discursivo que determina los sentidos del ser mujer en las mujeres concretas” (ídem, 52)

Algunos factores macrosociales que han contribuido a definir el concepto de mujer en México son: una marcada desigualdad en el acceso a bienes y servicios entre mujeres y hombres, sobre todo en el área rural, la crisis económica, la transición demográfica, los cambios en los patrones de nupcialidad y fecundidad.

Por otra parte, Bernal presenta resultados de algunos estudios vinculados en el cambio de identidad de género de las mujeres en México bajo los ejes del cuidado, el significado de los hijos y el ser mujer.

Contrario a lo que podría pensarse, una de las consecuencias de la modernidad que irrumpe en la realidad de la mujer mexicana, es la sobrevaloración de algunos aspectos de la feminidad tradicional, tales como el cuidado del otro. El dejar a los hijos por tener que trabajar, es vivido como una amenaza o causa de sentimientos de culpa, como un descuido o abandono “que es simbólicamente dejar de ser”. El amamantamiento se toma como una práctica definitoria de ser madre, por lo que el no poder hacerlo, es otro factor causante de culpa. Es muy difícil que una mujer permita que otra alimente con leche materna a su hijo. El no poder cuidar todo el tiempo a los hijos, representa un elemento de conflicto, sobre todo cuando la actividad que se realiza no es gratificante.

El embarazo representa en general, el único momento en el que las mujeres se permiten pensar en sí mismas, debido a que existe justificación en el cuidado del bebé por nacer. La valoración de los hijos obedece a patrones culturales compartidos, dentro de los cuales está el deseo de procrear, el número de hijos, el espaciamiento de los embarazos, la opción por la no maternidad y la anticoncepción.

Dentro de las conclusiones obtenidas de una investigación que toma como fuente la Encuesta sobre Determinantes de la Práctica Anticonceptiva, 1998 (EDEPAM), se determinó que en el centro de México existe una marcada forma de concebir la maternidad y los hechos que se le relacionan, de manera tradicional. Las uniones son más formales que en otras regiones, los hijos se valoran como fuente de gratificación personal y compañía, más que como fuente económica. Para las mujeres, el ser madre y

esposa es más importante que el trabajo y el estudio como parte de un proyecto de vida ideal.

La investigación “Mujeres y Vida Cotidiana”, de Teresa Barbieri, concluye que las mujeres del mismo sector tendrían sentimientos de frustración, tristeza y soledad, si no hubieran sido madres. En contraste, las mujeres pertenecientes a la región sureste, que no ha sido alcanzada por la modernización, valoran el trabajo y desearían tener menos hijos o no ser madres. Existe la expectativa de recibir apoyo económico de los hijos. “Las mujeres de mayor escolaridad de esta región y las que habitan en áreas urbanas son las que valoran más la unión marital”. (Palma y Jacome, citadas por Bernal, 62)

El estudio de Palma y Jacome también aporta los siguientes datos: El 90% de las mujeres de las regiones citadas, se expresan satisfechas en el hecho de ser mujeres. Ser mujer consiste básicamente en ser madre y esposa, la meta más importante es tener hijos. La tercera parte expresó que es casarse y el 15%, tener un hogar.

Generalmente en los estudios sobre mujeres realizados en Latinoamérica, las mujeres casadas no consideran apropiado tener un trabajo remunerado, consideran que no les corresponde esta actividad, salvo casos de excepción, como la muerte o abandono del cónyuge o la crisis económica. Las mismas expectativas son inculcadas a las hijas. Aunque si se espera que estudien y se superen, que viajen y “sean femeninas”, el fin último es el matrimonio y la maternidad. Existen también expectativas hacia las esposas de sus hijos, dentro de las que se encuentran: “que fuesen inteligentes, que trabajen pero

que nunca desatiendan a su hijo, que no sea superior a él en el origen social, educación o inteligencia.” (ídem, 64)

“En resumen, la identidad de las mujeres en México presenta una heterogeneidad marcada no solo por las diferencias rural-urbano, sino las de clase, edad, estado civil, región, etc. Los discursos pueden hablarnos de lo que une a todas ellas y lo que las separa, de lo que es y debiera ser según su perspectiva.” (ídem)

Bernal sostiene que existen varios discursos sobre la identidad femenina, fundamentalmente dos vertientes: la tradicional y la feminista. Existen espacios discursivos portadores de un contenido de identidad femenina y otros que hablan sobre elaboraciones temporales sobre la feminidad. Dichos discursos contienen un ritmo particular, cambian de manera distinta a los otros procesos sociales, “porque de hecho se encuentran más arraigados al ámbito de la cultura”. Es más, las prácticas de las mujeres pueden cambiar sin que por esto se afecte el concepto sobre su identidad, conservan una idea “del eterno femenino”. El discurso de lo religioso es un importante cristizador de esta idea. A pesar de que se le otorga a la mujer una marcada cercanía con la naturaleza, se le induce a alejarse del contacto con su propio cuerpo, uno de los ejemplos de esto es el concepto de virginidad. “El discurso tradicional sobre la identidad femenina ha intentado mantener a las mujeres en la “inocencia” a costa de un profundo desconocimiento e ignorancia sobre sí mismas. SE les especializa por lo mismo en la espera del otro”. (ídem, 68)

El discurso cuestionador sobre la imagen tradicional surge en el feminismo bajo el paradigma de la confrontación ante las ideas que asocian a la mujer con la naturaleza, y

con el concepto de ellas exclusivamente como madres. Estos discursos, según Bernal, han pasado por las siguientes etapas: A) negación en respuesta al orden tradicional. B) expresión de la experiencia de las mujeres. C) afirmación de la feminidad como una sobrevaloración de lo que dicta el discurso dominante. D) búsqueda de plantear problematizaciones y propuestas fuera del discurso logofalocéntrico.

Este discurso se abre paso lentamente en Latinoamérica y México, dentro de una sociedad que aún no ha tomado en cuenta la importancia de la problemática que plantea, que no ha permeado en las instituciones como la familia, la escuela, el trabajo, las organizaciones sociales y culturales.

La vida cotidiana de las mujeres puede representar un discurso de resistencia. Algunas de las estrategias utilizadas son: decir a todo que sí, el silencio, la disculpa; no para aceptar lo que el otro dice, sino para hacer su voluntad y ocultar información, también como recurso para manipular. Otra forma de resistencia es la respuesta franca, negativa frente al discurso del otro. Decir “no”, negar el discurso del otro.

Bernal plantea una cualidad del discurso como “propuesta deconstructiva de las identidades de género tradicionales”, los cuales se constituyen como rupturas de significación del sujeto, que pasan a una resignificación de sí mismo vía el discurso.

Los puntos que abordan estos discursos deconstructivos de las identidades femeninas tradicionales son:

- a) Crítica al orden jerárquico en la relación entre géneros y entre mujeres.

- b) Resolución explicativa ante el problema de desigualdad genérica sobre la base de fuentes históricas
- c) Incorporación de la noción de cambio sociohistórico para comprender la transformación de identidades de género
- d) Revisión de los modelos genéricos, supuestos, mitos y costumbres sobre los que se sustentan.
- e) Posibilidad de revisar el concepto de poder, para que se convierta en un elemento propositivo, no relacionado con la dominación, sino con la libertad.

La subjetividad como proceso está relacionada con órdenes macroestructurales, dentro de los que puede considerarse al discurso. El orden microestructural se vincula con las características concretas de las historias de vida particulares.

Bernal concluye que en este acercamiento a la relación entre identidad femenina y el discurso, “la subjetividad individual es uno de los ejes centrales que articulan dicha relación. (...) La subjetividad se presenta como un proceso doblemente histórico, por un lado, como parte de las mentalidades y de las culturas y por otro, como un producto de la experiencia individual. (...) la existencia, permanencia y cambio de los contextos de interacción conforman un segundo elemento que da sentido a la relación entre identidades y discursos. En los contextos de interacción se juegan formas de integración y pertenencias sobre la base de determinados valores, normas y prácticas sociales.” (ídem, 78)

“Los cambios que se dan en las identidades y en los discursos tienen tiempos diferentes. Puede ser que las mujeres aprendan a manejar discursos libertarios, pero esto no

significa un cambio en su identidad, vale decir, éste presupone un proceso de confrontación emocional que causa conflicto, pero que permite ciertas resoluciones”
(ídem)

SIRENAS AL ATAQUE

Historia de las mujeres rockeras mexicanas 1,956-2000

Teresa Estrada

Instituto Mexicano de la Juventud

Colección Jóvenes no. 7

México, 2000

Este estudio gira en torno a la construcción del rol de las mujeres en la sociedad mexicana, específicamente dentro del movimiento del rock, las cuales viven enfrentadas a prefiguraciones en torno a su papel en aras de la reproducción social.

La autora sostiene que los movimientos de mujeres han dado pie al establecimiento de nuevas miradas. Las jóvenes forman parte fundamental en los mismos. “El ámbito del rock es una muestra de este tipo de debates y transformaciones”. (Prólogo de Palacios: 11)

Ante la problemática descrita, Palacios sostiene que “Sirenas al Ataque”, pone en discusión los escenarios, ambientes, confrontaciones y vicisitudes que han atravesado las protagonistas del rock en México.

La importancia de la lucha por mantener los sueños e ilusiones en esferas complejas, han hecho de las mujeres rockeras, “uno de los nichos de importantes transformaciones culturales”.

Este trabajo no solo abarca a las exponentes del rock que han logrado un éxito comercial, sino pretende tomar en cuenta las propuestas de aquéllas que incluso quedaron en simples cassettes y demos.

Estrada sostiene que en los inicios de este movimiento, muchas mujeres se quedaron con un solo éxito a nivel de la industria, entre 1956 y 1969, 106 cantantes lanzaron al mercado sus propuestas.

Se han realizado algunas investigaciones sobre la trayectoria del rock en México, cuya mayoría abarca únicamente las propuestas masculinas. Es por esto que Julia Palacios sostiene que este trabajo representa “un gran aporte para el rock en general y para la historia de la mujer contemporánea. Es una recopilación histórica ante la escasa y no registrada historia del espectáculo en nuestro país”.

Estrada utiliza la entrevista a profundidad a veintenas de exponentes femeninas del rock mexicano. Asimismo, hace una recopilación de bibliografía, hemerografía, discografía y testimonios. Elabora un recuento histórico de más de cuarenta años “desde el México moral y moderno de los años cincuenta hasta el México actual inmerso en la globalización y el Tratado de Libre Comercio. Desde la bolerista Gloria Ríos, cantando “El Relojito”, hasta el primer encuentro de mujeres en el rock en 1991 y la gira “De Diva Voz” a fines de los años 90” (Palacios:10)

Este trabajo también pretende integrar la labor de otras mujeres dentro del movimiento, que no precisamente fueron compositoras o cantantes. También incluye a las músicas, periodistas, managers y fans.

Palacios sostiene que esta obra no pretende ser exhaustiva, pero sí dar cuenta de la memoria histórica del espectáculo y la cultura popular contemporánea, la cual no ha sido registrada por no considerarse algo digno de registro. Sostiene que Estrada, a lo largo de la elaboración de este trabajo, “busca, construye y descubre su propia identidad”.

Esta investigación hace énfasis en las mujeres que han planteado su propio pensamiento a través de las canciones, es decir, a las cantautoras que han elaborado un discurso alternativo al concepto de mujer aceptado y difundido por la industria cultural.

“Los roles que han desempeñado las mujeres en la industria de la música son frecuentemente menospreciados en las historias de los grupos” (Estrada: 13)

La autora sostiene que se tiene una visión sexista de la mujer, concibiéndola como objeto sexual o confinándola a la esfera doméstica, negándole la oportunidad de desempeñarse en algunos ámbitos, como la industria del rock.

Esta investigación no pretende escribir la historia del rock a partir del éxito comercial, donde los artistas que logran ciertos volúmenes de ventas son considerados mejores que los que no lo hacen. Estas valoraciones, según Estrada, contribuyen a la invisibilidad de

las féminas en la industria del rock, eliminando a las que no han logrado un éxito dentro de la misma aún en una escala moderada.

La autora considera que lo que une a todas estas mujeres en la diversidad de contextos, épocas y condiciones es “su capacidad de negociación, su habilidad para destacar en una infraestructura dominada por hombres” (Estrada: 14)

Sostiene que un estudio a nivel micro como es el que se describe, puede constituirse en un aporte a la sociología, dado que “la sociología del rock es inseparable de la sociología de la juventud (...) Por tanto, entender la participación de las mujeres en el rock, es comprender la sociología de la cultura juvenil desde la perspectiva femenina” (ídem)

Carles Feixa, define el momento de la juventud en distintas sociedades, como un proceso caracterizado por la emancipación de la familia de origen y articulación de una identidad propia, la cual se manifiesta en el mundo público y laboral. En un marcado contraste, para la joven mexicana, este proceso se ha quedado a medias, debido a que es el momento en que las mismas se casan y simplemente dan un paso de la dependencia familiar de los padres a la del esposo, limitando su actuar a la esfera privada.

Ante esta realidad, algunas de ellas han buscado alternativas de expresión, siendo una de ellas la música, especialmente el rock, a través del cual amplían sus horizontes de acción e interacción.

Garber y MacRobbie, citadas por Estrada, refieren al respecto que la importancia de un estudio de esta naturaleza, radica en las formas de interacción entre los sujetos y con otros sectores para la negociación de un espacio propio, mediante la articulación de “formas culturales, repuestas y resistencias específicas, más que en la simple presencia de las mujeres en las culturas juveniles.

El rock tiene en sí mismo la dialéctica de ser a la misma vez una forma de expresión cultural y un negocio, por tanto los exponentes de este género se enfrentan a la paradoja de que sus impulsos creativos se ven enfrentados por el gobierno del mercado.

Mediante el rock, los jóvenes crean sus propios símbolos de identidad, mediante los cuales se definen como grupo. Este movimiento ha contribuido incluso a afianzar las características de identidad étnica, debido a la flexibilidad que posee para adaptarse a ritmos vernáculos. Esta fusión ha conformado lo que se denomina “etno rock”.

Las pioneras del movimiento en estudio, inician la exposición de sus propuestas en “los hoyos fonkys”, los cuales eran espacios donde se realizaban conciertos de rock, situados en colonias populares que no contaban con infraestructura para el efecto. Ser roquera significaba ser “drogadicta o chica fácil, no era considerado una profesión u oficio”.
(Estrada: 17)

La investigación de Teresa Estrada “Sirenas al Ataque”, se constituye como un pilar para el estudio del concepto de identidad femenina planteado por las rockeras a lo largo del desarrollo de este movimiento musical en México.

La recopilación histórica elaborada por Estrada es un punto de partida que aporta las bases para identificar las distintas etapas del movimiento en estudio.

Este trabajo utilizará la misma metodología etnográfica y de entrevista a profundidad para obtener de primera mano las concepciones y significados establecidos por las cantautoras en sus propuestas; el enfoque micro será tomado en cuenta para llevar a cabo un estudio a profundidad. Esto contribuirá al objetivo de mantener una fidelidad a dichos significados en la interpretación de las líricas elaboradas por los sujetos de estudio.

Esta investigación, al igual que la de Estrada, pretende abordar el discurso alternativo que se plantea ante los conceptos hegemónicos que transmite la industria cultural sobre la identidad femenina. Pretende ahondar en la experiencia de las mujeres que han tenido que inventar y crear espacios a través de los cuales, libremente puedan expresar su pensamiento. Esto, enfrentado a la situación dialéctica de lograr conseguir espacios en medios por los cuales el mismo pueda llegar a una audiencia determinada.

POR LOS TERRITORIOS DEL ROCK

Identidades Juveniles

Maritza Urteaga

Colección Joven no. 3

Instituto Mexicano de la Juventud

Coedición: Causa Joven

México, 1998

En el prólogo de este estudio, Rossana Reguillo sostiene que el aporte del mismo es la trascendencia de la construcción de simples descripciones, para dar pie al estudio del movimiento del rock como un campo cultural, bajo los postulados de Pierre Bourdieu, mediante lo cual se da al rock un “espesor sociocultural”.

Bajo la concepción de Giménez de cultura como “un conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad” (citado por Urteaga: 43), la autora retoma el postulado de Geertz, mediante el cual sostiene que el hombre es un ser que está inmerso en tramas de significación creadas por el mismo y que sus conductas, dentro de las cuales entra el consumo, deben estudiarse como acciones portadoras de significado.

Ante esto, Urteaga aborda el consumo como traductor de apropiación simbólica de un campo cultural y como una acción simbólica en sí y se basa en el concepto de consumo cultural de García Canclini, el cual es definido como “el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde, al menos, estos últimos, se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (Canclini, citado por Urteaga: 43)

Adoptando un tono de debate, Urteaga aborda el rock mexicano como un interpelador de identidades desde el estudio de su consumo. Para este efecto, la autora se basa en el aporte de Nestor García Canclini, basándose en modelos propuestos por él como base para el estudio del consumo cultural.

Dichos modelos son:

Primer modelo: Entrar al ámbito del consumo del rock mexicano como “lugar donde las clases y los grupos compiten por la apropiación del producto social” (Canclini, citado por Urteaga:44)

Segundo modelo: el consumo del rock mexicano es “un lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre los grupos” (ídem: 45)

Tercer modelo: también es “un área fundamental para construir y comunicar las diferencias sociales” (ídem)

Urteaga sostiene que si bien una mercancía es neutral, su uso es social y de acuerdo con Douglas e Isherwood “pueden ser utilizadas como murallas o como puentes” (citados por Urteaga: 46)

Al hecho simbólico del consumo en sí, se añade un uso de la música y de los distintos géneros del rock, como portadores de diferenciación entre los grupos de jóvenes, los cuales toman como bandera a algún grupo en particular para distinguirse de la generalidad, acompañándose de otros elementos como el vestuario, algunas veces maquillaje y la apropiación de espacios determinados.

El estudio de Urteaga aborda el consumo, en contraste con la presente investigación que hará énfasis en la fase de producción, es decir en la concepción y elaboración de las propuestas de mujeres dentro del rock mexicano. Sin embargo, se adoptará el tono de debate utilizado por Urteaga, para poner en la mesa de discusión “un diálogo” entre las

representantes de las distintas generaciones del rock mexicano, mediante el cual se contrastarán las concepciones de identidad femenina propuestos por las mismas, de cara al concepto que de este tema difunde la industria cultural y de cara a un movimiento que de origen fue creado como “masculino y agresivo”. También se enfrentará la propuesta de estas mujeres ante la realidad y los prejuicios sociales, se verá si los mismos han sido superados o aún persisten en la sociedad mexicana.

Todo mediante la limitación del estudio a las letras elaboradas por las mujeres rockeras y de sus propios testimonios.

Por otra parte, los modelos de Canclini se tomarán como referencia para dar cuenta del contexto en que las cantautoras femeninas distribuyen y difunden su obra. Asimismo, se podrá establecer el valor simbólico que su obra adquiere en el momento de hacerse pública, se estudiará de forma general si alguna de estas mujeres se ha constituido como un estandarte de identidad para grupos juveniles.

El concepto de campo cultural de Bourdieu constituye un aporte para la investigación de cómo los sujetos de estudio se apropian de ciertos espacios, los cuales no necesariamente son geográficos, sino simbólicos, para la elaboración y difusión de sus propuestas.

OYE COMO VA

RECUENTO DEL ROCK TIJUANENSE

Valenzuela, José Manuel y González, Gloria. Coordinadores

Centro Cultural de Tijuana – Instituto Mexicano de la Juventud

México, 1999

Este trabajo hace una recopilación histórica sobre el movimiento roquero que se origina en Tijuana. Por ser esta una ciudad vecina a los Estados Unidos, tiene una realidad característica, que algunos miembros del mencionado movimiento han denominado “la universidad de la calle”, la cual les ha servido como base para su desenvolvimiento dentro de la música y para formar una propuesta lírica que plantea un pensamiento específico característico del rock tijuanense. Muchos de los grupos de esta región se esforzaron por ser aceptados dentro de la industria norteamericana, por lo cual escribían letras en inglés.

La metodología utilizada es “la reconstrucción de la memoria, el espacio y la anécdota” (Valenzuela y González:13), por medio de la cual se pretende lograr el objetivo de comprender la manera en que opera la herencia cultural entre individuos, dando como resultado una característica de identidad y expresión, propias del género mencionado en el territorio tijuanense.

Los autores plantean a Tijuana como “un laboratorio de aquel umbral constantemente replanteado entre la “contracultura”, la “cultura” y la “cultura de masas” (idem)

Dentro de esta recopilación de grupos tijuanenses, se encuentra la historia de Julieta Venegas, música, compositora y cantante del género mencionado. Ella cuenta la historia de su decisión de venir al DF para presentar su propia música y el desarrollo de su carrera. Narra que en el momento de vivir en esta ciudad, se dio cuenta “lo tijuanense que era”.

En este libro, se puede notar la presencia casi total de grupos masculinos en el rock tijuanense. Podría decirse que la única mujer tomada en cuenta es Julieta Venegas. Es que acaso únicamente ella se atrevió a plantear una propuesta propia? No hubo más mujeres en el movimiento? O es que solamente se está tomando en cuenta como propuesta artística, aquélla que ha logrado un éxito comercial?

Para la presente investigación “Oye como va”, aporta elementos importantes como la defensa del rock como portador de cultura, como cultura en sí mismo. Además, plantea el género como un elemento polisignificante, como una referencia transclasista y transgeneracional.

Estos conceptos iluminarán el trabajo de relacionar los conceptos de identidad femenina que las cantautoras roqueras mexicanas elaboran. Contribuirá a establecer si el factor transgeneracional del movimiento, se aplica en el interior del mismo.

Por su parte, Martiza Urteaga ubica la dinámica del rock como producto comercial, su popularización y masificación selectiva. Este aspecto, contribuirá a ubicar la producción de las cantautoras dentro de la industria cultural, la manera en que ellas se han abierto camino para lograr difundir sus propuestas. Claro está que este trabajo no pretende incluir únicamente a aquéllas que han tenido un papel importante en dicha industria. La importancia radica en el énfasis hacia la producción de conceptos y significados que plantean las mujeres a través de sus letras; sin embargo la industria es el contexto en el que muchas de ellas han trabajado artística y conceptualmente.

LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Mujeres. Rock nacional. Derechos humanos. Obreros. Barrios

Jelin, Elizabeth, compiladora

Centro Editor de América Latina

Argentina, 1989

Este trabajo consiste en una compilación de trabajos y comentarios que se presentaron en el Seminario sobre Movimientos Sociales en la Argentina, realizado en el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) el 9 de marzo de 1985.

El libro publicado, agrupa las conclusiones a las que se llegó luego del tratamiento de temas en mesas de trabajo, tomando como antecedente el apogeo de las teorías estructuralistas, que tuvieron su apogeo en los años 40 y 50 y posteriormente, el paso hacia “las teorías desarrollistas” de los años 60 y 70, las cuales marcaron, según Jelin, el cimiento desde el cual se concibió la realidad latinoamericana.

La compiladora sostiene que el análisis de la historia en estos países, se ha desarrollado desde visiones parciales o unilaterales, puesto que no se han tomado en cuenta los procesos particulares en los territorios latinoamericanos, ni el papel protagónico de los movimientos sociales “vistos siempre como mero reflejo, como determinados o complementarios, o bien como la dinámica de una historia ya preescrita”. (Prólogo de Calderón, 9)

Dentro de este seminario se abordaron temas relacionados con la transformación social y los movimientos que la originan. Se tomará como referencia los artículos que hacen alusión al tema “mujeres” y “rock nacional”.

En dichas ponencias, se hace referencia a los movimientos de cultura popular, como las mujeres y el rock, en el sentido de que los mismos van mostrando a través del tiempo “un abanico de posibilidades a través de nuevos conflictos” por medio de lo cual hacen evidente el fracaso de los autoritarismos y de las concepciones unitaristas. Señalan las posibilidades de cambio en la condición social a través del conflicto de clases, nacionales, regionales, juveniles y étnicos, los cuales se conciben como horizontales y verticales a la vez, con el paradigma común de la crisis.

El trabajo enfatiza los movimientos sociales que están ligados a la producción “ya sean éstos campesinos u obreros y que están en procesos de reconstitución y de cambio interno, y aquéllos que en gran parte de América Latina están referidos más bien a la órbita del consumo, la reproducción y los procesos distributivos” (Calderón, 11)

Ante un sistema que promueve la centralización, los movimientos sociales son buscadores de mecanismos de descentralización alternativos. Estos movimientos protagonizados por mujeres, jóvenes, etnias, se declaran anti mercado y anti sistema de partidos.

“La pregunta global es hasta qué punto los movimientos sociales están convirtiéndose en sujetos políticos fundamentales de un nuevo orden” (idem)

Este trabajo compilatorio aporta a la presente investigación, los siguientes elementos base:

Primero, el concepto de autoritarismo. Las mujeres que participan dentro del movimiento del rock con una propuesta propia, probablemente no se enfrentan a un autoritarismo político, pero sí a un autoritarismo que ejerce la industria, mediante la exigencia de productos artísticos homogéneos, que tienden a reforzar conceptos parcializados, específicamente en lo que se refiere al papel de la mujer en la sociedad. La sanción que corresponde a los planteamientos diferentes, es la dificultad en la difusión de los mismos, puesto que la industria les cierra sus puertas en la generalidad de los casos.

Segundo, el concepto de producción. Las cantautoras, se constituyen como “obreras de pensamientos”, en este sentido, constantemente son sujeto de un proceso de “reconstitución y cambio interno” causado por sus propias vidas, por el contexto social y la época en la que viven, por esta tendencia a la tensión entre producir una propuesta realmente libre y artística y por otro lado, verse presionadas a adaptar este producto artístico a las tendencias del consumo.

Por último, cabe también dentro de esta investigación replantear el cuestionamiento al que Calderón hace referencia cuando se pregunta hasta qué punto los movimientos son propiciadores del cambio. Esta pregunta se aplicará a los sujetos de estudio del presente trabajo. Hasta qué punto han logrado cambios en la visión prejuiciosa de la sociedad hacia el movimiento, hasta qué punto han logrado que se considere como válido el concepto de identidad femenina que ellas conciben y sobre todo, hasta qué punto han

logrado ser fieles a ellas mismas ante el monstruo de la industria. Ellas contestarán estas interrogantes por medio de entrevistas a profundidad.

LOS CANTOS DE LA CONMOCION

Covián, Marcelo

Cuadernos Ínfimos 51

Barcelona, España, 1974

Este trabajo consiste en una recopilación de líricas compuestas por representantes del movimiento roquero norteamericano, limitándose a la presentación de biografías generales y las letras sin interpretación. Sin embargo, el lector puede darse cuenta de la evolución del rock en Estados Unidos, por la simple lectura del material mencionado, sacando sus propias conclusiones.

Los Cantos de la Conmoción pueden servir de base para la presente investigación, que pretende dar un paso más allá de la simple presentación de las letras elaboradas por las cantautoras mexicanas, para ahondar en su significado.

La investigación mencionada, aporta conceptos importantes como la concepción del rock como una manifestación concreta de la “contracultura o del underground”, con una actitud específica ante la vida y ante las instituciones sociales y políticas.

El autor aplica las características bajo las cuales se origina el rock norteamericano, a la realidad de Hispanoamérica. Dicho movimiento ejerció una fuerte influencia en estos países, específicamente en México a partir de finales de los años 50.

Este movimiento, fuertemente criticado en sus orígenes en Latinoamérica, ha subsistido a pesar de que “los grupos que monopolizan la cultura no saben qué hacer con este nuevo elemento inesperado... lo que más les molesta es que toda esta nueva actitud no sólo les contradiga, sino que incluso reniegue de su sistema de valores” (Covián, 12)

Covián fue criticado por uno de los diarios rectores de Buenos Aires al momento de publicar un libro de poesía norteamericana contemporánea, por incluir dentro de la obra, la letra de una canción de Bob Dylan, debido a que consideraban que un “simple cantautor de rock” no tenía la jerarquía necesaria para ubicarse dentro del grupo de “Poetas con mayúscula”.

Ante este hecho, el autor se plantea las siguientes interrogantes: “¿qué valor tienen las letras-rock? Y en caso de que lo tengan, ¿son poesía? (Covián, 13)

El autor sostiene que en el rock el material fundamental es la música, no la letra, “el mensaje último siempre es musical”. Afirma que “cuando las letras superan a la música o la dominan, ese producto ha dejado de ser rock para convertirse en otra cosa, buena o mala, pero nunca rock” (idem)

En la presente investigación, no se está de acuerdo con el punto de vista anterior, puesto que si el rock es un movimiento social que plantea cambios, que transgrede al sistema,

que lo cuestiona, ¿dónde lo hace sino a través de las letras? Es a través de éstas donde a través del desarrollo del movimiento se ha planteado un sentido, un concepto, un significado. Claro está que es un movimiento musical, pero las letras tienen un papel protagónico.

Por otra parte, al afirmar esto, Covián contradice e invalida su trabajo, puesto que el mismo está basado en las letras de exponentes del rock norteamericano y se está planteando cuestionamientos sobre las mismas, no sobre la música al preguntarse sobre su valor y la categorización de las líricas como poesía.

El autor afirma también que el rock fue desde el principio “una música de protesta violenta contra la música del pasado”, rechazando los valores de las generaciones anteriores que enaltecían lo superficial y lo “kitsch comercial”. ¿Solo lo hacía a través de la música o también por medio de las letras?

Covián afirma que en los años 70, la sociedad se encontraba en “un período preconciente del rock”, donde todo era visceral, intuitivo y violento. Sin embargo, el movimiento fue consolidándose a través del tiempo y “las letras rock sientan sus reales para siempre”. De nuevo, se contradice, porque hace énfasis en las letras, no solamente en la música.

Concluye en su introducción, que “el rock deja de ser una música meramente divertida y bailable para transformarse en un medio de comunicación de denuncia y de expresión comunes a toda una generación”. (Covián, 16)

Aporte del Presente Trabajo

A la luz de los trabajos previos realizados sobre el tema del rock, se observó en primera instancia que la mayoría de las investigaciones están enfocadas al trabajo que el sector masculino ha llevado a cabo dentro de este género musical. Son pocos los que se enfocan en el papel que las mujeres han jugado en esta área. Tere Estrada y Maritza Urteaga, son autoras que han profundizado en el sector femenino.

Asimismo, se puede notar que existe una tendencia a realizar recopilaciones históricas sobre el rock, pero son contados los casos en que las investigaciones pasan a un análisis cultural o a una interpretación del trabajo de los roqueros. Solamente se encontró un trabajo, donde se presentan las líricas, pero el estudio no se lleva a un segundo nivel de análisis.

El aporte de Urteaga y de Elizabeth Jelin, son importantes porque sitúan al rock como campo cultural y como movimiento social. Urteaga también propone el estudio del consumo del rock.

El aporte de la presente investigación consiste en analizar las líricas de las autoras como un discurso que es manifestador de su identidad femenina. Se llevarán estas líricas a un segundo nivel de análisis haciendo énfasis en el significado de su contenido.

Este trabajo no pretende ser una recopilación histórica, sino tomar la historia y el contexto de vida de los sujetos de estudio como base contextual para el análisis de su discurso.

Por otra parte, este trabajo pretende hacer un aporte en realizar una propuesta metodológica para analizar el contenido de canciones como discurso. Para el efecto, se complementará el análisis hermenéutico, los principios de análisis de discurso de Foucault y los ejes que definen la identidad femenina, propuestos por Rosa Elena Bernal.

Es importante notar que en este caso, las autoras del discurso están vivas, ya que muchas veces se hacen inferencias sobre los autores, puesto que su obra se analiza luego de su muerte. En este caso, se obtiene una gran riqueza informativa al obtener de la propia voz de los sujetos de estudio, su punto de vista sobre su contexto histórico-social, sobre sus experiencias de vida y sobre su propio discurso; cómo el mismo es reflejo de su propia identidad y como ésta se ha reconstruido a través de los años.

En el ámbito de la comunicación, este trabajo aportará un análisis de contenido dentro del contexto cultural, tomando como ejes el discurso y la identidad femenina.

El trabajo de Rosa Elena Bernal sobre discurso e identidad femenina, constituye uno de los principales ejes teóricos sobre los que se sustenta esta investigación para determinar el papel que estos sujetos han decidido adoptar dentro de la sociedad actual. Si su discurso corresponde al papel tradicional de la mujer o si lo trascienden y se reconstruyen a sí mismas.

Por otra parte, el estudio del discurso será complementado con la entrevista a profundidad, la cual permitirá contrastar la palabra con la vida de las autoras investigadas a través de ejes fundamentales que definen la identidad femenina.

Planteamiento del problema

En el presente capítulo se plantean los objetivos que se constituyen como pilares base para la construcción de este trabajo; posteriormente, se presenta una breve reseña del surgimiento del rock en México y el papel que la mujer ha desempeñado desde su inicio hasta la actualidad. Así mismo, se incluyen testimonios de roqueras mexicanas sobre su opinión acerca de su trabajo y del papel que la mujer juega en la actualidad dentro del género mencionado.

Estos elementos, conforman el contexto dentro del cual pueden concebirse los sujetos de estudio como emisoras culturales y las letras de sus canciones como discurso manifestador de la identidad femenina.

a. Objetivo General:

- Analizar el concepto de identidad femenina establecido en el discurso de las mujeres cantautoras dentro del rock mexicano desde 1980 a la actualidad.
- Contrastar el discurso de los sujetos de estudio con sus prácticas cotidianas.

b. Objetivos Específicos:

- Interpretar como discurso, el contenido de las letras de las canciones compuestas por los sujetos de estudio.
- Establecer si existe la intencionalidad de plantear un concepto particular de identidad femenina en dicho discurso.
- Analizar si en este discurso se plantea un concepto de mujer acorde al concepto tradicional o si se expresan resistencias y reconstrucciones con respecto al mismo.
- Analizar la coherencia entre el discurso y las prácticas de los sujetos de estudio.
- Analizar si evoluciona el concepto de identidad femenina en el discurso de los sujetos de estudio a través del tiempo.

c. Justificación

El género musical del rock inicia su influencia en México a finales de los años 50. Surge en esencia como un movimiento que cuestiona y transgrede los cánones establecidos por el sistema social. Irónicamente, contiene en sí mismo una serie de contradicciones dentro de las cuales puede mencionarse, según los términos de Tere Estrada, su carácter “masculino y agresivo”¹.

¹ SIRENAS AL ATAQUE
Historia de las mujeres roqueras mexicanas 1,956-2000
Teresa Estrada
Instituto Mexicano de la Juventud
Colección Jóvenes no. 7
México, 2000 p. 13

Es por esta razón que para las mujeres, el hacer carrera dentro del género mencionado, adquiere características peculiares, desde la percepción social de que una chica se atreva a pararse en un escenario tocando instrumentos tradicionalmente concebidos como masculinos, hasta el abrir camino para llevar a cabo “tocadas” en escenarios no convencionales.

Las pioneras del movimiento en estudio, inician la exposición de sus propuestas en “los hoyos fonkys”, los cuales eran espacios donde se realizaban conciertos de rock, situados en colonias populares que no contaban con infraestructura para el efecto.

Ser roquera significaba para la sociedad en general, ser “drogadicta o chica fácil, no era considerado una profesión u oficio”.²

Estrada sostiene que las roqueras mexicanas tuvieron que abrirse espacios alternativos para difundir su propuesta artística, debido a que los medios masivos y la industria musical no apoyaba su trabajo, por plantear elementos discordantes con el discurso homogeneizante que enmarcaba a la mujer dentro de los roles tradicionales basados fundamentalmente en el papel de madre y esposa.

El rock femenino pasa en México por distintas etapas, inicia con los grupos de “covers” que cantaban temas en inglés. No es hasta los años 80 cuando surgen las primeras roqueras que llevan al escenario canciones en español, compuestas por ellas mismas.

A pesar de que la participación de la mujer en el rock mexicano, componiendo e interpretando sus propias propuestas, lleva más de veinte años; aún siguen existiendo ciertos prejuicios y etiquetas hacia ellas y su trabajo en la sociedad.

² Idem, 17

A continuación se presenta una serie de testimonios de compositoras que dentro del rock en México han desarrollado una propuesta artística propia. En estos testimonios, dan cuenta de las dificultades que enfrentan para presentarla al público y de los prejuicios sociales que se dan en torno al movimiento.

En la revista “Dos Puntos”, del 15 de abril del 2001, se presenta un artículo titulado “Las Sacerdotisas del Rock mexicano”, por Verónica Díaz Rodríguez. Dicho artículo recopila las opiniones de varias exponentes del rock mexicano, dentro de las cuales se encuentran: Julieta Venegas, Rita Guerrero, Sara Valenzuela, Ely Guerra y Julieta Marrón.³

Sara Valenzuela, originaria de Guadalajara, opina:

“Vivimos en un país que perpetúa una asentada tradición machista y donde el rock sigue siendo una expresión estereotipada. Para mucha gente dejar que sus hijas o hermanas se dediquen a esto, es lo mismo que mandarlas a un burdel”.⁴

Por otra parte, la revista mencionada, presenta el testimonio de Ely Guerra. La artista inicia contando su vivencia y cuestionando el hecho de que la industria siempre tiende a clasificar las propuestas artísticas dentro de un género determinado. Siempre tiende a etiquetar y enmarcar lo que los autores presentan como un pensamiento auténtico.

³ Artículo “Sacerdotisas del Rock Mexicano” Tomado de la Revista “Dos Puntos” Edición del 15 de abril 2001

⁴ idem

“Qué significa ser roquera? Quién sabe, así nos llaman. En todo caso es una manera de explicar nuestra música, ocupar otros espacios y ser auténticas... La disquera para la que graba –EMI- no sólo desconoce cuántas copias ha vendido *Pa- morirse de amor*, sino que discontinuó la edición. En cuanto a la promoción y distribución de *Lotofire*, ambas actividades corren por cuenta de la cantante.”⁵

Claudia Morfin, otra de las roqueras activas en la actualidad, describe su perspectiva personal acerca del futuro del rock mexicano. Ella piensa que no existe una unidad entre los miembros del movimiento. Morfin opina que cada quien está trabajando de manera individual, con lo cual se pierde fuerza al tratar de consolidar el rock bajo un objetivo común.

“Las perspectivas del rock nacional son caóticas: no tiene rumbo. Lo que hacemos en el norte no tiene nada que ver con lo que se hace en otras partes del país, y quién sabe si este estira y afloja logre un género nuevo o si nos vayamos a poner de acuerdo...”⁶

Claudia Morfin, también opina sobre los prejuicios sociales generalizados hacia el rock hecho por mujeres. Ella piensa que entre los miembros del movimiento, no hay rivalidades por ser hombre o mujer. Es la audiencia la que está más abierta a recibir las producciones de grupos masculinos. Cuando ven a mujeres sobre el escenario, solo se fijan en su físico.

“¿Broncas por ser mujer? Pues... en el escenario enfrente los piropos y las majaderías. Las combato haciéndome cochi (loca). En realidad, la única diferencia que existe entre

⁵ idem

⁶ idem

un roquero y una roquera es su timbre de voz... ¡Ah! Y el mentado reloj biológico... pero eso lo resuelve cada quien ¿no?...”⁷

Julieta Marrón opina que es la sociedad y la industria musical, las que limitan el desarrollo de una mujer dentro del rock y las que deciden “qué es lo que la audiencia debe ver, oír y pensar. Las disqueras y los medios, determinan cuáles son los “efímeros éxitos del momento”. Por otro lado, aún existe el pensamiento dentro del público de que al ver a una mujer sobre el escenario, no hay nada más que calificar que si es “fea” o “bonita”, nada acerca de sus planteamientos.

“Nunca he tenido dudas sobre mi vocación, solo que es difícil, no por ser mujer, sino porque la industria así lo determina... Hay pocas mujeres en la música y en particular en el rock. En mí no existe división entre la roquera y la mujer. Somos una sola... No va a ser fácil generar una cultura igualitaria. Recuerdo que después de un concierto del grupo Flor de Metal, de puras mujeres, unos chavos comentaron que estaban muy feas. Eso es frustrante, porque parece que para los hombres no dejamos de ser hembras. Y como dice una canción mía: Somos mucho más que eso...”⁸

El programa televisivo, “*Diálogos en Confianza*”, transmitido por canal 22 en julio del 2002, fue dedicado a profundizar en la historia y las opiniones de roqueras de varias generaciones, sobre su carrera musical y cómo son percibidas socialmente.

La conclusión general del mencionado programa, se resume en los siguientes términos:

Es más fácil desarrollar una carrera dentro del “pop”, puesto que es convertirse en un producto de la industria musical. El reto para las roqueras desde que el movimiento inició en 1957, ha sido y es el desarrollar una propuesta auténtica y propia; establecer

⁷ idem

⁸ idem

medios alternativos para dar a conocer su propuesta, que en primera instancia será rechazada por las disqueras importantes. Tal vez, luego de muchos años sea reconocida, tal es el caso de Ely Guerra y Julieta Venegas, como ejemplo. La segunda, ha dado un giro musical hacia el pop en su disco titulado “Sí”

Sobre la base del contexto mencionado, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Las mujeres que elaboran y exponen su propio discurso en el rock mexicano, expresan un concepto de identidad femenina particular y alternativo al tradicional?

Y si este es el caso, ¿dicho discurso es coherente con la práctica cotidiana de los sujetos de estudio?

El género musical del rock, en su raíz, ha trascendido el ser un género musical, para convertirse en un movimiento comprometido con su entorno social, en un continuo cuestionamiento hacia las estructuras, valores, prácticas sociales y políticas. Por lo tanto, las propuestas de contenido que generan los miembros de dicho movimiento, en este caso el de las cantautoras, se constituyen en un elemento de análisis como formas simbólicas que dan cuenta de un pensamiento, una ideología y un contexto socio-histórico específico.

Se entiende el término “forma simbólica” como “acciones, objetos y enunciados significativos de varios tipos -en relación con contextos y procesos, socialmente estructurados e históricamente específicos, en los que se reproducen, transmiten y reciben”⁹

⁹ Thompson, John. LA COMUNICACIÓN MASIVA Y LA CULTURA MODERNA. CONTRIBUCIÓN A UNA TEORÍA CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA
Publicado en la Revista Versión. Estudios de Comunicación y Política, no. 1. Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 1991

De esta cuenta, se puede deducir que el texto de las canciones que elaboran los sujetos de estudio, se constituyen en elementos que registran valores culturales, formas de vida, un pensamiento inmerso en un contexto social determinado. Son reflejo de la cultura en la que se desenvuelve el individuo.

En el presente trabajo, se descarta la concepción de cultura clásica, que hace referencia a la apropiación del capital cultural por ciertas élites sociales. Se tomará como referencia el significado de cultura como “un “todo complejo” un vasto y variado conjunto de rasgos que define la forma de vida de una sociedad en un período histórico.”¹⁰

Este concepto de cultura hace referencia a los procesos simbólicos de la sociedad, cultura como acción y efecto de cultivar simbólicamente la naturaleza interior y exterior a la especie humana, haciéndola fructificar en complejos sistemas de signos que organizan, modelan y confieren sentido a la totalidad de las prácticas sociales. Por lo tanto, los productos de grupos populares, como es el caso de las canciones de los sujetos de estudio, se considerarán como manifestaciones culturales.

Es claro que dichas manifestaciones surgen dentro de un contexto social y cultural específico. En el caso de los sujetos de estudio del presente trabajo, surge específicamente dentro de la realidad que la mujer vive dentro de la sociedad mexicana.

En términos generales, Rosa Elena Bernal en su trabajo “Mujeres, Identidad de Género y Discursos”,¹¹ describe que en la realidad de la mujer mexicana, coexisten de manera

¹⁰ Idem

¹¹ MUJERES, IDENTIDADES DE GÉNERO Y DISCURSOS
Bernal, Rosa Elena
Tesis

simultánea, un discurso “premoderno” sobre la identidad femenina, que corresponde a cumplir fundamentalmente con el “ser para los otros” y un discurso “moderno” que corresponde a un “ser para sí.” Muchas mujeres han tenido que ser parte activa en el aporte económico a sus hogares y por eso han salido a trabajar, pero no por un pleno convencimiento de querer cumplir metas personales de realización y desarrollo, sino por una imposición de las circunstancias. Esto no podría decirse que es una resistencia al rol tradicional, puesto que ellas preferirían seguir en casa al cuidado de sus hijos.

Aplicando lo anterior a las roqueras mexicanas, puede ser que algunas de ellas hayan empezado a hacer rock por razones muy distintas a plantear discursos de resistencia o pensamientos personales transgresores acerca de temas relacionados con su contexto social. Claro está que existen roqueras que sí lo han hecho con toda la intencionalidad.

Puede ser también que los sujetos de estudio planteen elementos transgresores en su música y sobre el escenario, pero que en su vida cotidiana más bien actúen bajo el concepto de las normas tradicionales.

Esta inquietud surge por el planteamiento elaborado por Bernal, en el sentido de que una resistencia será auténtica, en primer término, si es consciente y en un segundo término, debe ser llevada a cabo con total convicción.

La pertinencia del presente trabajo dentro del área de la Comunicación radica en que las cantautoras en estudio se constituyen como emisoras culturales dentro de un proceso comunicativo en el que expresan sus propias concepciones y pensamientos a cerca de la identidad femenina, su contexto histórico y la realidad en la que están inmersas.

Se define el concepto de “emisor cultural” como “aquel que transmite un mensaje que traduce los elementos de un marco cultural que lo rodea, a una audiencia activa”¹²

El aporte de este trabajo consistirá en analizar si existe un concepto de identidad femenina alternativo al tradicional planteado en las letras de las canciones de las roqueras mexicanas y la manera en que este discurso se relaciona con su práctica de vida cotidiana.

En este capítulo se han presentado las bases sobre las cuales girará esta investigación y los justificantes sobre su pertinencia. En el siguiente, se darán a conocer las bases teóricas que respaldan los ejes sobre los que se fundamenta esta investigación: la identidad femenina y el análisis de discurso, enmarcados dentro del concepto cultural.

¹² Cibrián, Gabriela. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN FEMENINA DENTRO DE LA FAMILIA. Análisis de las Novelas AR, Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,993.

II. EL ESPEJO, ¿QUIENES SOMOS?

Marco teórico

El presente trabajo gira en torno a dos ejes teóricos fundamentales: la identidad femenina y el discurso como elemento en el que dicha identidad se construye, se reconstruye y se manifiesta. En este apartado, se presentan los elementos teóricos sobre los que se fundamentan los ejes mencionados.

En primer término, se tomará como base el concepto de identidad que aporta Gilberto Giménez, donde ésta se constituye como “el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado”¹

Esta definición sitúa la identidad en dos procesos básicos. El primero es la definición que el individuo hace de sí mismo mediante la recepción de elementos que brinda la sociedad, es decir que se construye el concepto personal ante la confrontación con la colectividad y la adopción de las normas y la cultura dada por el contexto social.

Sin embargo, existe una segunda etapa en la cual la persona analiza estos elementos culturales y selectivamente elige aquéllos con los cuales concuerda su criterio propio.

Esto hace que el individuo marque una diferencia ante los otros miembros de la sociedad y que sobre la base de la propia subjetividad, elabore un constructo de segundo

¹ Giménez, Gilberto PARADIGMAS DE IDENTIDAD
Tomado de Aquiles Chihu, Amparán, Coordinador
SOCIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD
Universidad Autónoma Metropolitana, México
p. 38

orden y redefine su identidad personal. En este sentido, la marca de la identidad es una exaltación de la diferencia. El autor sostiene que la teoría de la identidad no es más que “una extensión de la teoría del actor y de la acción social y que por lo mismo, es indisociable de lo que algunos autores han llamado “retorno del sujeto”²

Giménez identifica algunos parámetros sobre la problemática de las identidades, por ejemplo, la relación entre identidad y cultura. La primera debe concebirse como una manifestación de las formas interiorizadas, selectivas y distintivas de elementos y rasgos culturales por parte de los actores sociales. Por esto, la mera existencia de cultura, no genera la identidad. Es necesaria una voluntad del individuo por distinguirse en la sociedad a través de reelaboraciones subjetivas y selectivas de algunos elementos dados en la colectividad.

Por tanto, no existe una identidad en sí ni para sí, sino únicamente en relación con un “alter”. La identidad es el resultado de un proceso de identificación en el seno de una situación relacional. Sin embargo, en esta misma situación relacional, el individuo necesita marcar una diferencia con respecto a los demás; es aquí donde la subjetividad adquiere un papel protagónico en la construcción del concepto de sí mismo.

Los marcos sociales en los que se construye la identidad, son determinantes para la posición que los actores sociales ocupan en su entorno; orientan sus representaciones y sus acciones. De esta cuenta, su definición se conforma en una negociación y compromiso entre la “auto identidad” y “exoidentidad”, por tanto, es natural que exista un conflicto entre lo que se quiere ser y lo que socialmente se debe ser. Esto trae como consecuencia la construcción de identidades que se definen internamente, las cuales se

² idem, p. 37

denominan “subjetivas, percibidas o privadas” y las que son externamente impuestas, que reciben el nombre de “objetivas, actuales o públicas”.

La identidad es un objeto de lucha social. El poder adquiere un papel preponderante en esta dinámica. Los que lo poseen, son los que imponen sobre otros la definición de sí mismos y pueden hacer o deshacer grupos. Los débiles se ven forzados a asumir patrones que no les son propios, en su condición de “los otros”. En este sentido, el Estado ejecuta las “políticas de identificación”, en las que se basa para reservarse la administración de la identidad mediante reglamentos y controles. En una “obsesión” por el control, reconoce una sola identidad cultural legítima, aplicando etiquetas reductivas a las minorías. “La asignación de diferencias significa no tanto el reconocimiento de especificidades como la afirmación de una sola identidad legítima: la del grupo dominante”³. Ante tal situación, los grupos minoritarios orientan sus esfuerzos hacia la reapropiación de los medios para definirse por sí mismos, mediante resistencias específicas.

La identidad es el resultado de construcciones pertenecientes al orden de las representaciones sociales y no tanto a elementos objetivos. Dicha construcción se realiza dentro de marcos sociales específicos, los cuales orientan e los actores en sus opciones y representaciones. La identidad se construye en una relación dialéctica con el otro, por oposición entre la individualidad y los grupos con los cuales se tiene relación; se reconstruye constantemente en el tiempo y los intercambios sociales. Por estas razones, el estudio de la identidad no es simplemente un inventario de los rasgos culturales, sino un análisis sobre qué elementos han sido seleccionados y utilizados por un grupo o individuo con el fin de mantener y afirmar su distinción cultural.

³ idem, 40

Otro rasgo de la identidad es su persistencia en el tiempo y en el espacio aunque sea de forma imaginaria. La persona necesita percibirse “idéntica a sí misma a través del tiempo, del espacio y de la diversidad de las situaciones”, necesita mantener un estado de creencia y constancia para poder sobrevivir a los cambios sociales.

Si en un momento, la identidad se presenta como rasgo que distingue y diferencia, en otro se presenta como una igualdad o coincidencia consigo mismo. La sociedad exige al individuo, que se mantenga lo más estable posible en su manifestación identitaria, que se manifieste de manera coherente con la imagen que proyecta, la cual debe ser aceptada. De lo contrario, será llamado al orden mediante los mecanismos de control. Sin embargo, es necesario no olvidar el carácter dinámico de dicha identidad, la cual evoluciona también en el tiempo, por lo tanto se hace necesario hablar de una “continuidad en el cambio”.

“Hemos de decir entonces que es más bien la dialéctica entre permanencia y cambio, entre continuidad y discontinuidad, la que caracteriza por igual a las identidades personales y colectivas (...) se trata de un proceso siempre abierto y, por ende, nunca definitivo ni acabado (...) es más bien un proceso cíclico, no según un modelo evolutivo y lineal sino según una dialéctica de recomposiciones y rupturas”⁴

Giménez retoma el postulado de Barthes⁵, en cuanto a que la identidad se define por la continuidad en los límites y diferencias, no tanto por el contenido cultural que marca simbólicamente un momento determinado. Es decir que aunque las características culturales se transformen, los individuos pueden conservar la misma identidad sin que sea alterada. De esta cuenta, los fenómenos como la aculturación o transculturación no implican una pérdida de identidad; más bien, una recomposición adaptativa. Puede

⁴ idem, 43

⁵ Barthes, citado por Giménez, idem, 45

incluso ser causa de un esfuerzo por una reactivación de la identidad por medio de exaltaciones regenerativas.

El cambio está conformado por dos formas: la transformación y la mutación. La primera es un proceso gradual y adaptativo, que se da continuamente y que no afecta la estructura del sistema. La mutación supone una alteración cualitativa del mismo, el paso de una estructura a otra.

La identidad también puede definirse como un valor. “La identidad es el valor central en torno al cual cada individuo organiza su relación con el mundo y con los demás sujetos (en este sentido, el “sí mismo” es necesariamente egocéntrico) (...) implica la búsqueda de una valorización de sí mismo con respecto a los demás”⁶

Desde esta visión, el individuo puede percibir su identidad positiva o negativamente, dependiendo de las ventajas o desventajas que la misma represente para el actor social en el sentido de la expresión exitosa en un determinado contexto social. Se da aquí una lucha simbólica entre el concepto de identidad impuesta por los grupos poderosos y la propia definición. Puede existir en consecuencia una generación de frustración, crisis, insatisfacciones y complejo de inferioridad.

La identidad también es un elemento manipulable, cuando se concibe como medio para alcanzar un fin. En este sentido, Giménez menciona la capacidad del individuo para crear “estrategias identitarias”.

Los actores sociales poseen un cierto margen de acción social en el cual, aunque no es totalmente libre, para definirse según los intereses materiales y simbólicos coyunturales, sí puede maniobrar sus recursos identitarios según sus apreciaciones y fines. De esta

⁶ idem, 46

cuenta, la identidad se transforma en una herramienta. Como estrategia identitaria, puede darse el caso de una negación de elementos definidores así como los fenómenos de resurgencias y recomposiciones.

A manera de resumen, se presentan a continuación los elementos fundamentales de los postulados de Giménez, que serán aplicados al presente trabajo.

Marco social y subjetividad

Se analizará la manera en que los sujetos de estudio han formado un concepto de sí mismas partiendo de las normas culturales dadas por la sociedad y los elementos que bajo un criterio propio han adoptado para construir los límites de la propia diferencia marcada por la subjetividad personal.

Autoidentidad y exoidentidad

Se explorará la forma en que se relaciona el concepto de identidad femenina dado por las normas sociales y el propio constructo que los sujetos de estudio han elaborado con respecto a este concepto. Se identificarán las coherencias e incoherencias entre ambos conceptos.

Identidad privada e identidad pública

Se analizará si los sujetos de estudio manifiestan abiertamente su concepto de sí mismas ante la sociedad o si existen elementos que no pueden ser expresados ante el conjunto social. Se analizará la coherencia existente entre las manifestaciones en las esferas privadas (familia, grupos de pertenencia) y las esferas públicas (la expresión sobre el escenario, conciertos y las letras de las canciones)

Poder, el otro y las resistencias

En este trabajo, el poder será estudiado bajo el punto de vista del discurso homogeneizante y tradicional sobre el concepto de identidad femenina. Esta perspectiva, que será ampliada más adelante, define a la mujer como “un ser para los otros”. En este sentido, se determinará si las roqueras mexicanas han elaborado un discurso alternativo a este concepto tradicional y si han llevado a cabo alguna resistencia ante las imposiciones sociales dentro de un movimiento musical caracterizado por la trasgresión.

Continuidad y discontinuidad

Se explorarán los elementos identitarios que los sujetos de estudio han conservado a través del tiempo, aquéllos que han cambiado y las razones de dichos cambios.

Identidad como valor. Estrategias identitarias

Se analizará si los sujetos de estudio han manipulado intencionalmente aspectos de su identidad para adaptarse al medio o cumplir objetivos específicos.

Por otra parte, Giménez hace referencia a la construcción de la identidad étnica. En el caso del presente trabajo, la misma no será analizada, debido a que los sujetos de estudio no necesariamente pertenecen a una etnia claramente definida. Sin embargo, el

autor menciona que existe una profunda necesidad en la persona de poseer un rasgo identitario que refiera a la etnia y que cuando éste se pierde, el mismo se sublima a una identificación residencial, es decir que el individuo adquiere una sensación de pertenencia con el lugar donde vive. Este elemento sí será analizado, aunque es necesario tomar en cuenta que muy pocas personas en la actualidad, se mantienen viviendo en el mismo lugar durante un espacio de tiempo significativo, sobre todo en las grandes ciudades como es el caso del Distrito Federal.

La teoría de Giménez sobre identidad es un primer pilar teórico, sin embargo la identidad será investigada en este trabajo bajo la óptica de “identidad femenina”. Para apoyar el concepto bajo la visión de género y de mujer, se tomará como base el trabajo de Rosa Elena Bernal,⁷ en el cual la autora describe los elementos que han conformado la identidad femenina en general y en México. Así mismo, estudia la manera en que el discurso se relaciona con la construcción y manifestación de la misma. Bernal presenta el discurso como constructor y traductor de la identidad femenina.

En cuanto a la identidad de género, el discurso plantea la manera en que el sujeto construye el sentido de su imagen frente al otro. Este sentido va construyéndose en un vaivén entre el orden y el desorden como líneas de referencia para la acción.

“Por orden entendemos un determinado conjunto de disposiciones que marcan una línea hegemónica para el comportamiento de los individuos, en este caso de acuerdo a su género. Aludimos al orden también en su carácter regulador de las interacciones sociales y en su papel de constructor de identidades (...) Por definición el desorden es un espacio de experimentación que no estaría dentro del modelo hegemónico, sería el espacio que

⁷ Bernal, Rosa Elena MUJERES, IDENTIDADES DE GENERO Y DISCURSOS
Tesis
Colegio de México PIEM
México, 1994

contendría a través de distintas acciones la posibilidad de cambio de las identidades. El desorden, en este sentido se vincula con la trasgresión”.⁸

En este orden de ideas, la mujer como individuo, ha vivido entre el discurso del “deber ser”, vinculado al orden social y el deseo de cambio que se entiende como un desorden ante lo establecido. Es por esto que la autora elabora una comparación entre los macro discursos y el discurso personal. La mujer se construye filosófica, social y políticamente bajo una idea de “ser para los otros”; por lo tanto, la construcción de una nueva identidad estaría encaminada hacia la visión de constituirse en “seres para sí”.

La autora concibe el discurso como una parte de la producción de la identidad, es decir que la misma no se agota en éste, pero el discurso tiene en ella un efecto sustancial.

El construirse a sí mismo, el cuestionamiento ante las normas, son propios del individuo inmerso en la modernidad, el cual como persona “elige la validez de aquello que debe hacer”. Mas no a todos los individuos alcanzó dicha modernidad. El nuevo modelo social hizo de lo masculino y de la ciencia los portadores de la razón, relegando a la mujer a ese “ser para los otros”.

Según Bernal, el estado premoderno de la aceptación y el moderno del cuestionamiento, pueden existir simultáneamente en el espacio y el tiempo. La realidad latinoamericana en cuanto a la concepción de lo femenino, vive una transición hacia la construcción de un discurso que cuestiona la subordinación femenina y la desigualdad de género, es decir, la transición hacia un discurso moderno.

⁸Idem,4

El sentido de pertenencia es generado, cambiado o reproducido por la identidad. Bajo la concepción de su identidad, el individuo se adscribe a determinados valores y prácticas, los cuales traen como consecuencia los acercamientos, alejamientos o rupturas entre los individuos.

Existen tres elementos en el proceso de formación identitaria: el reconocimiento del “yo”, el reconocimiento de si mismo como parte del “nosotros” y el reconocimiento del “otro” con el que está en relación. Este proceso se lleva a cabo por medio de la socialización.

Según Bernal, la conformación del género es la primera marca de pertenencia dentro de la cultura. “En este sentido, la primera gran división social y cultural es la sexual-genérica”.⁹

La identidad de género coexiste y se refuerza con otras identidades como la nacional, política, étnica, religiosa, etc. Sin embargo, se configura sustancialmente en el espacio familiar, privado y de relaciones íntimas, en la vida cotidiana.

El proceso de construcción de la identidad supone un conflicto constante entre opuestos, principalmente entre el orden y desorden anteriormente mencionados, en donde el orden presupone el discurso hegemónico del “deber ser” y el desorden, las identidades rechazadas y estigmatizadas. En este sentido “el problema de las identidades es un

⁹ idem, 17

problema de valores culturales que tiene efectos políticos, en tanto plantea una situación de desigualdad en ámbitos privados y públicos”¹⁰

En cuanto a la identidad femenina, Bernal sostiene que la mujer está fundamentalmente definida por su papel de madre real o simbólica, por lo tanto, es concebida como un ser al servicio de los otros, contrariamente al hombre, quien afirma su identidad como sujeto en los distintos ámbitos de la vida, como un ser para sí. Ante este discurso hegemónico y de la particular socialización, se construye la propia identidad y la posibilidad de alejamiento o acuerdo con respecto a lo que es socialmente aceptado.

Las mujeres llevan a cabo una interpretación de su vida sobre la base de la imagen materna como elemento central. “Dentro de una relación donde la carga afectiva se convierte en el centro de las valoraciones y las decisiones individuales. Así sea en positivo o negativo, la madre es el paradigma de la subjetividad de la hija”¹¹ Esta imagen marca el desempeño de la mujer en cuanto al reconocimiento del propio deseo, el seguimiento para su concreción, la independencia o dependencia frente al otro y la conciencia de la construcción de su vida.

La autora señala la teoría de Goffman, en la cual el autor sostiene que la definición propia tiene que ver con “la cara”, es decir la autopercepción de la imagen de si mismo frente al otro. La define como “el valor social positivo que una persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen que ha seguido durante determinado contacto”. Esta cara se concibe en términos de los atributos socialmente aprobados. En este sentido, la identidad se construye también en base a los encuentros, los cuales adquieren distinto grado de importancia según los marcos simbólicos particulares.

¹⁰ idem, 19

¹¹ idem, 27

Se puede relacionar el término de “la cara” con las estrategias identitarias de Giménez. Se mencionó que el individuo se define a sí mismo sobre la base de la colectividad; se interpreta en la medida positiva o negativa en que es percibido por la sociedad. Sobre esta base puede aprobarse o desaprobarse a sí mismo, puede ocultar intencionalmente ciertos rasgos de personalidad para ser aceptado. Este hecho se constituye en una estrategia identitaria.

Según Bernal, el proceso de individuación femenina es una tarea “contracorriente”, debido a que la cultura conforma la identidad de la mujer como un ser dependiente y porque las mismas mujeres son custodias del orden desigual entre los géneros. En este sentido, cita a Lagarde para afirmar que la trasgresión social “es un aspecto privilegiado para el análisis de las normas y de la vida social. En el caso de las mujeres, definidas genéricamente por la obediencia.”¹²

La trasgresión adquiere una doble significación metodológica: define los hechos de poder en los que la mujer es traspasada y evaluarlos en cuanto a la construcción de la autonomía. Dentro de este aspecto, es importante tomar en cuenta el papel culturalizador de la prohibición como regulador de la conducta y acción social, como causa de la obediencia ante una autoridad manifiesta o latente y las relaciones de dominación.

Cuando una mujer se encuentra en una relación de dominación hacia ella, “el permiso” constituye un primer reconocimiento del propio deseo y “el perdón”, un primer pasaporte para transgredir el orden establecido, aunque muchas veces se acompañe del castigo y del sentimiento de culpa. La subjetividad es la que justifica en las identidades de género, la obediencia y la trasgresión, debido a que es ésta la que asigna el valor a las acciones.

¹² Lagarde, citado por Bernal, 28

“Así, para que las transgresiones de las mujeres nos hablen de un proceso de cambio en sus identidades, es necesario que ellas mismas reconozcan el hecho de la transgresión, su finalidad y los resultados de dicha acción”.¹³ Como transgresión, la desobediencia puede tener costos como el castigo, la pérdida o el cambio.

La transgresión habla de un cambio en la identidad, pero para que ésta sea real, el sujeto debe estar totalmente convencido y ser coherente entre el pensamiento y la acción. Hay cosas que pueden parecer transgresión, como el que la mujer haya salido a trabajar fuera del hogar, pero puede ser que esto haya sido fruto de una necesidad económica y no un deseo de la mujer. En este caso no habría una transformación de identidad.

Bernal sostiene que la transgresión fundamental en las mujeres es dejar de ser para los otros. “La construcción de una madre interior, que estaría a cargo de un proceso de centramiento de los intereses y cuidados de la propia vida”¹⁴

La transgresión es una etapa de transición, no se puede estar constantemente en ésta porque daría pie a un caos sin fin, una enajenación. Los cambios que surgen como resultado de la desobediencia, se denominan “estados nacientes”, según la teoría de Alberoni, el cual vincula este estado, tanto a los movimientos sociales como al inicio de las relaciones interpersonales, como el enamoramiento. Luego de este estado, se llega a la “institucionalización de la vida cotidiana”.

Las identidades de género contienen dos vías no excluyentes: la obediencia al deber ser y la transgresión. La pertenencia y la integración también se constituyen como modelos de identidad. En el caso de las mujeres, el pertenecer a grupos externos a la familia,

¹³ idem, 32

¹⁴ idem, 34

constituye un paso para la transformación de su identidad, la cual se transforma paulatinamente y no de golpe.

El concepto de identidad femenina está influida por los prejuicios sociales hacia la mujer. Bernal retoma a Simone de Beauvoir en su propuesta de algunas clasificaciones: “las infantes, las jóvenes, las lesbianas, las casadas, las madres, las prostitutas, hetairas, en la vejez, narcisistas, enamoradas, místicas e independientes”. Beauvoir propone estos modelos sobre la base de la temporalidad, los cambios en el ciclo de vida, opción sexual, ejercicio de la sexualidad y los efectos de las relaciones entre hombres y mujeres dentro del manejo del poder. Por su parte, Bernal retoma a Lagarde en su elaboración de una definición del concepto de mujer a partir del reconocimiento de sus cautiverios sociales.

Bernal considera el tema de la familia como un aspecto fundamental para el estudio de la identidad femenina, ya que la misma es el espacio donde se funda la socialización y se establecen las identidades de género, las consecuentes obligaciones y libertades, las relaciones de poder y dominación. La familia se constituye en el lugar de construcción del sentido social primario espacio-temporal, en el cual se aprenden los conceptos de violencia, solidaridad, subjetividad y simbolización.

Otras categorías a través de las cuales Bernal propone la definición de identidad femenina son: el papel socializador de la madre, transcurrir de la niñez y adolescencia, experiencia de noviazgo, de relaciones sexuales eróticas o amorosas, relaciones de violencia, definición de unión libre o matrimonio, experiencia de la maternidad u opción por la no maternidad, edad y las condiciones en las que se da la maternidad, separaciones

(familia de origen o la que se formó, la vejez, espacios de pertenencia , posiciones de poder con respecto a otros y otras en los espacios sociales.

Bernal concibe el discurso desde la perspectiva de Foucault, como espacio social y político, donde se producen verdades que construyen el sentido. El autor sostiene que la elaboración de significados implica conflicto; dichos significados son cuestionados en los “terrenos de fuerza discursivos”. Un discurso se expresa tanto en las instituciones como en palabras, por lo tanto, las instituciones también pueden leerse de manera particular como tal.

“Un discurso no es un lenguaje ni un texto, sino una estructura histórica, social e institucionalmente específica de enunciados, términos, categorías y creencias”¹⁵

La realidad se organiza a través de discursos mayor o menormente institucionalizados, es decir, de elementos discursivos reforzados en mayor o menor grado por las instituciones sociales, los cuales unifican las prácticas y los valores. El discurso es en sí mismo un lugar objeto de conflicto, define la identidad porque expresa el sentido de las relaciones humanas. Solo dentro de éstas pueden identificarse los valores, signos, símbolos e imaginarios.

“El discurso está íntimamente relacionado con la identidad de género porque marca la pertenencia y la exclusión, porque a través de él se aprenden las jerarquías, las posibilidades de ser y de hacer para las mujeres y hombres. A través de estos se plantean las sanciones, desaprobaciones y castigos ante las transgresiones de género (...) Aquellos discursos formadores de las identidades de género tienen como centro las prohibiciones,

¹⁵ Foucault, citado por Bernal, 45

permisividades y el sentido del cuerpo, de la sexualidad, lo cual se realiza dentro de una construcción subjetiva que define a las mujeres con respecto al poder en general.”¹⁶

La sexualidad es otro punto fundamental de la definición de identidad femenina. La posibilidad de acariciar, tocar y explorar el propio cuerpo y el del otro son, según Bernal, datos centrales en la conformación de la identidad.

Según la autora, el discurso moderno sobre la identidad femenina en México es el dominante, sin embargo coexiste con otros discursos premodernos, es decir, existe un “sincretismo discursivo que determina los sentidos del ser mujer en las mujeres concretas”¹⁷

Algunos factores macro sociales que han contribuido a definir el concepto de mujer en México son: una marcada desigualdad en el acceso a bienes y servicios entre mujeres y hombres, sobre todo en el área rural, la crisis económica, la transición demográfica, los cambios en los patrones de nupcialidad y fecundidad.

Por otra parte, Bernal presenta resultados de algunos estudios vinculados en el cambio de identidad de género de las mujeres en México bajo los ejes del cuidado, el significado de los hijos y el ser mujer.

Contrario a lo que podría pensarse, una de las consecuencias de la modernidad que irrumpe en la realidad de la mujer mexicana, es la sobrevaloración de algunos aspectos de la feminidad tradicional, tales como el cuidado del otro. El dejar a los hijos por tener que trabajar, es vivido como una amenaza o causa de sentimientos de culpa, como un descuido o abandono “que es simbólicamente dejar de ser”. El amamantamiento se toma

¹⁶ Bernal, 48

¹⁷ idem, 52

como una práctica definitoria de ser madre, por lo que el no poder hacerlo, es otro factor causante de culpa.

Es muy difícil que una mujer permita que otra alimente con leche materna a su hijo. El no poder cuidar todo el tiempo a los hijos, representa un elemento de conflicto, sobre todo cuando la actividad que se realiza no es gratificante.

El embarazo representa en general, el único momento en el que las mujeres se permiten pensar en sí mismas, debido a que existe justificación en el cuidado del bebé por nacer. La valoración de los hijos obedece a patrones culturales compartidos, dentro de los cuales está el deseo de procrear, el número de hijos, el espaciamiento de los embarazos, la opción por la no maternidad y la anticoncepción.

Se determinó que en el centro de México existe una marcada forma de concebir la maternidad y los hechos que se le relacionan, de manera tradicional. Las uniones son más formales que en otras regiones, los hijos se valoran como fuente de gratificación personal y compañía, más que como fuente económica. Para las mujeres, el ser madre y esposa es más importante que el trabajo y el estudio como parte de un proyecto de vida ideal. Las mismas tendrían sentimientos de frustración, tristeza y soledad, si no hubieran sido madres.¹⁸

En contraste, las mujeres pertenecientes a la región sureste, que no ha sido alcanzada por la modernización, valoran el trabajo y desearían tener menos hijos o no ser madres. Existe la expectativa de recibir apoyo económico de los hijos. “Las mujeres de mayor

¹⁸ Encuesta sobre Determinantes de la Práctica Anticonceptiva, 1998 (EDEPAM), citada por Bernal, 59

escolaridad de esta región y las que habitan en áreas urbanas son las que valoran más la unión marital”.¹⁹

El 90% de las mujeres de las regiones citadas, se expresan satisfechas en el hecho de ser mujeres. Ser mujer consiste básicamente en ser madre y esposa, la meta más importante es tener hijos. La tercera parte expresó que es casarse y el 15%, tener un hogar.

Generalmente en los estudios sobre mujeres realizados en Latinoamérica, las mujeres casadas no consideran apropiado tener un trabajo remunerado, consideran que no les corresponde esta actividad, salvo casos de excepción, como la muerte o abandono del cónyuge o la crisis económica. Las mismas expectativas son inculcadas a las hijas. Aunque si se espera que estudien, que se superen, que viajen y “sean femeninas”, el fin último es el matrimonio y la maternidad.

Existen expectativas hacia las esposas de sus hijos, dentro de las que se encuentran: “que fuesen inteligentes, que trabajen pero que nunca desatiendan a su hijo, que no sea superior a él en el origen social, educación o inteligencia. (...) En resumen, la identidad de las mujeres en México presenta una heterogeneidad marcada no solo por las diferencias rural-urbano, sino las de clase, edad, estado civil, región, etc. Los discursos pueden hablarnos de lo que une a todas ellas y lo que las separa, de lo que es y debiera ser según su perspectiva.”²⁰

Bernal sostiene que existen varios discursos sobre la identidad femenina, fundamentalmente dos vertientes: la tradicional y la feminista. Existen espacios discursivos portadores de un contenido de identidad femenina y otros que hablan sobre

¹⁹ Palma y Jacome, citadas por Bernal, 62

²⁰ idem, 64

elaboraciones temporales sobre la feminidad. Dichos discursos contienen un ritmo particular, cambian de manera distinta a los otros procesos sociales, “porque de hecho se encuentran más arraigados al ámbito de la cultura”. Es más, las prácticas de las mujeres pueden cambiar sin que por esto se afecte el concepto sobre su identidad, conservan una idea “del eterno femenino”.

El discurso de lo religioso es un importante cristizador de esta idea. A pesar de que se le otorga a la mujer una marcada cercanía con la naturaleza, se le induce a alejarse del contacto con su propio cuerpo, uno de los ejemplos de esto es el concepto de virginidad. “El discurso tradicional sobre la identidad femenina ha intentado mantener a las mujeres en la “inocencia” a costa de un profundo desconocimiento e ignorancia sobre sí mismas. Se les especializa por lo mismo en la espera del otro”.²¹

El discurso cuestionador sobre la imagen tradicional surge en el feminismo bajo el paradigma de la confrontación ante las ideas que asocian a la mujer con la naturaleza, y con el concepto de ellas exclusivamente como madres. Estos discursos, según Bernal, han pasado por las siguientes etapas: A) negación en respuesta al orden tradicional. B) expresión de la experiencia de las mujeres. C) afirmación de la feminidad como una sobrevaloración de lo que dicta el discurso dominante. D) búsqueda de plantear problematizaciones y propuestas fuera del discurso logofalocéntrico.

Este discurso se abre paso lentamente en Latinoamérica y México, dentro de una sociedad que aún no ha tomado en cuenta la importancia de la problemática que plantea, que no ha permeado en las instituciones como la familia, la escuela, el trabajo, las organizaciones sociales y culturales.

²¹ idem, 68

La vida cotidiana de las mujeres puede representar un discurso de resistencia. Algunas de las estrategias utilizadas son: decir a todo que sí, el silencio, la disculpa; no para aceptar lo que el otro dice, sino para hacer su voluntad y ocultar información, también como recurso para manipular. Otra forma de resistencia es la respuesta franca, negativa frente al discurso del otro. Decir “no”, negar el discurso del otro.

Bernal plantea una cualidad del discurso como “propuesta deconstructiva de las identidades de género tradicionales”, los cuales se constituyen como rupturas de significación del sujeto, que pasan a una resignificación de sí mismo vía el discurso.

Los puntos que abordan estos discursos deconstructivos de las identidades femeninas tradicionales son:

- a) Crítica al orden jerárquico en la relación entre géneros y entre mujeres.
- b) Resolución explicativa ante el problema de desigualdad genérica sobre la base de fuentes históricas
- c) Incorporación de la noción de cambio sociohistórico para comprender la transformación de identidades de género
- d) Revisión de los modelos genéricos, supuestos, mitos y costumbres sobre los que se sustentan.
- e) Posibilidad de revisar el concepto de poder, para que se convierta en un elemento propositivo, no relacionado con la dominación, sino con la libertad.

La subjetividad como proceso está relacionada con órdenes macroestructurales, dentro de los que puede considerarse al discurso. El orden microestructural se vincula con las características concretas de las historias de vida particulares.

Bernal concluye que en este acercamiento a la relación entre identidad femenina y el discurso, la subjetividad individual se constituye como eje central de articulación. La misma se presenta como un proceso que juega un papel histórico en dos sentidos fundamentales, en primer término como parte de las mentalidades y de las culturas y en un segundo término, como un producto de la experiencia individual.

“Los cambios que se dan en las identidades y en los discursos tienen tiempos diferentes. Puede ser que las mujeres aprendan a manejar discursos libertarios, pero esto no significa un cambio en su identidad, vale decir, éste presupone un proceso de confrontación emocional que causa conflicto, pero que permite ciertas resoluciones” .²²

En resumen, de la propuesta de Bernal, se tomarán en cuenta como ejes fundamentales los siguientes elementos:

El discurso deber ser y ser para sí

En este trabajo, se tomará como discurso las letras de las canciones de los sujetos de estudio. A partir de las mismas, se explorará el concepto de identidad femenina particular del caso y si dicho discurso está orientado hacia un “deber ser”, un “ser para los otros” o un “ser para sí”.

Estado premoderno y moderno

Se analizará si existe una congruencia entre el discurso y la práctica; si ambos son coherentes sobre la base de los conceptos “premoderno” y “moderno” propuestos por Bernal, o si existen discrepancias.

Subjetividad

²² idem, 78

Se analizará la interpretación que los sujetos de estudio elaboran de su realidad y contexto. Así mismo, se determinará la manera en que las mujeres roqueras reconstruyen su identidad a partir de sus características particulares.

Por otra parte, se analizará la percepción que los sujetos de estudio tienen de sí mismos, sus grupos de pertenencia y su opinión sobre la percepción de la colectividad sobre su persona y su actividad dentro de la música, específicamente dentro del género del rock.

Orden y desorden. Obediencia y transgresión

Se analizará si los sujetos de estudio tienen la intención y el convencimiento de transgredir de alguna manera el orden social establecido, si desean manifestar un concepto diferente de mujer al que manejan los medios masivos.

Resistencias

Se analizará si en el discurso de los sujetos de estudio se manifiesta algún tipo de resistencia al discurso homogeneizante sobre la identidad femenina y los sentimientos con que la misma es vivida, según sea el caso.

Como base teórica final, se tomará en cuenta la teoría de Foucault sobre el discurso, ampliando lo aportado por Bernal.

La visión de Foucault, fundamentalmente estriba en considerar al discurso como una consecuencia particular de la realidad, mediante el cual el individuo construye su propia identidad. “Lo nuevo no está en lo que se dice sino en el acontecimiento de su

retorno”,²³ es decir que los contenidos son los mismos a través de la historia, lo que cambia son las formas en las que los mismos son expresados.

Sobre la base anterior, Foucault establece varios principios sobre los cuales puede ser analizado el discurso:

Principio de Trastocamiento

Consiste en el reconocimiento de lo que se esconde detrás de las consideradas instancias fundamentales del discurso.

Principio de discontinuidad

Puede ser que exista un discurso que subyace a todos los que se pronuncian, es decir aquél que sea constante a través del tiempo y que probablemente haya sido rechazado o excluido. “Los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen”²⁴

Principio de especificidad

El discurso debe analizarse sin prejuicios, no resolverlo mediante significaciones previas. El discurso no es cómplice de nuestro conocimiento.

Principio de la exterioridad

²³ EL ORDEN DEL DISCURSO
MICHEL FOUCAULT
FABULA tusquets editores
España 1999, p. 59

²⁴ idem, 53

No ir hacia las condiciones internas del discurso, hacia lo oculto, sino que a partir del mismo, se debe ir hacia las condiciones externas de posibilidad, hacia el motivo de los acontecimientos y la fijación de límites.

Un elemento importante es la consideración de la historia, ya que no se puede definir un acontecimiento si no se estudia la serie de la que forma parte, la regularidad de los fenómenos y los límites de probabilidad de emergencia. El acontecimiento no pertenece al orden de los cuerpos, pero es material, debido a que tiene un efecto en un sitio, constituye una relación y una coexistencia.

Dos factores que causan discontinuidad en el discurso son el instante y el sujeto. El azar influye en los acontecimientos. De esta cuenta, el autor propone elaborar una teoría de las discontinuidades y tratar a los discursos como series regulares y distintas de acontecimientos.

Ante lo descrito, Foucault propone dos conjuntos de análisis: El conjunto crítico que mediante el principio de trastocamiento pretende identificar las formas de exclusión, de delimitación y de apropiación. Por otra parte, el conjunto genealógico que determina cómo se han formado los acontecimientos, por medio de qué, con qué apoyo, las normas, las condiciones de aparición, crecimiento y variación.

En el espacio pragmático, propone identificar la manera en que se utilizan los principios de autor, comentario y disciplina. La parte genealógica da cuenta del poder en el que se constituyen los dominios de los objetos.

Según el autor, este tipo de análisis no revela universalidades de sentido, sino da cuenta de “la rareza impuesta con un poder fundamental de afirmación... y no generosidad continua del sentido ni monarquía del significante”.²⁵

Como puede notarse, la aplicación de los principios de Foucault con respecto al análisis del discurso, están implícitos en el estudio de las letras de los sujetos de estudio como portadores de un concepto particular de identidad femenina.

En primer término, es vital abordar el tema sin prejuicios o juicios elaborados a priori. Por otro lado, el análisis del contexto y la época en que fueron elaboradas las canciones, son fundamentales para su interpretación sin que por eso se quiera forzar el estudio a que dichas letras correspondan necesariamente a condiciones dadas por la realidad.

Un elemento importante de estudio, será el análisis de los discursos que el sujeto de estudio ha combinado consciente o inconscientemente para reelaborar un nuevo discurso en las letras de sus canciones.

Las bases teóricas anteriormente citadas, son la base para la construcción de las categorías de análisis en dos sentidos: el primero, es el análisis del discurso de las autoras, cuyo análisis se basa en la teoría hermenéutica. El segundo, es el análisis del concepto de identidad femenina, conformado por categorías basadas en la propuesta teórica de Rosa Elena Bernal.

En el siguiente capítulo, se muestra la forma en que dichas categorías fueron construidas para ser aplicadas a los instrumentos de investigación.

²⁵ idem, 68

III. LA PALABRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO

Metodología

El presente trabajo es una investigación de carácter cualitativo, que será elaborado metodológicamente sobre dos ejes fundamentales: a) el análisis de contenido del discurso, ubicado en las letras de las canciones elaboradas por los sujetos de estudio. b) análisis del concepto de identidad femenina.

Los dos ejes descritos anteriormente, se confrontarán al final de este estudio para determinar las coincidencias y las no coincidencias existentes entre lo que expresan los sujetos en su discurso y la realidad existente en su contexto y prácticas cotidianas. El que existan o no coincidencias entre discurso y práctica, determinará el grado de coherencia de los sujetos de estudio en cuanto a su identidad como mujeres en el contexto en que se desenvuelven en la cotidianidad y en lo manifestado a través de su propuesta artística.

El discurso será analizado a través de las representaciones elaboradas por los sujetos de estudio en las líricas de sus canciones. Este discurso se contrastará con las prácticas cotidianas de dichos sujetos, las cuales serán analizadas a través de la entrevista a profundidad y de la observación. Esta entrevista estará basada en los ejes que definen la identidad femenina, propuestos por Rosa Elena Bernal.

En el presente trabajo, las letras de las canciones elaboradas por los sujetos de estudio, serán entendidas como discurso, por lo tanto, se analizarán bajo la perspectiva del discurso escrito.

Existen diversas metodologías para el análisis de discurso. Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se ha elegido elaborar un análisis hermenéutico combinado con un estudio de los principios de análisis de discurso propuestos por Foucault.

Se eligió el análisis hermenéutico, por ser una metodología propuesta para el análisis de discurso, cuya apuesta es ahondar en la base del contexto del autor para la posterior interpretación del contenido. Con una base rigurosa de estudio sintáctico y semántico, se llega a un análisis de segundo orden en el que ya se puede establecer un juicio interpretativo.

Para este efecto se tomará como base metodológica el trabajo elaborado por Saetan Torodov, debido a que el autor plantea un proceso muy claro de los pasos y las reglas de cómo llevar a cabo un análisis de discurso sobre la base de la hermenéutica.

Por otra parte, se tomarán en cuenta los principios de análisis de discurso propuestos por Michel Foucault, como complemento a la base de Torodov. Los principios de Foucault puede decirse que están inmersos en el estudio hermenéutico en la parte sintáctica. Los mismos, contribuirán a llevar a cabo el proceso de forma más rigurosa, dando límites a que no se filtren juicios a priori en el momento de la interpretación de lo “dicho entre líneas” por las autoras investigadas.

La hermenéutica se define como “una metodología auxiliar de la historia, que tiene como objeto fijar el sentido de los textos y asegurar así la correcta transmisión de contenidos inteligibles a lo largo del tiempo. La transmisión histórica de sentido, que

tiene el nombre tópico de tradición, se convierte en prototipo de toda comunicación, precisamente en su carácter problemático, no inmediato y dado a la distorsión”¹

Uno de los exponentes más importantes de esta corriente es Tzvetan Torodov.² Dicho autor, realizó una investigación de las ciencias interpretativas, desde las técnicas de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, hasta los estudiosos contemporáneos. Su tesis afirma que toda obra posee un “texto paralelo”, que al ser interpretado, puede brindar información que va más allá del sentido directo de las frases.

Existen reglas que orientan los procesos de interpretación. Dentro de las más relevantes, puede citarse el análisis del sentido directo y el sentido indirecto de los textos.

“Cada enunciado puede utilizarse e interpretarse de manera totalmente distinta... Puedo formular el mismo enunciado para transmitir una información completamente diferente... Semejante interpretación es posible sólo en el caso de una enunciación particular y dentro de un contexto concreto; permanecemos pues, en el campo del discurso y los enunciados. Pero mientras que el “sentido” del propio discurso podría llamarse directo, éste, en cambio, es un sentido discursivo indirecto que se injerta sobre el precedente. Utilizaré también el nombre de *simbolismo lingüístico* para referirme al campo de los sentidos indirectos y el de *simbólica del lenguaje* para designar su estudio... La producción indirecta de sentido está presente en todos los discursos y es

¹ Tomado del artículo “LA FILOSOFIA DE FIN DE SIGLO. HERMENEUTICA Y POSMODERNIDAD” pp. 1-5

² Torodov, Tzvetan SIMBOLISMO E INTERPRETACION Les Editions du Seúl. S. A. Traducción: Claudine Lemónine-Margara Russotto Monte Avila Editores. C. A. Venezuela, 1981

probable que domine enteramente algunos de éstos y no los menos importantes, tal como la conversación cotidiana o la literatura.”³

Como puede notarse, el sentido profundo de un texto, trasciende el discurso y se ubica en la utilización de símbolos dentro del lenguaje. Para la correcta interpretación del significado de estos símbolos, es necesario el conocimiento del contexto del autor, sus tendencias y la coyuntura en la que escribe su obra. Un mismo símbolo puede ser utilizado en dos contextos diferentes y tener un significado contrario. Por lo tanto, el que interpreta un texto no puede estudiarlo de manera aislada; un texto nunca puede ser apartado del ambiente que rodeó su gestación.

Los significados de las palabras no pueden interpretarse de manera literal, ya que las mismas cobran sentido por la relación entre las frases y el contexto en que están escritas. He aquí la dificultad que existe al traducir los escritos a otros idiomas. Es necesario que el que traduce, no se limite al concepto del diccionario. El reto es el ser fiel al sentimiento y las emociones que el autor quiso transmitir. Este proceso es algo sumamente difícil.

Según las palabras de Torodov, “Existe un diccionario común, pero las palabras que lo componen toman valores específicos dentro de un discurso individual... En el plano del vocabulario, la operación dominante es la selección de entidades lexicales; en las frases, su combinación... La frontera importante está entre palabras y frases, y no entre lengua y discurso.”⁴ El énfasis en el estudio del simbolismo lingüístico, está en la profundización del análisis de lo “sugerido”.

³ ídem, p. 12

⁴ ídem, 20

El primer nivel de una obra, está en el discurso, en lo propiamente escrito. Dicho discurso apela a un nivel cognoscitivo, a un nivel de comprensión mental y racional; pero lo que la obra sugiere, apela al mensaje que se transmite a través de las emociones, sentimientos y sensaciones.

En lo que se refiere a las líricas de las canciones, un análisis en el primer nivel, sería el interpretar a nivel racional lo que una canción o un autor quiere decir, sin profundizar en simbolismos o significados subjetivos, es decir un análisis puramente sintáctico.

En el segundo nivel, que profundiza en la verdadera naturaleza humana, es necesario tomar en cuenta la diferencia de tiempos en los que escribe el autor, el ritmo interno de la obra, el sonido de las palabras. En este nivel, serán analizadas las figuras de pensamiento que la autora utiliza para expresarse en sus canciones.

“Lo expresado, por ejemplo, prohíbe o niega, mientras que lo sugerido ordena o afirma. Lo sugerido es aprehendido después de lo expresado. Lo expresado emana de las palabras, lo sugerido puede nacer de un sonido de una frase o de una obra entera. Lo expresado es comprendido gracias a las reglas gramaticales, lo sugerido requiere además, un contexto: circunstancias de espacio y tiempo, interlocutor, etc. Lo expresado aporta una percepción cognoscitiva pura y simple; lo sugerido produce también el encanto. Lo expresado es unívoco; lo sugerido puede ser plurívoco. El sentido expresado muy bien puede dirigirse a un personaje, el sentido sugerido, a otro....”⁵

⁵ ídem, p 12-13

Con la cita anterior, se puede deducir que Torodov expresa claramente que el sentido directo, apela a todos los procesos mentales y cognoscitivos, mientras que el sentido indirecto, alude al área emocional, espiritual y estética. A este aspecto, le denomina el “simbolismo lingüístico”.

Torodov sostiene que aunque se tenga la intención premeditada de que el texto no sugiera nada más que lo directo, todo lo que se escribe da lugar a diversas interpretaciones, todas las palabras tienen en sí mismas muchos significados y el contexto en el que están escritas, da lugar a otra infinita gama de sentidos.

Así mismo, el autor hace una diferenciación entre sentido y significancia. El sentido es aquello que el autor quiso decir en su obra, la secuencia particular de signos. La significancia se constituye en la relación entre el sentido y una persona, una concepción, situación o cualquier otra cosa imaginable. Es la significancia la que modifica el sentido.

“El “sentido” es el sentido interno de la obra, incluye tanto el sentido directo como el indirecto (las metáforas, ironías y dobles sentidos son evidentemente intencionales por parte del autor), mientras que la “significancia” resulta de la inclusión de la obra dentro de otro contexto.

Torodov elaboró una guía para el proceso de interpretación. Dado que estamos ahondando en cuestiones puramente subjetivas, es necesario tomar en cuenta ciertas directrices para no apartarnos del sentido que el autor quiere dar a su obra.

La labor del hermeneuta no es involucrar sus propias sensaciones, juicios y pensamientos, sino que es la de ser un “traductor” de la intención del autor, para que el público comprenda mejor su obra.

El proceso interpretativo para el autor, se lleva a cabo fundamentalmente en dos fases: la primera es distinguir la secuencia verbal que requiere una interpretación: “esta percepción de la diferencia está ella misma condicionada por el hecho de que la secuencia no se deja absorber por los esquemas disponibles, en una primera etapa, reconocemos pues, el hecho nuevo, adaptándonos a él (acomodación).”⁶

Luego de que se ha superado este proceso de acomodación, y de adaptación, “se suprimen esta novedad y esta no-integrabilidad, sometiéndolas precisamente a la interpretación, es decir, asociando hasta que la secuencia verbal se ajuste a unos esquemas ya construidos. (asimilación)”⁷

El que realiza un análisis interpretativo, también debe dar cuenta del sentido de “pertinencia” del texto. Esto quiere decir, que “si un discurso existe es porque debe haber una razón para ello”⁸. Es decir, que todo discurso obedece a un principio determinado. Cuando este principio no puede ser visto claramente al leer un escrito, el lector inmediatamente lo busca, mediante una manipulación determinada hasta que el mismo revele la pertinencia para su interpretación. Interpretación, es el nombre que le damos a esta manipulación.

Un aspecto importante de la obra de Torodov es que muestra la intencionalidad de las palabras mediante las leyes de la colectividad lingüística. La ley que respalda dicha cualidad de las palabras dice que “la palabra está motivada y no se habla por hablar –lo cual se considera un defecto- ni por cumplir un rito –lo cual se considera una

⁶ ídem, 27

⁷ ídem

⁸ ídem, 28

superstición-, sino porque hay alguna utilidad, en hacerlo, que puede ser la del locutor, del destinatario o de una tercera persona cualquiera”⁹

El contenido de las normas de pertinencia también varía según el contexto de la obra y del marco ideológico en el cual se sitúa. El campo de lo interpretable es infinito y el que lo estudia, corre el riesgo de extenderse indefinidamente. Por lo tanto, “estas extensiones se justifican, en lo que concierne a la interpretación, por la referencia a un marco ideológico”¹⁰

El estudio del contexto de una obra, también está determinado por directrices fundamentales. Como se dijo antes, en primer término, el análisis del contexto dará cuenta del marco ideológico en el que se sitúa la obra. Por otro lado, dará cuenta de dos clases de indicios: los indicios sintagmáticos, que hacen referencia a enunciados que pertenecen a un mismo contexto y los indicios paradigmáticos, que son los que se refieren al saber compartido de la comunidad con su memoria colectiva.

Dentro de los indicios sintagmáticos, existe todavía una subdivisión, la cual se conforma por los indicios de carencia y los indicios por exceso. Los indicios por carencia se constituyen en las contradicciones de los segmentos del texto. “Cada vez que dos segmentos de un texto se contradicen, el intérprete se inclinará a transformar el sentido de uno o de ambos”¹¹

Puede considerarse como contradicción la discontinuidad, es decir, la falta de coherencia entre frases y párrafos, ya sea por semántica o estilística. Los indicios por exceso pueden identificarse mediante el uso de tautologías idiomatizadas, por las cuales se puede dar una interpretación diferente para cada circunstancia de una misma palabra.

⁹ ídem, 29

¹⁰ ídem, 30

¹¹ ídem, 31

Así mismo, se pueden reconocer indicios de exceso por el uso de la repetición y la superficialidad en un texto.

El análisis de los indicios paradigmáticos es muy importante, debido a que es mediante ellos que se establece la confrontación entre el enunciado presente y la memoria colectiva de una sociedad.

Este estudio permite contrastar lo que es inteligible a todos por medio del diccionario y lo relevante del texto, de lo que solo puede ser comprendido mediante la profundización de lo existente en la memoria colectiva de una comunidad y que está siendo expresado por el autor.

Después está el conjunto de los conocimientos comunes fijando los límites de lo que es científicamente posible en un momento dado de la historia. Se trata de lo verosímil (físico) de una sociedad, y cada vez que un enunciado particular lo contradice, se puede intentar interpretarlo para ponerlo de acuerdo a ese verosímil.

Por último, Torodov toma en cuenta el verosímil cultural, que es el conjunto de normas y valores que determinan lo conveniente en el seno de una sociedad. De esta cuenta, las inconveniencias o los cuestionamientos que hace el autor en su obra, pueden ser analizados mediante la interpretación.

Dentro del análisis a nivel semántico, se establecerá si la autora emplea figuras de pensamiento en las letras de sus canciones. En caso afirmativo, se determinará cuáles y la manera en que las utiliza.

Se entiende por figuras de pensamiento o figuras retóricas aquellos “bloques temáticos que se corresponden en lo fundamental con las partes del proceso general de

elaboración y emisión del discurso”¹² Dentro de la Retórica, se constituyen en recursos literarios de los cuales se vale el autor en la elaboración de un texto.

“Cualquier cambio que efectuemos en la expresión habitual, con el fin de hacerla más intensa, da lugar a una figura. Ello representa un ornamento del estilo, y suele llamar la atención del que escucha, despertando al mismo tiempo una emoción a obligando a un esfuerzo intelectual. Tradicionalmente se habla de “figuras de dicción” y “de pensamiento”.¹³

Las figuras de dicción se basan en la disposición de las palabras. Pueden lograrse por los siguientes recursos:

ADICIÓN DE VOCABLOS.

Epíteto

Consiste en el uso de un adjetivo aparentemente innecesario y que atribuye al nombre al que acompaña una cualidad que le pertenece ya de por sí.

Generalmente precede al nombre, y aunque parezca superfluo sirve para destacar en las cosas su cualidad más significativa.

Ej: La blanca nieve.

Pleonasmo

¹² Mayoral, José Antonio FIGURAS RETORICAS Teoría de la Literatura y Literatura Comparada Editorial Síntesis. España, 1994

¹³ **Pep Cardona. Diciembre 1996. Palma de Mallorca.**

<http://www.mallorcaweb.net/mostel/index.html?http://www.mallorcaweb.net/mostel/estilo2.htm>

Consiste en insistir en el sentido de un vocablo, sin añadir ningún dato nuevo a su significación.

Ej: Lo cogí con mis propias manos.

Acumulación de sinónimos

Al nombrar una cosa se siguen añadiendo palabras de significación análoga.

Ej: Era un hombre frío, despegado, indiferente a todo.

Polisíndeton

Repetición de más conjunciones que las necesarias, dando el efecto de mayor afectividad

Ej: Venía cansado, y aburrido y disgustado, y dispuesto a no volver.

POR SUPRESIÓN DE PALABRAS.

Asíndeton

Es la figura contraria al Polisíndeton. Se suprimen las conjunciones y el conjunto se hace más rápido, dinámico y contundente.

Ej: Venía cansado, aburrido, disgustado, dispuesto a no volver.

Elipsis

Basada también en la supresión, consiste en callar algún elemento de la frase. Con ello se destaca la idea principal.

Ej: Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Muchas exclamaciones e interjecciones tienen su origen en la elipsis.

Ej: ¡Fuego! ¡Socorro!

POR REPETICIÓN.

Estas figuras tienen su origen en el efecto que el ritmo ejerce sobre la sensibilidad humana. En este caso, la reiteración de algunas palabras desvela la atención del oyente y en muchos casos hace más intenso el sentido. Las más frecuentes son la Anáfora y la Reduplicación.

Anáfora

Consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de frases análogas o al comienzo de cada verso.

Ej: Tan airoso, tan ligero, tan gallardo era su porte...

Reduplicación

Las palabras repetidas son contiguas. El adjetivo en esta frase se intensifica, por el hecho de repetirse.

Ej: El mar estaba azul, azul.

Retruécano

Se vuelven a decir las mismas palabras de una frase, pero en orden inverso, de manera que la significación de la segunda presenta contraste con la de la primera.

Ej: Hay que comer para vivir, y no vivir para comer.

POR COMBINACIÓN.

Aliteración

Consiste en combinar repetidamente ciertos sonidos en la frase, para aumentar la sugestión rítmica.

Ej: La libélula vaga de una vaga ilusión.

Hipérbaton

Consiste en la alteración del orden normal de los elementos de la frase, considerando como normal el orden siguiente: sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, hasta el punto de sentir como forzada la expresión.

Ej: Leerá mañana Juan estas páginas, en lugar de Juan leerá estas páginas mañana.

Equívoco

Consiste en el uso de palabras homónimas o de vocablos que pueden entenderse en varios sentidos.

Ej: Como yo tengo en estos ojos dos viejas, en vez de niñas, todo lo descubro.

Paronomasia

Es la reunión de voces de sonido muy semejantes que sin embargo, tienen significación muy dispar.

Ej: Allí se vive porque se bebe

FIGURAS DE PENSAMIENTO

Son aquellas en las que la frase cobra un sentido especial, independientemente de las palabras que se usen y de su colocación. Se dividen en descriptivas, lógicas y patéticas.

Las figuras descriptivas son las que se utilizan, como su nombre indica para describir la realidad. Entre ellas destacan:

Descripción

Enumeración de los rasgos sensibles de una cosa, de modo semejante a lo que ocurre en la pintura. La descripción recibe el nombre de Retrato cuando presenta los caracteres físicos y morales de una persona, y Etopeya cuando sólo se trata de caracteres morales.

Ej de Retrato: El viandante es de rostro aguileño, cabello castaño y frente lisa. Sus ojos son alegres y su nariz es corva aunque bien proporcionada. Grandes bigotes ensombrecen la boca. Si se levantara, le veríamos ligeramente cargado de espaldas.

FIGURAS LÓGICAS

Son las formas empleadas para expresar los pensamientos con todos los matices que puedan hacerlos más claros, y más precisos sin ninguna intención de conmover al oyente.

Las principales son:

Comparación o Símil

Consiste en comparar un hecho de la realidad con otro que posee las mismas cualidades en mayor grado. De este modo, el hecho real adquiere la calidad del evocado y con ello se hace más expresivo.

Ej: El guerrero corría semejante a un torrente desbordado, que ha roto los diques en su rápido curso.

Perífrasis

Se produce cuando en vez de nombrar una cosa por su nombre, lo hacemos dando un rodeo, aludiendo a otras cosas que nos la sugieran o nos la recuerden.

Ej: Aquel ave que dulce muere, y en las aguas mora. (El cisne)

Antítesis o Contraste

En ella se oponen dos ideas, que por el hecho de contraponerse, adquieren mayor relieve.

Ej: La cuna empieza a ser sepultura, y la sepultura cuna a la postrera vida.

Paradoja

Es la figura que encierra una contradicción sólo aparente porque en el fondo está llena de sentido.

Ej: Mi vida vive muriendo, si viviese moriría, porque muriendo saldría del mal que siento viviendo.

Gradación

Llamada también Clímax. Consiste en poner las ideas en serie progresiva de significación ascendente o descendente.

Ej: En corto espacio de tiempo se pensó, se consultó, se aprobó, y se caminó a su ejecución.

La expresión de un pensamiento profundo frecuentemente de tipo moral, toma diversos nombres que en general se usan indistintamente. Sin embargo, podría decirse que cuando se trata de un pensamiento de un autor conocido, recibe los nombres de **Sentencia**, **Máxima** o **Proverbio**.

Ej: La fortuna ayuda a los audaces (Virgilio)

A la sentencia de tipo moral y de origen popular, se le llama **Refrán** o **Adagio**.

Ej: Dime con quién andas y te diré quién eres.

FIGURAS PATÉTICAS

Son las figuras de pensamiento en las que se varía la expresión habitual con el ánimo de conmover mejor al oyente. Encontramos entre ellas:

Exclamación

Elaboración de una afirmación con un sentimiento de asombro. Se suele poner entre signos de admiración y se intercala en el discurso, interrumpiéndolo.

Ej: Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa...

Interrogación

En este caso no se trata de una pregunta normal, de la que se espera una respuesta. Sólo es interrogativa en la forma, pero, de hecho, viene a confirmar apasionadamente una opinión, o a expresar un sentimiento.

Ej: ¿No palpita vuestro pecho, no se hiela vuestra sangre, no se anonada y confunde vuestro corazón cobarde con mí presencia?...

Prosopopeya o Personificación

Consiste en atribuir a las cosas inertes, aptitudes o actividades propias de los seres vivos.

Ej: La sombra se veía venir corriendo a prisa, ya por la falda espesa del altísimo monte.

Apóstrofe

Dirección de la palabra en forma directa a otros seres, tanto si son seres vivos como ideas abstractas. En los casos en que el ser a quien nos dirigimos es inanimado o abstracto, el apóstrofe presupone una personificación.

Ej: ¡Ah, campos de mi tierra, qué bellos sois!

Deprecación

Manifestación de una súplica.

Ej: ¡No me abandonéis, oh, padres!

Imprecación

Se utiliza al desear un mal a los demás.

Ej: ¡que Dios te confunda!

Execración

En ella el mal nos lo deseamos a nosotros mismos

Ej: Infierno, abre tu boca y trágame.

Ironía

Estriba en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Tiene generalmente una intención burlesca o sarcástica, intención que se nota más porque su comprensión obliga a un esfuerzo.

Ej: Cuando alguien no entiende una cosa muy sencilla que le estamos explicando, podemos decirle con ironía: ¡Eres un lince!

Sarcasmo

Es la misma ironía cuando la burla resulta cruel.

Ej: Brilla radiante el sol, la primavera, los campos pinta en la estación florida: truequese en risa mi dolor profundo... Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?

Hipérbole o Exageración

Como su nombre indica, consiste en exagerar lo que afirmamos, movidos por un sentimiento intenso.

Ej: Esta casa es un infierno.

A manera de resumen, el planteamiento hermenéutico de Torodov es la base sobre la que se analizarán los siguientes aspectos en el discurso de los sujetos de estudio:

- Contexto
- Sentido Directo (análisis sintáctico)
- Sentido Indirecto (simbolismos y figuras de pensamiento)

- Significancia (relación con la subjetividad del sujeto de estudio)
- Sentido de pertinencia del discurso (sentido pragmático)
- Marco ideológico
- Indicios Sintagmáticos: Carencia y Exceso
- Indicios Paradigmáticos: Saberes compartidos con la comunidad y memoria colectiva
- Verosímil cultural: normas, valores y resistencias.

Las figuras retóricas anteriormente mencionadas, serán un complemento para el análisis a nivel semántico de los textos. Se indagará si las autoras las utilizan y la manera en que las mismas refuerzan la intencionalidad de sus mensajes.

Estos elementos, serán relacionados con los principios generales de análisis de discurso propuestos por Foucault.¹⁴ Dichos principios son:

Principio de Trastocamiento

Consiste en el reconocimiento de un juego negativo en la tradición y en la rarefacción del discurso, qué se esconde detrás de las consideradas instancias fundamentales.

Principio de discontinuidad

Puede ser que exista un discurso que subyace a todos los que se pronuncian, es decir aquél que sea constante a través del tiempo y que probablemente haya sido rechazado o

¹⁴ EL ORDEN DEL DISCURSO
MICHEL FOUCAULT
FABULA Tusquets Editores
España 1999, p. 59

excluido. “Los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen”¹⁵

Principio de especificidad

El discurso debe analizarse sin prejuicios, no resolverlo mediante significaciones previas. El discurso no es cómplice de nuestro conocimiento.

Principio de la exterioridad

No ir hacia las condiciones internas del discurso, hacia lo oculto, sino que a partir del mismo, se debe ir hacia las condiciones externas de posibilidad, hacia el motivo de los acontecimientos y la fijación de límites.

Este análisis será realizado tomando en cuenta las letras de las canciones publicadas en discos que hayan sido compuestas por el sujeto de estudio y también aquéllas canciones que pudiendo no haber sido publicadas, representan aspectos importantes y significativos en la vida de la autora. Este dato será aportado por el sujeto de estudio en entrevista personal.

Se compararán longitudinalmente las letras elaboradas por el sujeto de estudio a través de su carrera, sobre la base de las temáticas abordadas y la manera en que las mismas han evolucionado a través del tiempo. De esta manera podrá establecerse si el concepto de mujer y de identidad femenina, ha evolucionado o incluso cambiado radicalmente a través del tiempo y la relación de este elemento con la propia vida de la autora, el cual será investigado en el segundo eje de la presente investigación.

¹⁵ Idem, 59

Por la importancia que tiene el análisis de contexto y porque las autoras de los discursos a analizar, se encuentran con vida, este análisis se apoyará con la realización de entrevistas a profundidad. Esto permitirá un acercamiento más objetivo hacia los elementos anteriormente citados.

La entrevista cualitativa se entiende como “una actividad cuya naturalidad hace quizás imperceptible su importancia, donde el sujeto a partir de relatos personales, construye un lugar de reflexión, de autoafirmación (de un ser, de un hacer, de un saber), de objetivación de la propia experiencia”¹⁶

De esta cuenta, será elaborada una guía de entrevista, la cual será asumida como una guía base, pero sus preguntas no serán un elemento rígido que deba cumplirse al pie de la letra. Bajo las directrices que se incluirán a continuación, será llevada a cabo una plática cordial con las entrevistadas, cuyo objetivo principal será obtener información amplia y abierta y no respuestas cerradas a los cuestionamientos.

Los ejes sobre los cuales se elaborarán los cuestionamientos de la entrevista personal son los siguientes:

- Percepción de sí misma
- Concepto de mujer, identidad femenina
- Roles
- Contexto social
- Prejuicios
- Creencias

¹⁶ Arfuch, citado por Galindo, Jesús. Coordinador en TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. Sociedad, Cultura y Comunicación. Pearson Educación Latinoamérica México, 1998

- Valores
- Relación de pareja
- Sexualidad
- Maternidad
- Emociones
- Resistencia y trasgresión
- Temáticas coincidentes en las diferentes canciones
- Evolución de las temáticas a través del tiempo

Finalmente, los datos encontrados en el análisis del discurso y la entrevista personal, serán contrastados para establecer las coherencias e incoherencias entre el discurso y la práctica cotidiana de los sujetos de estudio.

A manera de resumen, se presentan a continuación los elementos metodológicos a través de los cuales se llevará a cabo la presente investigación.

SUJETOS DE ESTUDIO: Mujeres roqueras compositoras e intérpretes de sus propias creaciones.

UNIDAD DE REGISTRO: Discurso de los sujetos de estudio en las letras de sus canciones.

UNIDAD DE ANÁLISIS: Concepto de Identidad Femenina, coherencia entre discurso y práctica.

INSTRUMENTOS: Entrevista a Profundidad, historia de vida y análisis del discurso sobre la base hermenéutica.

En este apartado se ha dado explicación sobre la construcción de las categorías de análisis para la presente investigación. En seguida se presenta la primera fase de la misma: las entrevistas a profundidad llevadas a cabo con Tere Estrada, Laura Abitia, Kenny Avilés y Rita Guerrero.

Con la aplicación de preguntas abiertas, dichas entrevistas se basaron en la descripción de Rosa Elena Bernal sobre los ejes que definen la identidad femenina.

Procurando un ambiente informal y que los sujetos de estudio se sintieran en confianza, las entrevistas fueron realizadas en casa de cada una de las autoras mencionadas, en una plática coloquial. En la presentación de estas pláticas, se incluye una descripción sobre el lugar en el que se llevaron a cabo, elemento que brinda un marco contextual en el que viven los sujetos de estudio.

Los elementos que conforman los diferentes bloques de preguntas, son los siguientes:

- Antecedentes de carrera musical
- Percepción de si misma
- Relación con el cuerpo
- Sensualidad, sexualidad
- Momentos y decisiones importantes
- Contexto
- Lugares
- Estudios
- Trabajo
- Tiempo libre

- Creencias religiosas y valores sociales
- Pareja
- Maternidad
- Roles
- Sociedad
- Sociedad y rock
- Éxito
- Emociones
- Carrera y Público
- Influencias musicales
- Disquera
- Medios y rock
- Rock y pop
- Escenario
- Letras y Canciones
- Imagen
- Liderazgo
- Compromiso social
- Aporte

IV. LA VOZ DE LAS LIBELULAS

Entrevistas

A continuación se presentan las cuatro entrevistas, incluyendo en negrilla las palabras textuales de las entrevistadas. En los anexos se encuentra la biografía y discografía de cada una de ellas y el formato del cuestionario aplicado.

Al final de este apartado, se incluye un cuadro sinóptico en el que se resume el pensamiento de cada una de las entrevistadas con respecto a las categorías de análisis. El contraste de estas categorías con el análisis del discurso, permitirá establecer la coherencia entre el discurso y la práctica cotidiana.

Entrevista con Tere Estrada

3 de septiembre 2004

Me recibió en su apartamento, un lugar acogedor, donde se respira música. En las paredes cuelgan afiches de varias presentaciones de Tere a lo largo de los años. En un rincón hay un “closet subterráneo”, según lo llama Tere, que más parece un pequeño escenario sobre el cual están varios instrumentos, entre ellos la primera guitarra de Tere y las diseñadas por Darío, su esposo. Al mostrármelos, ella me comenta que ese primer instrumento le fue regalado por su padre. Posteriormente, ella compró con su esfuerzo los demás que ahora tiene en su casa.

Pendientes de una olla de frijoles que estaba en la estufa y entre bromas sobre su mal papel como ama de casa, iniciamos nuestra plática. Le pregunté que cómo se describe a sí misma. Ella respondió que como una leona, como una fiera en defensa de sus cachorros. Piensa que es una

persona que defiende su territorio y que se ocupa de ser una proveedora para los demás. Denomina “sus hijas” a sus canciones y también se considera proveedora para las mismas, proveedora de creatividad y de un cuidado que implica compromiso hacia su música, el cual va desde la composición hasta el trabajo de buscar lugares de exposición de su proyecto y la difusión del mismo.

Con respecto al cuerpo como definidor de personalidad, Tere opina que este define y no define a la persona al mismo tiempo. El cuerpo es un elemento que proyecta el espíritu, no es condición para tener una personalidad determinada, aunque es una responsabilidad cuidar de él. Lo más importante es como una persona se asume y se acepta a sí misma. Estos aspectos se verán reflejados a través del cuerpo. El alma habla a través del cuerpo.

Tere sostiene que le gusta su cuerpo, opina que el mismo es parte del propio territorio y que es necesario escuchar sus ciclos.

Los hechos más importantes que han marcado su vida, son las heridas. Dice que no es que sea necesario sufrir, pero que en la medida en que se vive el peligro y el dolor **“sabes que eres una gran guerrera”**. Las heridas pueden funcionar como amuletos en determinado momento. Al observarlas, uno se puede dar cuenta de que ha sido capaz de superarlas y seguir adelante. Esta comprobación de la valentía y la tenacidad que se ha tenido en el pasado, son un motor importante para seguir adelante. Al superarlas, uno se fortalece.

Le pregunté sobre los cambios más importantes, sobre las decisiones que han marcado el rumbo de su vida. Entre bromas, Tere dijo que uno de los más importantes fue “dejar de ser burócrata de la SEP”. Me describió su trabajo de ese entonces como una cierta prisión. Trabajaba marcando tarjeta en horarios de oficina, con responsabilidades como socióloga, pero con registro de nómina bajo el puesto de secretaria.

“Un día me desmayé en el trabajo y dije hasta aquí. Me sentía explotada y me cuestioné, ¿por qué debo trabajar donde no me siento bien? Y decidí renunciar”.

Tere sostiene que es un reto y un riesgo, una decisión fuerte el optar por hacer un trabajo que sea fiel a la vocación personal y los genuinos intereses. En su caso, luego de renunciar a la SEP, continuó dando clases de inglés, para poder tener cierto ingreso fijo, sin embargo, posteriormente abandonó también esta actividad para dedicarse a la música y a su trabajo como investigadora y escritora.

Hoy, Tere dice estar satisfecha con las opciones tomadas, las cuales también han implicado organizarse de otra forma en lo económico, ya que al no contar con un ingreso fijo, es necesario administrarse de manera peculiar. Sin embargo, la libertad obtenida y la realización personal, son prioridades en su vida.

En el año 2000, Tere Estrada publicó el libro “Sirenas al Ataque”, obra que es la culminación de una década de investigación acerca del desarrollo de las mujeres roqueras en México. Actualmente trabaja en una reedición del mismo. Este libro marcó un cambio importante en su carrera. Pronto muchas mujeres se sintieron identificadas con él, tanto las involucradas como las no involucradas dentro de la música. **“Venían chavas que me agradecían por contar sus propias historias. Algunas de ellas luego de leer el libro han tomado la decisión de iniciar su propio proyecto musical, ven que no están solas”.**

A raíz del trabajo de “Sirenas al Ataque”, se abrió la oportunidad de que Tere ofreciera conferencias con respecto al tema de investigación y ella creó los “conciertos-conferencias”, en los cuales además de las charlas, comparte su música con los asistentes.

Opina que lo más importante en una persona es **“atreverse a seguir su corazón y sus intuiciones”**. Sostiene que siempre tuvo fe en el trabajo del libro, que es un proyecto tan importante en su vida que merece que le dedique todo el tiempo necesario para su desarrollo y difusión. **“Lo más importante es asumir lo que uno quiere y ama hacer en la vida y buscar la manera de vivir de eso. Claro que tuve broncas con mi familia por la preocupación que ellos tenían con respecto a lo económico y siempre está la vocecita del miedo, tratando de llevarlo a uno a lo “seguro”**”.

A raíz de las decisiones tomadas, Tere ha aprendido a ser la gestora y administradora de sus proyectos. Ella hace labor de venta, difusión y promoción además de su trabajo artístico. En este sentido, dice que hay que aprender a “ser fría”, en el sentido de no temer al rechazo o a que una persona no contrate un concierto. **“He aprendido que el que no seas contratado obedece a muchas razones coyunturales como el presupuesto, el tipo de música que se requiere, etc y no a que tu trabajo no tenga calidad o no sea bueno. Incluso a los organizadores puede gustarles pero puede ser que haya un momento en el que simplemente no te puedan contratar. Hay que aprender a no hacer conflicto de la vida, a no caer en la victimización o el “martirio”. Hay muchas personas que se viven quejando de que no hay oportunidades para dar a conocer su música, pero gastan más tiempo en la queja que en dedicarse a hacer algo”**.

Otro hecho importante que marca la vida de Tere Estrada es que fue gimnasta de niña. Ella opina que era una atleta de alto rendimiento y que este deporte le enseñó tanto a obtener un alto grado de disciplina, como a aceptar la posibilidad de cometer errores.

Una lastimadura de tobillo, la ahorrilló a tomar una decisión: operarse para poder seguir en la gimnasia, bajo el riesgo de ya no poder caminar cuando llegara a ser adulta mayor. Cuando entró a la facultad de sociología de la UNAM, abandonó la gimnasia y se aferró a la música “como un

bastón para el alma” como ella la llama. Optó por dejar completamente el ejercicio, ya que toda práctica le recordaba la pérdida de la práctica de la gimnasia.

La disciplina adquirida dentro de tantos años en el deporte mencionado, fue trasladada a su carrera musical. En sus primeros intentos por formar una banda, se sintió frustrada ante la no disciplina de otros músicos con los que trabajó. Ella opina que existen muchas razones por las cuales los jóvenes optan por la música, entre ellas, la moda, el deseo de pertenencia a un grupo, el encontrar compañeros de parranda, etc. Pero pocos son los que realmente están comprometidos con su trabajo, saben a donde quieren llegar y sobre todo, qué quieren decir.

Tere cuenta sobre una experiencia que tuvo en un viaje a provincia a una “tocada”.

“Luego de que tocamos, los busqué y todos se habían ido. Tuve que ir por todos lados a buscarlos y cuando los encontré, estaban cenando y al llegar, se levantaron de la mesa y se fueron. Como no tenía dinero para quedarme en un hotel, tuve que dormir esa noche con el grupo. Al regresar del viaje, me dije que si ellos no sabían a donde iban y qué querían, yo sí lo sabía y que nadie me iba a detener porque yo si tengo un compromiso con la música y quiero decir algo a través de ella”.

Sobre lo que considera los logros más importantes de su vida, Tere dice que todos sus discos han llegado a ser realidad como algo milagroso, con la ayuda de sus amigos. **“Cada disco ha sido un parte aguas en mi carrera y en mi vida. Son logros muy importantes porque a través de ellos puedo decir “aquí estoy” y son algo que permanece en el tiempo.”** Otro logro muy importante es la publicación del libro “Sirenas al Ataque”.

Con respecto a las prioridades que orientan su vida en la actualidad, ella describe en primer término el cuidado de la salud, escuchar al cuerpo. El dejar de vivir con estrés, ya que ha aprendido que al final “todo se acomoda”. Por otra parte, otra prioridad es delegar el trabajo administrativo. **“Ya sé lo que es hacerlo sola, ahora quiero aprender a delegar; cada quien debe estar en su papel”.**

Recientemente, Tere tuvo que afrontar la pérdida de su hija recién nacida tras sufrir fuertes quebrantos de salud. Esta dura experiencia marcó un giro muy importante en las prioridades de su vida y una visión completamente diferente de la misma. Ella sostiene que a raíz de lo vivido, aprendió a dejar de lado las cosas que no son importantes, **“aprendí a entender que no puedo ser “súper Tere” y que no puedo abarcarlo todo, que no necesito vivir con estrés. Aprendí la importancia de escuchar los ciclos, a recibirlos”.**

“Lo que me aplaudo es la tenacidad y la resistencia. Hay muchos pretextos para abandonar. Lo más importante es escuchar al corazón”

Dentro de este “escuchar los ciclos”, Tere dice que en el futuro desea tener un hijo, aunque esto implique dejarlo todo por un tiempo, no hay que tener miedo a los ciclos. Sostiene que otras mujeres han logrado mantener su carrera y ser madres. Probablemente, el nacimiento de un bebé implique la necesidad de estar en casa y de dejar por un tiempo las presentaciones en vivo. Tere está dispuesta a hacerlo. Ella se considera una mujer creativa, por lo que siempre continuará llevando a cabo proyectos artísticos.

En un paréntesis de la plática, Tere me dice que no puede dejar de hacer cosas creativas y me enseña una pequeña maceta que elaboró con canicas rotas y pintó de color azul. También me muestra dos álbumes de fotos, cuya portada hizo trenzando papel de desecho. Por último, me enseña un chaleco que tejió para su hija con ganchillo. Me dice que siempre está haciendo algo

creativo, y que por eso también le gusta cocinar, hacer siempre algo diferente con los ingredientes que tenga a mano.

Luego de este intermedio y un poco de té de naranja, me dice que si tiene un bebé en el futuro, siempre continuará creando cosas, que talvez implique una “creatividad en el encierro” por un tiempo y luego de un período, pueda volver al escenario. En este sentido, me cuenta que en Noruega, existen grupos de mujeres roqueras que dentro de la lista de requerimientos para los conciertos, incluyen carriolas y “staff” que son niñeras para los bebés. Ella ha considerado incluir dentro del “staff” una niñera para cuando haga sus conciertos y sea mamá.

Haciendo una retrospectiva de vida, Tere opina que sus prioridades se han modificado a través del tiempo por las experiencias vividas y las decisiones tomadas. La primera fue salir de casa de sus papás. Al principio quería vivir solo de tocar, pero tuvo que trabajar en otras cosas y llevar “una doble vida”.

Con respecto al trabajar de otras cosas, le pregunto sobre el motivo de estudiar la carrera de Sociología. Me responde que fue por vocación, que desde niña tuvo la curiosidad de saber por qué suceden las cosas. Siempre jugaba al descubrimiento de lo que había más allá de las superficies. Fue esta misma curiosidad lo que la impulsó a estudiar Sociología. Para ella, la misma es una herramienta para poder **“ver las cosas con lupa, entender lo que hay del otro lado”**.

En relación con la Sociología, Tere descubre otra pasión: la investigación sobre música. Hoy tiene el proyecto de participar en un concurso de escribir la historia de México, planteada a través del rock. Este proyecto está dirigido para adolescentes. Otras de las pasiones de su vida, son componer y cocinar.

Hoy la artista vive de la venta de sus libros y sus conciertos. Opina que siempre hay que tocar todas las puertas que estén al alcance, bajo el pensamiento de que **“siempre hay alguien que busca lo que yo tengo”**. Con esta motivación, la búsqueda siempre es activa y no para. **“No hay que quedarse en la queja, sino que hay que moverse, hacer algo”**. Se describe como una persona inquieta y creativa. Le gusta el trabajo con las manos y siempre está buscando inventar nuevas cosas.

Tere Estrada describe la relación con su familia. Ambos padres son periodistas, lo cual fue de gran influencia para ella y sus dos hermanos en cuanto al desarrollo de un profundo interés hacia la lectura y escritura.

Admira mucho la tenacidad de su madre, quien siempre se preocupó por el porvenir de sus hijos. Esta misma preocupación la motivó a que toda la familia se cambiara de casa, cuando observó que todas las muchachas de la edad de Tere estaban quedando embarazadas.

Su padre despertó en ella el amor por la música, es un compositor frustrado, quien siempre la mantuvo en contacto con este arte. Tere recuerda que su padre compró un órgano y en la casa siempre había música. Sostiene que de sus padres recibió todo el apoyo y las herramientas para lo que necesitara estudiar. Fueron ellos quienes le regalaron su primera guitarra.

Algo importante en la familia eran los diferentes juegos con sus hermanos. Jugaban a hacer radionovelas con efectos de sonido y obras de teatro. Todos los amigos que llegaban a casa, debían participar como actores y locutores. Estos juegos despertaron la creatividad en los niños de la familia Estrada y hoy la hermana de Tere es dramaturga y el hermano se dedica al teatro.

Tere siempre tuvo el apoyo de sus padres en su carrera musical, nunca la reprimieron y no le impidieron hacer cosas por ser mujer. Es más, su papá prefería que estuviera haciendo rock porque sabía que el novio de entonces la cuidaba, él apoyaba su trabajo, puesto que ensayaban en su casa.

Estrada relata que sus padres nunca vieron los lugares donde al principio de su carrera tocó, tales como los hoyos funkies, donde habían ciertos riesgos que enfrentar en la seguridad personal y los consabidos comentarios del público, quienes cuestionaban el talento de las mujeres como músicas y daban mayor importancia a la imagen y a su cuerpo.

Un lugar que marcó su vida y con el que se identifica mucho es Tlatelolco, donde pasó su infancia. Tere lo describe como un sitio en el que convivían personas con actividades e ideas distintas. Había varios niños con padres artistas, los cuales podían salir a jugar a la calle sin temor de algún peligro.

“En Tlatelolco han pasado muchas cosas y allí crecí. Allí tuvieron mis papás su primer departamento, tuve mis primeros novios, tuve relación con hijos de obreros, familias con 18 hermanos que vivían en un pequeño departamento. Había gente con un pensamiento de vanguardia”.

Fue en Tlatelolco, donde en Tere se despertó la curiosidad por descubrir la causa de los acontecimientos. Fue allí donde empezó a germinar su interés por el estudio de la Sociología. Ella cuenta la anécdota de que una vez abrieron un hoyo en la pared que colindaba con otra vivienda para ver qué había del otro lado. Siempre se levantaba temprano para encerrarse en un closet y ver qué podía desarmar para ver de qué estaba hecho. Tuvo muchos accidentes por su continua curiosidad e inquietud por descubrir lo que había más allá de la superficie de las cosas.

Tere cuenta que empezó a componer desde el año 85, pero era una actividad que mantenía para ella misma. **“Aún no salía del closet”** como ella misma dice. Su trabajo en público inició participando en obras de teatro y en un concurso para compositores en el 86. El proceso para dar a conocer su propia propuesta musical fue paulatino y su deseo de querer ingresar al medio musical, fue motivado de alguna manera por su relación con el grupo “Trolebús”, del cual su novio de entonces era integrante.

Al iniciar su carrera, Tere pensaba que necesitaba formar un grupo, ya que no creía que como solista “la fuera a hacer”. Fue por esta razón que formó parte de varias bandas, siendo la primera “La Fábrica Azul”, con otros dos integrantes que también eran compositores. Luego del rompimiento de este primer grupo, seguía en búsqueda de lo que ella llama “la complicidad en una banda”, esa necesidad de apoyo y de un proyecto común para lograr los objetivos en la música. Puso anuncios en las casas de música y formó el grupo “Resonare”, el cual también llegó a su fin.

Tere relata que cada rompimiento con una banda, era horrible porque era como terminar una relación de pareja, pero con todos los integrantes del grupo. De la primera banda, fue expulsada por sus miembros con excusas poco convincentes. Sin embargo, ella siguió en la búsqueda de hacer música porque tenía muy claro hacia donde quería llegar.

Luego de los grupos citados, formó parte de “Aeroplano”, donde era intérprete cantando las canciones que otros componían en la banda. Relata que en esta banda no tocaba su guitarra, sin la cual se sentía “encuerada” en el escenario. Fue en esta época cuando compuso una de las canciones que más la han caracterizado: “Oye Chava”, sin embargo, fue tiempo después cuando ya pudo mostrarla al público, puesto que aún formó parte de otra banda como cantante. Esta banda fue “Follaje”. Con ellos conoció los hoyos funkies y varios lugares donde su carácter y el temple en el escenario se fortalecieron.

Fue hasta el momento en que conformó la banda “Esquina bajan” cuando la música que interpretaba ya giró en torno a sus propias composiciones y propuesta personal. Es aquí donde ella dice que fue el momento de asentarse como artista y mostrar quien realmente es.

Tere sostiene que toda la experiencia previa, le sirvió para probar el escenario, para definirse como persona en sus objetivos y la razón de hacer música. Asimismo, aprendió a gestionar su proyecto en cuanto a la búsqueda de difusión, presentaciones y promoción. El año 88 marca el inicio de su carrera profesional en la música, con la grabación de su primer disco, luego de terminar su participación en “Follaje”.

Ya centrándonos en el tema del rock y del papel que las mujeres han tenido y tienen en él en la sociedad mexicana, Tere opina que las mujeres músicas son una minoría, una especie rara, más aún las roqueras.

En primer término, “la sociedad juzga a los artistas en general, ya que el arte es considerada ocio y no un trabajo. La sociedad demanda que seas muy productivo, dentro de los parámetros de un sistema de consumo. Todavía existen los prejuicios de que un artista es un flojo, un parásito. Ser artista es ser un “outsider”, por el mismo hecho de vivir del arte y tener un horario raro, no de 8 a 5. Si alguien es fiel a su arte, es considerado un hippie.”

Los mismos hijos de las roqueras deben enfrentar las diferencias de sus madres con respecto a las madres de sus amiguitos, empezando por la forma de vestir, hasta las actividades como ensayos o tocadas de noche. **“Al final los hijos aprenden a vivir con la música y se convierten en los fans más fieles”.**

“En la sociedad mexicana actual, se sigue considerando a las roqueras como drogadictas, prostitutas, etc. Por el simple hecho de que el trabajo se hace de noche, la gente piensa que uno anda en malos pasos o que tiene que lidiar con borrachos.”

“El rock es igual a drogas aún, aunque ahora ya el término está tan sobado que ha cambiado un poco la visión general. Por otra parte, la industria musical y los medios han creado dentro de la “fábrica de estrellas” un cliché de lo que significa ser roquera. Generalmente es aparecer encuerada y tatuada.”

Tere opina que en cierto momento el ser roquera se vuelve un cliché, un disfraz, sobre todo dentro de la industria musical, regida por el pop. Todo proyecto debe adaptarse a esta visión pop, donde domina la imagen y el cuerpo, no la autenticidad. Es por esto que alguna cantante con imagen pop, en realidad no sea más que un personaje artificial, un producto fabricado, pero no honesto.

Esta fabricación de estereotipos, en el caso de las roqueras, tiene un efecto sustancial en la gente. “Entonces creen que ser roquera es simplemente eso: aparecer enseñando ciertas partes del cuerpo, con los pelos de colores, diciendo cierto tipo de cosas que muchas veces no provienen de una real convicción, sino de un deseo de escandalizar por escandalizar. Esta es la fórmula de la tele”.

Pregunté a Tere su opinión acerca de ciertas cantantes catalogadas bajo el género del rock, que han hecho carrera dentro del pop. Ella opina que musicalmente puede decirse que es rock por la inclusión de guitarras distorsionadas y efectos característicos del género, pero el problema es el manejo de la imagen de las mujeres en los medios. **“Existen etiquetas en las que o eres la baladista, vestida con un traje para boda, o eres la chica pop con un peso en lo sexual, donde reina el play back y no importa el talento, sino el cuerpo. Además, dentro del pop entra lo grupero, el tecno y el rock”**

Entonces, ¿qué distingue al rock del pop?

“Lo que se dice. En el pop lo importante es la imagen, no lo que digas. En el rock hay algo que decir. Yo diría que el pop es como la leche pasteurizada.”

Un conflicto importante dentro de la industria de la música, según Tere, es que la misma no sabe manejar nada sino es bajo los parámetros del pop. Necesitan “reclutar” “artistas” que sin importar el talento, sean fáciles de manejar. Mientras una persona esté más segura de lo que quiere, tendrá menos oportunidades de entrar en la industria porque será más difícil de manipular. Es por esto que muchos verdaderos artistas han optado por difundir sus proyectos “underground”, es decir, a través de medios alternativos y con menos recursos, pero que permiten una mayor libertad en la expresión de las propuestas honestas. En este tipo de proyectos, la imagen no tiene un alto grado de importancia, aunque existe cierta tendencia hacia un “look” andrógino o glamoroso, pero por voluntad propia, no por la exigencia de terceros. No pesa tanto el cuerpo, como las ideas.

Para Tere Estrada, el concepto de belleza que los medios masivos transmiten, no corresponde con la realidad de la mujer mexicana. **“Siempre te sacan a la güera, alta, muy delgada, etc. Nosotros somos pueblos mestizos, somos bajas, a veces gorditas y morenas. Es triste que algunas mujeres quieran para ellas esa imagen que dan los medios. Es una pérdida de la propia identidad”.**

Tere sostiene que la belleza es la sonrisa de la persona. Si una mujer se acepta a sí misma y logra ser amorosa con su persona, será bella aunque no corresponda a los estereotipos que nos han impuesto.

Estrada opina que las mujeres en el rock mexicano, han avanzado con proyectos meramente individuales, pero que no se ha conformado un movimiento roquero femenino. **“Más que un movimiento, yo diría que estamos como hormiguitas trabajando cada quien por su propio proyecto. Hay chavas que están definidas en la música como su vocación y otras que están en el rock mientras consiguen con quién casarse, mientras estudian otra carrera o por moda”.**

Tere sostiene que la visión sobre el rock y los comportamientos hacia el mismo, han sido influenciados por los comportamientos y actitudes de los artistas que son difundidos a través de los canales televisivos MTV o Telehit. A través de los medios los artistas y sus comportamientos son homogeneizados. Posteriormente, los jóvenes reproducen rituales “aprendidos en la tele”.

Por otra parte, dentro del mismo rock, existe un cuestionamiento de los hombres roqueros hacia las mujeres. “Siempre existe la duda de si saben tocar un instrumento o si son simples adornos (ellas y sus instrumentos). Por otra parte, a veces las empresas contratan a grupos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, no por el interés en su propuesta musical. Al fin y al cabo, esto responde a la misma consideración de la mujer como un símbolo sexual y un adorno, más que a una portadora creativa de una propuesta musical.”

Estrada sostiene que trascendiendo el hecho de ser hombre o mujer dentro del rock, las disqueras buscan artistas moldeables. “Mientras más seguro estés de lo que quieres, menos oportunidad tendrás de entrar a una disquera, sobre todo transnacional.”

“Existen contados grupos, como es el caso de Café Tacuba, que han sabido negociar con las disqueras para mantener su propio discurso y exponerlo masivamente. Las mujeres no han salido muy bien paradas. En las disqueras siempre te tratan como una menor de edad, como que ellos saben lo que es mejor para ti, más si eres mujer. Por otro lado, en la industria no saben como mover y vender rock. En el no funciona el play back, tocamos en vivo, por

ejemplo. La industria siempre quiere “pasteurizar” a los artistas, que digan, pero no digan a la vez”.

Tere describe que la industria del disco se convierte en una “fábrica de estrellas”. Todos los que participen en ella tienen que caber dentro del pop y terminan como un producto con patrocinio de papas y refrescos.

En cuanto a las creencias que guían su vida, Estrada sostiene que en primer término está la fe en sí misma. **“Si yo creo en mis hijas (sus canciones) mis hijas me van a dar de comer”**

Tere cree en el hecho de que en la búsqueda que una persona emprende por obtener lo que desea, llega a obtener lo que necesita. El éxito para ella en la actualidad tener una banda como ella lo deseaba. Luego de todas las experiencias anteriores, hoy trabaja con un grupo de personas que comparten los objetivos de su proyecto. Los describe como músicos profesionales y que no “están jugando a la bandita de rock por moda”.

“Yo vine a compartir mi arte y mientras tenga vida, quiero seguir haciéndolo. Para mi el éxito es hacer lo que me gusta, haya 3 o 1,000 personas en el público”.

Tere ha descubierto que nadie es indispensable más que uno mismo. **“De igual forma disfruto tocar con músicos, que de estar sola con mi guitarra”.** A través del paso por tantos grupos, tiempo en el cual siguió componiendo, Tere descubrió su firme determinación por decir algo importante a través de su música. También aprendió a marcar límites en cuanto a personas que no dan un buen trato a los artistas. Aprendió que el trabajo vale y que merece un pago digno.

Sus creencias espirituales han ido evolucionando con el paso del tiempo. Tere proviene de una familia tradicionalmente católica y cuenta que a los 13 años, su padre la regañó por no ir a misa. Ella se prometió que en la vida volvería a confesarse, cosa que cumplió hasta el momento en que un padre llegó a darle los Santos Oleos en el hospital cuando sufrió la pérdida de su hija. Simplemente dijo que quería ser perdonada y perdonar. Hoy Tere cree en un Ser Superior, pero en una relación personal que no conlleva la práctica de los rituales de la iglesia como institución. Cree en Dios como un Ser que no castiga, que es luz.

Tere relata que su actual pareja, Darío, la introdujo al estudio de la Metafísica, con la cual ha llegado a enriquecer su espiritualidad.

En cuanto a lo político, Tere no se adscribe a ninguna doctrina de partido. Aunque tuvo conocimiento de los principios marxistas, nunca se adscribió a ninguna tendencia en específico, puesto que considera que ningún sistema es ideal, más lo que si es importante es defender la paz, la justicia y la dignidad.

Dentro de sus creencias y prácticas, el escribir es una actividad de gran importancia. Desde niña escribía un diario, donde empezó a componer sus primeras canciones. Abandonó esta práctica, hasta el rompimiento con su primer esposo, momento en que la retomó. Para ella, escribir es una forma de saber lo que necesita, de buscar el equilibrio y la paz, tanto en lo que escribe, como en lo que lee.

Para Tere, las creencias abarcan integralmente a su persona, desde lo que come, las compañías que busca, hasta la fe en seres superiores como los santos, los ángeles y los Maestros ascendidos. Ella abandona la idea judeo-cristiana de un Dios que castiga. **“Me veo caminando con él de la mano, contándole mis dudas”.**

En cuanto a la relación de pareja, Tere relata que su visión ha cambiado. Su primer esposo era integrante de la banda “Trolebús”, el fue el novio con el que empezó a tener contacto con el medio musical. Al principio ella era una fan fiel del grupo y los acompañaba a todos los conciertos. Cuando Tere inició el trabajo en su propio proyecto, su ex pareja resintió que ya no estuviera siempre presente en las actividades de su grupo. Iniciaron los celos profesionales.

En esta relación, Tere aprendió a separar el trabajo de la relación sentimental, puesto que la experiencia con él le demostró que no funcionaba mezclar lo emocional con el trabajo. De esta cuenta, se negaba a tener una relación con algún miembro de su banda.

Tere vivió con mucha dificultad el rompimiento con esta pareja, debido al miedo a la soledad, por el que no se atrevía a dar el paso de tomar la decisión de llegar a un fin en la relación. Sin embargo, llegó el momento en que pudo “asumirse sola”, fue cuando pudo expresar su decisión.

Tere describe su sensación de que ella creció y él se estancó. Los celos profesionales surgieron cuando ella ya no era la “groopy” del grupo de su pareja. En ella evolucionaron las prioridades y su propio proyecto adquirió un papel central en su vida. Por lo tanto su pareja se sintió desplazada.

Luego de la experiencia vivida, Tere aprendió a poner límites en la relación de pareja. Para ella la casa es un lugar sagrado, donde se deben respetar ciertas reglas.

Esta idea firme que se desarrolló en Tere de no mezclar el trabajo con la relación de pareja, “se cayó” con una relación mucho más sana y madura que sostiene con Darío, quien también es músico. Con él ha logrado equilibrar ambos factores tan importantes en su vida. Darío ayuda en la organización de sus conciertos y manifiesta sus opiniones con respecto al trabajo de Tere, pero sin ser intrusivo, siempre respetando su trabajo. **“Darío admira mi trabajo, no me siento castigada ni juzgada”.**

Tere se siente libre de manifestar su sexualidad, tanto en su vida privada como en sus canciones. “Hablo sobre el tema erótico en un tono lúdico, divertido, donde yo tomo la iniciativa. Por ejemplo, en las canciones “Viaje al centro de tu Ser” y “Amor Entre Libros”, yo penetro en el cuerpo de él”. Tere se describe como una mujer sensual y sexual y trata el tema en sus canciones desde una forma sarcástica hasta una forma poética, dependiendo del ángulo de enfoque.

Sostiene que sin ponerse en el papel de víctima, las mujeres sufren cosas como el acoso sexual, tema que en raras ocasiones es padecido por los hombres. Le duelen los exhibicionistas (en una ocasión, se encontró a dos en el metro el mismo día). En este sentido, me burlo de ellos para no poner a la mujer como víctima, sin embargo los cuestiono.

Ella cree necesario hablar de cosas que les suceden a las mujeres en su condición dentro de la sociedad. “Ser mujer significa dar vida, ser madre, por lo que culturalmente somos educadas y tratadas de una forma que refuerza esos patrones. La iglesia funciona como un reforzador de estos patrones tradicionales, la sociedad te quiere cuadrar y yo no quiero estar dentro de ese cuadro”.

En un rompimiento de los patrones adjudicados tradicionalmente a la mujer, Tere sostiene que la participación en de las tareas domésticas, debe ser compartida en la pareja, no es una obligación inherente al sexo femenino.

El rol más importante para Tere es ser creativa en todas las áreas de su vida. Como prioridad está el desarrollo profesional, la pareja y por último la casa. No tiene empacho en reconocer que su papel como ama de casa no es el más eficiente, **“No siento culpa porque no tengo que ser súper Tere”**, reconoce la necesidad de brindarse tiempo a ella misma. Ella sostiene que en su relación de pareja, no existe el miedo a que el otro crezca, al contrario, la relación es un motor para el crecimiento de ambos.

Sobre el tema de la maternidad, Tere piensa que nunca es el momento perfecto para tener un hijo, es decir, que por el hecho de que la vida cambia radicalmente, siempre habrá cosas que reubicar cuando la prioridad número uno, será ocupada por el nuevo bebé.

Cuando ella y su pareja llegaron a esta conclusión, decidieron asumir la maternidad y la paternidad respectivamente. El nacimiento de su bebé fue planeado y deseado, por lo que fue tan dolorosa la pérdida.

Tere ha sabido tomar de esta experiencia elementos de crecimiento y fortaleza. Ella sostiene que en un primer término ha aprendido a vivir los ciclos y a escucharlos, a darse la oportunidad de vivirlos. Desea tener un bebé y está conciente de que esto puede implicar dejarlo todo durante un período de tiempo. Con ello, le da la bienvenida a la maternidad.

Luego de esta dura experiencia, Tere y Darío se dieron cuenta de lo apreciados y queridos que son por sus familiares y amigos, de quienes tienen todo el apoyo. Ella sostiene que está aprendiendo a vivir con la ausencia, que no va a detenerse en su camino, que la vida sigue.

Todo el antecedente de pensamiento, vivencias y creencias ha conformado un estilo musical que Tere Estrada describe como fuertemente influenciado por el “Big Blues” y las fusiones con el mambo, salsa, funk, jazz, reggae, rock progresivo y experimental. Sostiene que piensa más en lo que quiere decir con cada canción que en que su música entre dentro de un parámetro de ser roquera o no serlo.

Actualmente su propuesta está influenciada por su experiencia en el trabajo teatral, en el cual los personajes tienen vida propia y características peculiares. En este disco pensó en cada canción como un personaje con una personalidad específica. **“No tengo que sonar a fuerza con una**

guitarra distorsionada. El rock es muy amplio. Permite jugar “a la licuadora”. Ahora es la época de las fusiones”.

Sobre los temas que Estrada aborda en sus canciones, sostiene que se centra en hablar sobre la condición de ser mujer dentro de la sociedad en la que vive. Habla sobre el hostigamiento sexual, las relaciones de poder, la pareja, etc. Se define como “un juglar de las galaxias”. **“Deseo absorber el entorno y escribir sobre lo que veo”.**

Todas sus canciones se relacionan con su realidad, con el contexto en el que vive. Un contexto en que se vive la violencia, impunidad, desempleo, falta de oportunidades y miedos.

Tere aborda la pasión humana, tanto como motor para la acción, como también el lado oscuro de la misma como causa de obsesión y muerte. Su música no está dirigida a un público específico, no es un producto que esté predestinado a ser consumido por un target establecido. **“Pienso más en mí misma. Me doy gusto primero a mí componiendo canciones”.**

El escenario significa para ella un espacio donde puede “encuerrarse anímicamente, enseñarle a la gente lo que haya en mí. Dentro del escenario, todas las dimensiones se hacen más grandes”.

Tere sostiene que cuida de su imagen como un respeto hacia el escenario, mas la imagen no es un aspecto que determine su arte. Simplemente es parte del espectáculo. Claro está que usa elementos “más exagerados”, que lo que usa normalmente, como joyas, un maquillaje más pronunciado, ropa brillante, etc. pero sin dejar de lado la comodidad.

Estrada relata que anteriormente, usaba un pañuelo rojo y un vampiro que colgaba de su guitarra como distintivos, pero luego abandonó esta práctica. Para ella lo importante es no dejar de ser ella misma por el uso de un “look” determinado. **“Se trata de poder divertirse en el escenario, éste es como un espejo en el que la gente se ve reflejada a sí misma, en su cotidianidad”.**

Tere ha manejado su carrera de forma independiente. En alguna época intentó hacerlo con disqueras transnacionales, las cuales no aceptaron su propuesta. Relata que algunas veces la querían contratar solo por el hecho de ser mujer, pero sin ningún interés en sus canciones.

El desarrollar una carrera independiente, tiene limitaciones en cuanto a los recursos económicos y la difusión, pero esto tiene la compensación de una completa libertad creativa.

Estrada se considera líder dentro del contexto en el que se desenvuelve, sobre todo con la publicación del libro “Sirenas al Ataque”. Cuenta que se le acercan mujeres de distintas generaciones que se identifican con el tema, el libro se ha constituido como un lazo de unión entre las roqueras mexicanas. En un momento, las chavas que quieren dedicarse a desarrollar una propuesta original, encuentran en esta obra un refugio, un motor para “salir del closet” y atreverse a concretarla.

Tere Estrada se considera portavoz de todas estas mujeres que comparten las vivencias y el reto a vencer el miedo de emprender una carrera artística. Con el libro se saben acompañadas y comprenden que hay otras muchas que han vivido sus mismas experiencias.

Emocionalmente, se define como una persona terca, obstinada. Esto puede ser negativo o positivo. Sin embargo para ella es una fortaleza, la ha hecho aprender a no desistir. **“Donde pongo el ojo, pongo la bala”**. Esta constancia y perseverancia le fue enseñada por su madre. También se describe como “workoholica”, le cuesta descansar, parar de trabajar.

Se siente feliz de vivir, de tratar con la gente y sentirla cercana. **“Una vida sin compartirla, no es vivir”**. Le gusta escuchar y ser escuchada, dar y recibir amor.

Siente temor a la muerte, a no ser lo suficientemente buena. Reconoce que este temor es cultural, debido a que la sociedad enseña a que uno siempre debe demostrar a los otros de lo que es capaz. Siente temor al abandono y al rechazo.

La enoja el abuso de poder, la injusticia y el maltrato. La frustra la sensación de tener que hacerlo todo sola, querer ser buena en todo. **“La sociedad nos fuerza a ser súper mujeres y no podemos serlo”**.

La entristece la pobreza, la desigualdad entre los seres humanos en cuanto a las oportunidades de salud, educación. La entristece la situación de hambre, la impunidad.

Se siente sola cuando no encuentra eco para sus ideas, lo cual en un momento la hace dudar de ellas. Opina que lo bueno de la soledad es que en ella surgen “ideas locas” y antes de desecharlas hay que aprender a **“echarnos porras a nosotras mismas. Es necesario abandonar la idea de que dependemos de los otros, que vales a partir del otro y sus parámetros, que necesitamos de la aprobación externa. Tenemos que aprender a no depender de la aprobación, porque por eso no se concretan los proyectos”**

Tere Estrada sostiene que el principal aporte de su música es describir historias de personajes urbanos. **“la ciudad vista por una mujer entre túneles anímicos, huecos emocionales”**. Opina que como letrista ha ido evolucionando y que sus canciones pueden equipararse a cuentos cortos. Se describe como juglar, **“como narradora de las mujeres de su tiempo”**.

Le gusta el blues porque es un ritmo en el que se tiene que ser honesto y abrir el corazón, si no, “no suena”. “El blues es una plataforma para sacar el alma a pasear. En el rock me siento libre, no cuestionada, no tengo que quedar bien con nadie, puedo hacer fusiones. En el jazz siento libertad en la improvisación.”

Entrevista con Laura Abitia

17 de septiembre 2004

En un departamento en la colonia Roma de la ciudad de México, me recibió una mujer delgada, de cabello largo negro, vestida con una playera con el rostro del comandante Marcos.

Su casa, con las paredes pintadas de varios colores y llena de plantas, tiene un aspecto de vitalidad y alegría. La gata de Laura, Pérsima, nos acompañó durante nuestra plática.

Laura se describe a sí misma como una mujer inquieta, rebelde con lo establecido. Opina que pertenece a una generación de tránsito, “ni de aquí, ni de allá”; una generación de mujeres cuyas mamás reproducían los roles tradicionales asignados a la mujer, pero que ellas cuestionaban y rechazaban. **“Fue una generación que vivió en un mundo difícil, con una fuerte lucha interna entre lo que nos enseñaron a ser y lo que queríamos ser. Las mujeres somos más corazón y los hombres, más razón. Hoy las mujeres están aprendiendo a ser más razón. Muchas veces en la vida me ha ganado el corazón y no me arrepiento, pero sí reconozco que no he hecho lo que hubiera querido con la música”.**

En relación al cuerpo, Laura opina que es un todo con el ser. No está de acuerdo con las creencias de que por un lado está el cuerpo y por otro el espíritu. **“Somos una entidad compuesta por mente, cuerpo y espíritu. El cuerpo nos permite transportarnos en esta dimensión.”**

Laura no se considera una compositora muy prolífica por falta de disciplina. Un poco la causa de esto ha sido la necesidad de tener que trabajar en actividades extra a la música. **“En general no puedes vivir de la música... de esta generación, solo Julieta y Ely diríamos que han logrado una carrera para vivir de ella”.**

Para Laura, el cambio más fuerte que determinó su vida y su personalidad, fue el nacimiento de su hijo. “Antes de tener a mi hijo, andaba a las 2 o 3 de la mañana con mi guitarra, cantaba de noche... aunque tenía cierto miedito a veces, no era como la responsabilidad de andar con un niño, en ese caso ya no ves por ti, sino por alguien que depende de ti”.

Al principio, cuando tuvo a su bebé, Laura se lo llevó a varias tocaditas. Pero desistió de hacerlo.

“Una vez estaba tocando y a lo lejos oía llorar al niño, no hubo nadie que tomara la iniciativa de verlo por un rato. Es horrible oír llorar a tu hijo y saber que nadie lo asiste. En otra ocasión, participé en un festival en solidaridad con el Salvador. Yo estaba identificada con las causas revolucionarias, me invitaron a este evento en provincia y fui. Cuando estaba tocando, veo a mi hijo, que en ese entonces tenía 2 años, caminar por la orilla del escenario. Nadie fue capaz de ir por él. Entonces sentí rabia porque yo estaba siendo solidaria con este grupo de gente, pero nadie fue capaz de solidarizarse conmigo. Entonces desistí de tocar. Además, cuando te enfermas y estás tu sola, pues no vas a cantar esa noche y sabes que talvez no comerás, pero eres tú solamente. Cuando ya tienes un niño, no puedes dejar que se quede sin comer y si se enferma, tienes que cuidarlo”.

Ante todo, Laura sostiene que el logro más importante de su vida como mujer es su hijo. **“Yo sí soy una mamá cuerva y me salió bueno el muchacho”.** Como compositora, su logro más importante es permanecer en el tiempo. **“No entro dentro de los parámetros de éxito establecidos, pero permanezco. Allí estoy”.**

Sus prioridades en la actualidad son continuar en la música y hacer crecer el proyecto “Mujeres en Fuga”, donde participa junto a otras mujeres cantautoras, quienes también tienen proyectos individuales. Otra prioridad es difundir y exponer su reciente grabación, “Desde El Caracol. Este

es su primer disco. Laura sostiene que este disco fue inspirado y motivado por su hijo y su compañero sentimental.

“Quiero continuar en la música hasta que el cuerpo aguante... Es importante que la gente crea en ti, para mí es muy especial que mi hijo crea en mí.”

Los orígenes musicales de Laura Abitia, se remontan a las peñas y el folklore latino, también a la influencia de los Beatles, los Dors, Led Zeppelin. El interpretar canciones clasificadas dentro del género del Canto Nuevo, significó algo importante para la cantautora en el sentido de que entendía lo que cantaba, no se quedaba en lo romántico, sino que trascendía a plantear un punto de vista sobre los acontecimientos de la época. Laura sostiene que hubo un momento en el que se decide a abrirse a otros géneros y a mezclar, a experimentar la fusión de géneros. Hoy clasifica su música como un “rock medieval”, donde se vale del rock, el blues, el canto nuevo y el folklore para expresar sus pensamientos.

Laura opina que **“a la mejor si me distingue el hecho de ser roquera de las demás mujeres. Generalmente, si las mujeres componemos, nos clasifican en la balada y en la melcocha. También nos gusta, pero hay otras cosas de qué hablar. Me gusta hablar sobre el ideal de pareja en el siglo XXI: La liberación femenina dividió los sexos y se dio una lucha de poder. Yo diría que el ideal de pareja hoy es compartir y no ver quién es el mejor”**.

Sobre la relación con su familia durante el transcurso de su vida, Laura opina que **“es una relación normal, con sus broncas”**. Sostiene que tuvo suerte de no ser limitada por sus padres en su opción por la música. Cuenta que su mamá iba con ella a todos los lugares donde cantaba, era su “chaperona”. Por otra parte, su papá se sentía orgulloso de que su hija cantara. Las broncas eran a veces por la contradicción en los comentarios de sus padres. A veces ensalzaban y otras, le bajaban los ánimos. Las huellas de sus padres están presentes para bien y para mal. Sin embargo,

Laura reconoce que tuvo suerte en que sus padres la apoyaran en su carrera musical. **“Al leer el libro de Tere (Sirenas al ataque) me di cuenta lo difícil que fue para muchas chicas el dedicarse a la música, tuvieron que enfrentar el rechazo de sus familias. Creo que yo conté con el apoyo de la mía, primero por el tipo de música que cantaba, yo cantaba en las peñas, en cafés cantantes... no eran lugares riesgosos. Además, siempre iban conmigo y no me sentía checada, sino acompañada. Por otro lado, mi abuelo trabajaba en la música, era laudero, hacía instrumentos. Trabajó con artistas como Carlos Chávez y Julián Carrillo.”**

Durante los últimos años, Laura opina que su papá ha sido un gran apoyo. Fue un momento difícil cuando sus padres se separaron. Ella se distanció de su padre. Sin embargo se dio la oportunidad de un nuevo acercamiento. **“Luego se reivindicó la dignidad paterna, fue para mí una oportunidad de ganar, me reconcilé con el sexo masculino”.**

Para Laura, la decisión de hacer música fue dada por el azar. De niña era un juego, no una profesión. El contacto con su abuelo, la marcó. Lo oía tocar y eso dejó una huella en su vida. El le dejó una guitarra, que su papá le enseñó a tocar. Laura relata que tuvo la intención de tocar el piano, pero como no había en casa, tomó la guitarra. Al principio, tocaba solo para ella canciones de Serrat, Massiel, los Beatles y Violeta Parra. Un día su hermano llegó a casa y le dijo que la había recomendado para que cantara en un café. **“Yo no lo busqué, luego de que mi hermano me llevó a ese café, les gustó y nunca más paré. Nunca fui a pedir trabajo, siempre me llamaban. Creo que eso fue negativo porque cuando terminó esa época y tuve que buscar el trabajo, no sabía cómo hacerlo”.**

Un lugar que ha marcado la vida de Laura Abitia es la ciudad de México. **“Me ha marcado aunque no me gusta vivir aquí. Me duele mi país y mi gente, la apatía que tenemos todos”.**

Otro lugar que marcó una huella fue su estadía en Suecia y Amsterdam. **“Ámsterdam me dejó**

una huella muy especial. Fui allá a los 20 años y a esa edad todo lo ves maravilloso. Estuve a punto de quedarme, pero en ese momento yo era el sostén de mi mamá y por eso regresé... Me ofrecían boda y todo y a veces pienso chin! Por qué no me quedé, qué hubiera pasado. La huella que me dejó ese viaje fue en primera conocer otra cultura. Mientras aquí apenas se daba el destape sexual y no se entraba a las sex shops por miedo, allá todo era más libre, era normal que los chavos hicieran el amor en los parques. Para mí fue un shock porque yo era bastante mocha”.

En cuanto a sus estudios, Laura cuenta que no estudió una carrera. Trabajó como secretaria porque en ese momento fue suficiente que supiera escribir rápido a máquina para obtener el empleo. **“Sabía redactar bien porque siempre me gustó leer y hacer poesía. Una amiga me llevó a la secretaría de salubridad, donde trabajé por 8 años. Escribir rápido era suficiente, no necesitaba taquigrafía porque mi jefe hablaba tan despacio, que me dormía tomando el dictado”.**

Estudió dos años en la Escuela Nacional de Música, pero con el embarazo, abandonó la carrera. En el 92 entró de nuevo a dicha institución , de la cual relata que la corrieron por la edad. **“Yo quería continuar con los estudios, ya que mi hijo había crecido. Estuve un año como oyente y luego presenté el examen necesario para reinscribirme y lo aprobé. Un día me llamaron de servicios estudiantiles por teléfono, diciendo que me tenía que presentar a sus oficinas. Cuando llegué, me azotaron mi expediente y me dijeron: ¿Nos querías ver la cara, verdad? Me dijeron de muy mala manera que por mi edad tenía que pagar otra cuota, me quitaron mis credenciales y me humillaron. Fueron unos “ojetes”. Se me quitaron las ganas de volver a poner un pie allí. Yo estudiaba Etnomusicología. Me gustaba porque estudiaba el folklore y la música latinoamericana, se estudiaban muchos instrumentos. Ahora sigo estudiando por mi cuenta”.**

Hoy, el modus vivendi de Laura es dar clases de música a niños en escuelas particulares. “Me gusta mucho dar clases y el contacto con los niños, no así la explotación hacia los maestros. La música sigue siendo una materia despreciada, por lo que a veces hay problemas con los padres de familia, porque no comprenden cómo su hijo puede reprobado música. Sin embargo, me divierto mucho dando clases”

Laura ocupa su tiempo libre jugando juegos de video. No le gustan los de violencia, pero sí los que consisten en resolver acertijos. Además le gusta leer, ver “buen” cine y cuidar su jardín. No le gusta cocinar. **“A veces me remuerde la conciencia (por no cocinar) porque tenemos la idea de que nuestras mamás nos hacen la comida. Mi hijo se hace su comida y a veces siento cierta culpa por la forma en que nos enseñaron a ser a las mujeres... que la niña le cocine al hermano, mientras el niño es un inútil. Yo le he enseñado a mi hijo a que se haga todas sus cosas; él plancha sus camisas y se cocina, claro que si un día tiene mucha prisa, yo le ayudo. Pero yo le he dicho que el día que encuentre una pareja, no pretenda tener una sirvienta que le haga todo, él se ha formado como un ser independiente”.**

La rutina de Laura es preparar sus clases, cuando no está preparando un concierto. Luego de sus tareas diarias, se pone a jugar. **“Antes me daba pena, pero ahora me doy cuenta de que los juegos de video ayudan a desarrollar destrezas manuales y mentales, sobre todo a los niños... claro, nada en exceso”**

Al preguntarle sobre las creencias que guían su vida, Laura dice que no es cristiana, ni católica. **“Creo en Dios, admiro a Jesús como ser humano, su filosofía. Desprecio a la iglesia católica como institución, aunque respeta los ritos. A veces, escucho misa. Respeto todo aquello que ayude a crecer... Hubo un tiempo en que despreciaba ser parte del género humano y comprendí que las verdaderas revoluciones no se hacen de afuera hacia dentro**

sino al revés. Como mujer, me considero una bruja, y no en un tono despectivo. Las mujeres podemos adecuar el entorno a lo que queremos. El preparar la comida, cuidar a los hijos es magia... Por qué quemaban a las mujeres en la edad media y las llamaban brujas? Porque buscaban el conocimiento.

Creo en mí, creo en la magia de las cosas, en verlas como si fuera la primera vez. Hay cosas que ya son tan normales para nosotros, pero si nos detenemos a ver por ejemplo, la maravilla del internet, que nos podemos comunicar en este instante con alguien que está al otro lado del mundo, es maravilloso”

Laura relata que sus padres son católicos, pero nunca los obligaban a ir a misa, salvo una etapa de su vida, cuando aún la misma era dada en latín. **“Pensaba, chale! Qué hago aquí?”**

Ella respeta todas las religiones, Maestros y ritos que lleven al crecimiento humano, a Krishna, Buda, la Virgen de San Juan de los Lagos. Opina que todas las religiones llevan al mismo punto: al mejoramiento del ser humano. Lo negativo de la religión católica es que lo pretende hacer a través del miedo. Laura acostumbra a prender incienso en su casa, veladoras y a rezar. Le gusta la oración del Padre Nuestro (hablada, porque cantada, la detesta)

“Uno se fabrica sus creencias y rezos. Es una forma de comunicarse con uno mismo. Estamos programados y hay que reprogramarse para hacer cosas. No me gustan los libros de superación, pero sí la Metafísica”.

Los valores sobre los que Laura basa su vida son la honestidad y la libertad, básicamente en **“no hagas a otro lo que no quieres que te hagan”.**

Durante nuestra conversación, llegó Sergio, actual pareja de Laura. El trabajó mucho tiempo representando artistas, pero llegó a “hartarse del medio”, como el mismo dice. Opina que existe

una gran falta de solidaridad entre los mismos artistas y por otra parte, una falta de estructuras eficientes a través de las cuales se pueda difundir el arte.

El que también es fotógrafo, realizó el arte gráfico del disco de Laura y ofreciéndome una colección de fotos que tomó a roqueras mexicanas, nos dejó platicando para refugiarse en su estudio en la parte superior del departamento.

Para Laura, hoy el tener pareja significa **“compartir este tramo de tu vida con alguien.”** Opina que Sergio es un hombre muy amoroso, que la acompaña.

Ella sostiene que en la dinámica actual que viven los hombres y mujeres, las parejas siguen siendo muy egoístas, cada quien vela por lo suyo.

Laura y Sergio están unidos hoy, luego de una separación previa de cada uno. Sergio tiene una hija del matrimonio anterior, al igual que Laura tiene a su hijo.

La separación de su primer esposo, marcó la vida de Laura, dice que a raíz de esta experiencia, aprendió a marcar límites en la relación de pareja. **“A esta edad sabes lo que no quieres y tratas de evitarlo. Es parte de tener un compañero a los 50 años. Aprecias más la libertad. Cuando eres joven, esperas a tu “príncipe azul”...puede ser que sea cierto, pero es difícil.... Pienso que una pareja “es para siempre mientras dura”. Si piensas en cuando te van a botar, le pones caducidad. Pienso que hay que dejarse ser y disfrutarlo, si eso ya no se da, siempre es de sabios cambiar de opinión. Siempre estamos cambiando”.**

En su primer matrimonio, Laura vivió dificultades por hacer música. **“Luego de que el chavo parecía ser muy liberal y muy “open mind”, resultó que luego me decía que ya era una mujer casada y que por eso no tenía que andar canturriando por allí. Yo le decía que si quería una mujer amorosa y una buena madre para su hijo, me dejara realizarme... Al final**

me salí con la mía, pero a costa de una separación, causada por el ego y el machismo... los hombres quieren una mujer que sea la “chacha” y al final ni nos pagan.... A este pobre (Sergio) ya le toqué bien arisca...

En el tiempo en que estaba con mi primer esposo, salía de trabajar y llegaba a cocinar, lavar, etc. Resultaba que todas las mujeres eran maravillosas, menos la suya, su hermana era maravillosa, hacía todo bien... Un día decidí ya no hacer nada, de todas formas no lo reconocía. Dejé de hacer todo y eso terminó con el matrimonio. Me decía que éramos tres solteros viviendo juntos, yo pensé que así era mejor, porque de la otra forma, la friega la tenía yo... A veces conoces a un chavo “liberal” pero a la hora de la hora, reproducen los patrones aprendidos. Hay que reconocer que ellos también tienen la lucha de liberarse de los patrones tradicionales y también reconocer que es la misma mujer quien los educa para que sigan reproduciéndolos. Quien maleduca al hombre es la mujer. Los hacemos inútiles y dependientes”.

Laura y Sergio (su actual pareja) en un inicio trabajaron juntos, él como manager, pero se hartó del medio y de los artistas. “Los artistas somos conflictivos, la hacemos de tos. Nos hace falta conciencia colectiva, el ego es muy grande. Creo que eso nos tiene en la situación que vivimos, no existe conciencia artística comunitaria, cada quien lucha por ganar el hueso. A Sergio le pasó que conseguía conciertos para los grupos que representaba y luego los de los lugares hablaban directamente con ellos para que cobraran más barato y Sergio quedaba desplazado. Es difícil porque necesitamos sobrevivir y también es difícil cotizarse porque si cobras muy caro, no te contratan y si cobras barato, es que eres chafa, entonces, caro, malo y barato, malo”.

Laura narra una experiencia que vivieron con el proyecto de “Mujeres en Fuga” . Ellas presentaron una cotización para dar un concierto y los del lugar no las contrataron. Posteriormente, un amigo les contó que como el presupuesto era realmente bajo, pensaron que el grupo era malo.

Abordando el tema de la sexualidad, Laura recuerda que antes de conocer a su actual pareja, permaneció mucho tiempo sola. Estuvo en terapia para superar la separación y dentro de esta terapia, trabajó la sexualidad. Ella sostiene que existen en la sociedad actual, muchos prejuicios que prevalecen sobre todo hacia la expresión libre de la sexualidad femenina. **“Si estás conociendo a una persona, necesitas saber cómo hace el amor, es una faceta que tienes que conocer.”** Laura opina que los hombres no están preparados para que una mujer exprese libremente su sexualidad. **“Si abres la puerta, eres la piruja del siglo. Si le dices a un hombre “quiero contigo”, sale corriendo, piensa que le vas a cobrar por tener el cinismo de ser tú la que tome la iniciativa o cree que eres prostituta”**

Laura dice que no es que esté de acuerdo con el libertinaje, pero no entiende la razón por la cual la sociedad es tan cerrada con respecto a este tema. Ella se considera una mujer sensual y sexual, es parte de su humanidad. Sostiene que no es necesario tener pareja para realizarse, sin embargo, si existen dos sexos en la tierra, lo ideal es compartir la vida con alguien, pero sin tabúes ni prejuicios para disfrutar de la relación en libertad. Tampoco es bueno tener pareja sólo por el miedo de quedarse “solterona”.

Laura relata que luego del rompimiento de su primer matrimonio, sintió que el mundo se acababa y se cuestionaba qué hacer con la soledad. Al paso del tiempo, supo convivir con ella e incluso llegó a apreciarla, a disfrutar de estar sola, hacer con su vida lo que deseaba. Reconoce que a veces sí necesita la compañía de alguien, sin embargo no se tiene que depender de otra persona. Laura

tenía la idea de ya no volver a tener pareja, hasta que inició una nueva relación con Sergio, su actual esposo, con el que lleva una relación más libre y madura.

Laura describe la maternidad como una experiencia maravillosa. “es sentir en tu cuerpo toda la alquimia del Universo, te vuelves más valiente para unas cosas y más cobarde para otras”.

Ella relata que antes de tener a su hijo, caminaba a las dos o tres de la mañana con la guitarra sin miedo. Luego de que él nació, se preguntaba que si le pasaba algo, quién iba a cuidar a su hijo. Por otra parte se volvió más valiente en cuanto a defenderlo y sacarlo adelante a pesar de sí misma. Piensa que la maternidad cambia totalmente la visión de la vida, se desarrolla una mayor sensibilidad. Ver crecer a los hijos se convierte en la responsabilidad más importante.

Laura sostiene que los niños que son hijos de mujeres roqueras, viven de manera peculiar, puesto que sus madres realizan actividades diferentes a las mamás de sus amigos, se visten de forma distinta y no son convencionales. Ella cuenta la siguiente anécdota: **“Yo siempre he sido un poco hippie. Cuando mi hijo salió de la secundaria, me dice: “Oye má, te puedo pedir el favor de que para el baile de graduación, te vistas como una señora normal? ... Tuve que ir a prestar un vestido!... Ahora le vale, creo que también influye la edad”.**

Hoy, el hijo de Laura es de las personas que más la apoyan, se siente orgulloso de su madre. Se toma muy en serio el trabajo musical que ella realiza y se ha convertido en su mejor y peor crítico, hasta la regaña cuando no está componiendo o dedicada a su música.

Al preguntar a Laura si la maternidad modificó su forma de componer, ella respondió que nunca se lo había cuestionado, sin embargo, por ser una experiencia tan fuerte en la vida, si tuvo que haber un cambio. **“Tienes otra visión de la vida, antes de mi hijo, yo podía hacer de mi vida un papalote”.**

Laura sostiene que la maternidad si bien no es un impedimento para desarrollar una carrera musical, si es un freno en determinado momento. **“ Si estás sola, no hay bronca si un día no te pagan, no es un obstáculo, pero sí es un freno a menos que tengas tu situación económica resuelta.”**

Laura piensa que se sigue posponiendo como artista y reconoce que detrás de este miedo, subyace el miedo al éxito y cree que por eso relega este aspecto de su vida. Al preguntarle sobre la prioridad de sus diferentes roles, menciona el siguiente orden: Maestra, madre, esposa y artista y en ese momento dice que cree que no está bien, que en este momento tiene en sus manos todos los elementos para poner a la artista en primer plano. Y le pregunto qué es el éxito para ella, me responde que **“es poder vivir de lo que te gusta hacer, no tanto la fama o el exceso de dinero, pero sí tener los medios necesarios para vivir tranquila con lo que te gusta hacer, también es éxito sentirte completa sentimentalmente”**. Le hago la observación de que si le gustan tanto todas las actividades que realiza y si tiene en este momento un hijo y una pareja que la llenan sentimentalmente, se considera exitosa... me responde que sí es una mujer de éxito.

Se describe emocionalmente como una mujer muy sentimental, con un lado romántico, pero con otro trasgresor, inconforme, rebelde, pero que también ha sabido acomodarse a los cambios. Piensa que en este momento de su vida, ha logrado una estabilidad emocional, que es dada por el saber claramente qué se desea y qué no, sin dudar.

La hacen feliz muchas cosas, desde un atardecer que le llena el espíritu, la naturaleza, los niños, no haber dejado morir la niña que lleva dentro, compartir su música y lograr una comunicación con la gente, las plantas, su gata, su hijo, su marido, su hijastra, sus amigos y los triunfos de sus amigos.

Tiene temor a la violencia porque piensa que ésta engendra los demás males de la sociedad. No le tiene miedo a la muerte, aunque no quiere que llegue todavía. Tiene miedo al engaño y rehuye de

este. Le enojan la injusticia, la violencia, la situación de Estados Unidos e Irak, el cinismo con el que Bush actúa. Le enoja la situación de apatía a la que a su juicio México ha llegado, ese **“estar esperando que el otro se porte bien, la corrupción de los políticos, la prepotencia y la soberbia”**

La frustra no poder dedicarse más a cantar, no tener más conciertos por la falta de apoyo económico. **“Mi música no es para Televisa, es para otros lugares como casas de cultura”**. A pesar de las pocas posibilidades, Laura ha ganado el concurso promovido por el programa “Artes por Todas Partes”. Relata que por medio de dicho proyecto, ha tenido la oportunidad de visitar diversos lugares, desde la Prepa de Milpa Alta hasta la Casa de la Talavera en Tepito.

Laura se entristece por la impotencia que siente ante determinadas situaciones, sin embargo **“Aunque sientas que no puedes hacer nada, una canción no puede cambiar al mundo, pero sí a alguien... Existe la posibilidad de que a alguien le caiga un veinte de algo positivo”**.

Iniciamos una conversación sobre lo que ella piensa acerca de la percepción que la sociedad mexicana tiene de las roqueras. Sostiene que siguen habiendo prejuicios hacia ellas, sobre todo al mencionar la palabra “rock” que se sigue considerando como sinónimo de promiscuidad, drogas e irresponsabilidad. Existe un prejuicio sobre la mujer artista en general, ya que el hacer arte no se considera como una profesión, sino como un *“hobbie”*. **“Mientras no exista una profesionalización en el arte, seguiremos siendo las brujas, artistas, porque no queremos cocinar”**

A pesar de lo anterior, Laura opina que poco a poco se ha abierto el criterio hacia los artistas en la sociedad mexicana, pero a un nivel mínimo. “Te subes al escenario y la misma gente que fue a verte, te grita cosas. ¡No estás en un *table*, estás tratando de comunicar algo de un ser humano a otro ser humano! Recuerdo que me gritaban cosas como ¡te consigo marido!

Yo pensaba... si no estoy en un burlesque! El rock se sigue considerando ligado a los excesos... yo ni fumo, ni bebo... Y en todos lados se dan los excesos, los empresarios son los que más tienen acceso a las drogas. Recuerdo que un día vino mi vecina a decirme que había convertido este edificio (donde vive) en una cueva de drogadictos y malvivientes! Porque mis amigos son de pelo largo, músicos... Yo le contesté: los distribuidores de drogas usan camisa blanca y corbata como tu marido”

Laura sostiene que los prejuicios por la apariencia, siguen estando vigentes. Un ejemplo claro de ello es que para ir a dar las clases de música, tiene que ponerse una curita sobre el arete que lleva en la nariz. Piensa que es ridículo, porque esto despierta más la curiosidad en los alumnos, quienes ya le han manifestado su deseo de tatuarse o de perforarse con los “*piercings*” (aretes que se colocan en distintas partes del cuerpo). Ella les dice que cuando logren ser dueños de su cuerpo, podrán hacerse lo que quieran, no mientras eso sucede.

En cuanto al papel e influencia de los medios masivos sobre el desarrollo de la música actual, Laura opina que los mismos se inclinan por dar a conocer productos vendibles, todavía incluyen un “rock – pop” **“Ahora apoyan la música de Julieta Venegas, a Kenny más o menos le hacen caso. Sta. Sabina, con Rita Guerrero es de los grupos más fuertes... Todavía nos siguen haciendo el fuchi. Todo lo que venga de fuera es bueno... los medios siguen limitando el rock, existen grupos como Molotov y Panteón Rococó que han sido más difundidos, pero no es que estén apoyados del todo.”**

Abitia sostiene que en la actualidad nadie hace rock puro, es la época de las fusiones, además existen muchas subdivisiones del mismo género. El rock no es solamente el uso de guitarras eléctricas, también existe como ejemplo el rock rupestre, que se toca con “guitarra de palo”.

Los medios de comunicación, presionan a los artistas para modificar su estilo. Laura dice que eso también es respetable si es lo que los artistas desean. **“Si quieres ser parte de los medios, sabes que ellos te van a absorber”.**

Por otra parte, los medios manejan un cierto concepto de belleza femenina. “tienes que tener la cinturita y las grandes petacas... En “Mujeres en Fuga” somos anti divas, anti medios, somos mujeres normales, barrigoncitas, con cuerpo de boiler. Sin embargo a mí me sigue gustando disfrazarme de roquera a mis 50 años.”

Laura se considera una mujer bella. Opina que todos los seres humanos lo son, además, existen diferentes cánones de belleza según las distintas culturas. **“Por ejemplo, a los chinos los vemos todos iguales... talvez ellos nos vean a nosotros así. El concepto de belleza tiene que ver con las creencias y la educación. Los cánones de belleza que los medios manejan, no son reales. Si no eres Thalía o Paulina, no eres bonita. Los medios han provocado que existan tantas chavas con bulimia y anorexia... Antes, hubo en mí inseguridad porque era llenita. Luego me sacaron de honda esas enfermedades que los cánones establecidos han causado”.**

Laura opina que las mujeres siempre han jugado un papel importante en el rock mexicano. Si bien al principio, no estaban sobre un escenario, sí estaban presentes apoyando a los hombres. **“Luego decidimos tomar la guitarra y decir lo que sentimos. Hay muchas mujeres con gran talento en todos los géneros”.**

Laura sostiene que sí podría hablarse de un movimiento femenino en el rock, pero que aún prevalece el ego. No existe solidaridad, pero a pesar de eso hay muchachas que se están atreviendo a plantear propuestas originales. **“No se trata de entrar en un rollo feminista de vamos a ganarle a los hombres, se trata de hacer una propuesta propia”.**

Al preguntar a Laura su opinión sobre cómo asumen los hombres roqueros a las mujeres dentro de este género, ella relata que aún existen comentarios como “Mira! A poco tocas la guitarra?” Piensa que los hombres sienten invadido su terreno en determinado momento. Ella dice no haber tenido que enfrentar el trabajo en una banda con músicos de forma negativa, sin embargo, sí ha sido testigo de casos como el de Tere Estrada, quien ha luchado mucho por formar su banda y que ha recibido comentarios como ¿Cómo una mujer me va a dirigir? **“Algunos hombres siguen pensando que las mujeres son para el sartén y no para la guitarra”**.

Más allá de lo anterior, la industria musical tiene un prejuicio generalizado hacia el rock, ya sea hecho por hombres o mujeres. **“Los medios han satanizado el rock. Canales como MTV o Telehit, se hacen la propaganda de que transmiten rock, pero en realidad no hay nada que valga la pena, por otro lado, las radios transmiten rock mientras sea gringo, si es gringo, todo es permitido.”**

La entrevistada piensa que los medios de comunicación han creado un cliché, un estereotipo de lo que es ser roquero. “Por ejemplo, la actitud de Ale (Alejandra Guzmán) me gusta, pero creo que es una pose. Ella no es el rock mexicano. Una verdadera representante es Kenny. Ale es la representante del rock comercial light”.

Según Laura, el rock se diferencia del pop en que el primero es “más agresivo y aventado, más vital y más visceral, te permite abarcarlo todo. El pop todo lo suaviza, lo nulifica y estandariza, salvo contadas excepciones”.

Laura eligió el rock porque se adecua a lo que quiere decir. Le gusta mezclar muchos géneros como la Bossanova, experimentar. Piensa que su música es una perspectiva sobre las cosas que suceden en varios niveles: social, moral, sentimental. También escribe sobre el amor de pareja, no como una lucha de poder, sino como una realización del crecimiento en compañía.

No dirige su música hacia alguien en especial, sino a cualquiera que desee oírla. Piensa que lo que la diferencia de las otras roqueras es su gusto por manejar la poesía, sostiene que además de preocuparse por el contenido, también hace énfasis en la forma.

Laura nunca ha intentado difundir su música en los medios masivos o trabajar con una disquera transnacional. Este primer disco lo realizó de manera independiente y está siendo distribuido por “Pentagrama”, que en opinión de Laura es de las únicas disqueras que se interesan en respetar la originalidad del trabajo de los artistas y no influir en él.

El escenario es la vida de Laura. **“Es maravilloso. Todos tenemos nuestra vanidad. Por ejemplo, un licenciado cuando defiende a alguien, se siente orgulloso. Un contador (aún con sus transas) se siente orgulloso. Estar parada sobre un escenario es terrible por ser una responsabilidad. Es como subir a una montaña y gritarle al mundo lo que sientes, es como ser dueña del mundo no en un sentido de poder, sino en compartir lo que soy y encontrar un eco”.**

Laura se considera una mujer más bien tímida, que le cuesta entablar conversación. **“En el escenario todo se me olvida y todo me vale”.** Recuerda una anécdota que le sucedió cuando empezaba a cantar. La invitaron de la Universidad Benito Juárez de Villa Hermosa para hacer un concierto. Cuando llegó a la institución, acompañada de su madre, la secretaria del rector manifestó su preocupación, diciendo a la madre de Laura “no puedo creer que ella vaya a cantar”, viéndola tan tímida. Laura dice que ese día dio uno de sus mejores conciertos. **“Cuando sabes lo que quieres hacer, tienes una gran seguridad. Recuerdo que el concierto empezó a las 8 de la noche y a las 11 pedí un descanso para luego continuar... fue padrísimo, logré una gran empatía con el público. Paradójicamente, nunca regresé a ese lugar”.**

Según la artista, sus canciones describen a la mujer contemporánea que lucha por conservar una familia y que a la vez se revela contra el rol tradicional adjudicado a la mujer. Describe una lucha por cambiar el concepto tradicional. Aborda temas sociales, también el amor, desamor, rompimiento, frustración, **“el sentir que vas envejeciendo, lo que has hecho y dejado de hacer... cualquier cosa que me toque es motivo para una canción... también hablo sobre mi experiencia en digerir el trancazo, sobre las muertas de Juárez”**

Sus letras se relacionan estrechamente consigo misma, aunque también describe como una experiencia divertida el haber compuesto “canciones por pedido”. Dice que es ponerse en los zapatos de otra persona, inventar historias”.

“Es importante cantar lo que compongo porque es mi manera de ver las cosas. También me gusta interpretar la canción que me hubiera gustado escribir, canciones de otros con las que me identifico... Aunque sí pretendo a través de mis canciones dar un punto de vista sobre las cosas, no me gusta ser moralista. Yo digo lo que pienso y cada quien decide si lo acepta o no”.

Al preguntar a Laura si ha escrito alguna canción sobre un sitio en especial, me dice que lo hizo sobre el bosque de Dinamarca. Para ella la visita a este lugar fue un encuentro con seres mágicos como Brujas y duendes. **“Nos pasaron muchas cosas en ese viaje, se encendían las fogatas, nos tiraban cosas, vi una cara de un duende como haciéndome burla. No se si fue cierto, pero todos ese día nos quedamos con una gran sensación de magia”.**

Laura ha escrito poesía sobre Monte Albán, Xochimcalco y las playas de México. También escribió un monólogo sobre la colonia Roma, **“escribí sobre lo que esta colonia significa para mí y para mucha gente. Cuando presento este monólogo, las personas adivinan que hablo sobre la colonia Roma, se identifican”.**

Ella no se considera líder, sin embargo dice que todos tenemos influencia sobre otros. En la actualidad, hay jóvenes roqueras que interpretan sus canciones, dice que más que ser líder se trata de “compartir convergencias”. En la música siempre habrán influencias, ella la tiene sobre las más jóvenes como otros artistas que la precedieron, la ejercieron sobre sí.

Laura piensa que es importante la imagen o el “look” como una muestra de respeto al escenario, no para seguir los parámetros de los medios. Relata que hubo una época en la que creó un personaje de sí misma sobre el escenario, buscando el agrado del público. **“Quería tener una imagen muy banda, decía groserías sobre el escenario, quería llamar la atención de un grupo de gente. Luego me di cuenta de que esa no soy yo. Cuando presenté a la Laura real, logré una gran comunicación con el público. Me gusta actuar, mezclar la poesía y la música... saco en el escenario mis dotes histriónicas”**

En la actualidad, Laura no maneja un “look” específico, pero le gusta ir vestida con algo especial cuando tiene un concierto, no usa sobre el escenario la ropa de todos los días. Le gusta el “look” medieval. Cuenta que ha usado mayones con vestidos cortos y vaporosos. A veces le decían que parecía “hadita”. A veces inicia su concierto usando una falda larga y luego se queda con el mayón. Ella maneja su imagen personalmente.

Finalmente, Laura sostiene que el aporte más importante de su trabajo musical es la forma en la que escribe. “Intento hacer poesía... la gente me reconoce por la forma en que manejo el lenguaje. Me gusta experimentar con todos los géneros y buscar melodías. La mayoría de mis canciones no tienen estribillo, por lo menos no el machetero, por eso no son comerciales”.

Entrevista con Kenny Avilés

19 de octubre 2004

En su casa al sur de la ciudad de México, me recibió el compañero sentimental de Kenny, Edgar Carrum, también músico de la banda. Me condujo a la oficina de “Kenny y los Eléctricos”, donde en las paredes cuelgan una gran cantidad de afiches, fotos y reconocimientos que relatan gráficamente un largo recorrido y constancia en el rock mexicano. Las fotos que pude observar, hablan de vigor, energía y un carácter muy peculiar a través de colores y actitudes explosivas. Edgar me pide esperar un rato y luego me hace pasar al jardín, donde encuentro a una Kenny recién bañada, sin maquillaje, tomando el sol y mostrándome otra faceta de ella misma, la Kenny fuera del escenario, en su casa.

Antes de iniciar formalmente la entrevista, ella me habla de su gusto por estar en casa, de su obsesión por la limpieza y porque las cosas salgan bien, hasta el limpiar un tapete que dejó colgado al sol. Tenía a su lado un plato de alpiste, para ver si los pájaros se acercaban. Me dice **“esta soy yo, soy un ser con mucha paz, me gusta estar en la casa, no soy una persona nerviosa, aunque la gente crea lo contrario.”**

Se describe como un ser con mucho amor, energía, como una persona noble, que le gusta compartir con sus amigos a nivel de relación personal y en la composición, recibir gente en casa y practicar los valores de la paciencia, tolerancia y humildad.

Sostiene que el cuerpo no es un elemento importante para la manifestación de la personalidad, aunque dice estar satisfecha con el suyo y que se siente **“buenísima. Lo importante es cómo te sientas, a mí nunca se me ha antojado una cirugía, lo más importante es la salud. Sé que soy**

flaca y cuadrada, pero me siento bien con mi cuerpo, con él me expreso. En el escenario, me encanta bailar, los movimientos son sensuales. Cuando hablo, me encanta mover las manos, soy una persona completamente extrovertida.”

Kenny relata que proviene de una familia fuera de lo común, ya que sus padres tenían una forma de pensar que no iba de acuerdo con los cánones tradicionales ni de la época, ni de ahora. En una familia de 14 hermanos, siete de los cuales eran hombres, para Kenny el contacto con el sexo masculino siempre fue muy importante, sobre todo la comunicación con su padre, quien dice que es “su favorito”.

“Vengo de una familia liberal. Nunca me regañaron y nunca pedí permiso. Mi padre se dedica a la herbolaria (rama de la medicina alternativa que consiste en el conocimiento de las plantas y hierbas y su aplicación para curar enfermedades físicas y emocionales). Por esta actividad, le decían brujo y a mí me molestaban en la escuela, me decían: “tienes un papá brujo”. El me decía que no me preocupara, que la gente siempre habla, que me preocupara cuando dejaran de hablar. Mi papá siempre ha sido un ser pacífico, si por ejemplo, estaba leyendo en la cama, no le importaba que yo y todos mis hermanos, estuviéramos saltándole encima.

Mi casa era tipo azteca, vivíamos en una colonia fresca en Guadalajara, nunca nos faltaron recursos económicos. Estudié en el colegio británico. La gente nos veía como personas raras, bueno mi papá era greñudo y con barba y nos gustaba ir a desayunar al jardín. El salía con una bata china con bordados, también tenía un convertible color rosa.

La huella más importante que me dejaron mis papás fue el amor que ellos se tenían. A mi mamá le encantaba ser madre y estar embarazada. Mi papá me enseñó el truco de la vida, que era decir todos los días “No enojarse, no ofender, no contradecir y no mentir; pero tolerar al enojado, al ofensivo, al contradictorio y al mentiroso”.

Kenny habla de su padre como la personificación de toda la paz. Relata que su casa era una continua fiesta, siempre bailaban. Si comían, era una fiesta, cada actividad se convertía en una celebración. Dice que es por estas experiencias que ahora disfruta mucho de estar en casa y vive cada rincón de ella con plenitud.

“Me da risa porque la gente ve lo contrario en mí, creen que soy drogadicta, bisexual... y está bien... Nunca me he drogado, me gusta el alcohol, pero no los excesos, mi primera borrachera la tuve a los 30 años. Siempre recuerdo una frase “The best things in life are free” (las mejores cosas de la vida, son gratis) el ver estas plantas, los pájaros, el sol... Disfruto cada momento y el venir de una familia feliz, diferente a lo establecido. Imagínate, para ese tiempo y aún ahora, es muy raro que exista una familia donde no se te impida nada, donde exista una total libertad. De ellos aprendí a no rendirme ante nada y que el miedo y el odio no te dejan ser”

Kenny reconoce como los logros más importantes de su vida, el haber grabado 10 discos, los conciertos masivos ante miles de personas, el abrirle un concierto a Carlos Santana, el concierto en el Sports Arena. **“Cuando me muera, sé que ya hice historia”**, asegura. Este último disco que produjo, “Sicodelia”, es el primero en el que la totalidad de las canciones, son de su propia autoría. Hace dos años, Kenny empezó a tocar la guitarra y retomó la composición. Sostiene que aunque le gusta en sus discos compartir esta actividad creativa, el hecho de que esta producción contenga todos los temas propios, lo hace tener una mayor fuerza. Es una nueva etapa que contrasta con sus inicios, cuando su ex pareja componía y producía.

Hago referencia a un programa televisivo, donde la entrevistaron y quien conducía le dijo que ella “hubiera podido ser la estrella del rock en México”, refiriéndose al apoyo no total de los medios y la industria hacia su carrera. Ella respondió: **“Yo soy la estrella del rock en México”**.

Kenny amplía el tema, diciendo: “La gente cree que si tienes 5 carros, un millón de pesos en el banco y miles de CD’s, ya eres alguien... yo prefiero tener un carro y tener amigos. Lo importante es que sigas en el escenario, llevar 25 años en el rock, que sigas haciendo tus sueños realidad. Los logros son dentro, no económicos. Qué diferencia hay en dormir en un colchón de \$20,000 a uno de \$1,000? Yo no soy apegada a las cosas, tengo un closet pequeño con dos divisiones... El otro día un amigo se reía y me decía que como roquera debería tener un gran guardarropa, muchos carros y una casa con alberca! Mis prioridades son mi vida misma, mi paz, la música, el amor de 10 años que llevo con mi marido. Antes me preocupaba más por los demás que por mí misma y descubrí que tengo que preocuparme por mí primero para tener qué darle a los demás.”

Al preguntarle lo que significan la música y el rock en su vida, Kenny responde que para ella lo son todo. La música es su vida, aunque tiene otras actividades como hobby, como el diseñar y hacer ropa. Ella hace su propia ropa para sus conciertos y también lo ha hecho para otros artistas. **“Coser es mi droga y la música es mi adicción”.**

Kenny piensa que el hecho de ser roquera y su forma de expresión, la distingue de otras mujeres en general. Sostiene que hay mujeres que se asustan porque la ven tan extrovertida, que primero puede ser que la odien, pero al conocerla, la adoran.

“La gente ve a la Kenny del escenario, pero pocas veces como tu, aquí en mi casa. A mí me encanta compartir con mis amigos y al final, tu recibes lo que irradias... yo me llevo muy bien hasta con mis ex! Me llegan a ver a los conciertos y todos en buena honda. Yo sé que cada vez que digo “odio a este güey, se me va a regresar 5 veces, así que procuro estar en paz”

Kenny comenta que la actividad dentro de la música y el rock, no fue una decisión, sino algo que surgió de forma natural en su vida. Desde niña supo que quería ser cantante. En su casa se escuchaba música de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, Areta Franklin, los cuales fueron su influencia desde pequeña, sobre todo Jimi Hendrix, a quien tuvo la oportunidad de ver en concierto en vivo. También vio un concierto de Icke y Tina Turner. **“Cuando los vi sobre el escenario dije: yo quiero ser como ellos. Conozco a pocos que pudieron verlos en vivo”**.

En contraste, en la casa de Kenny también se escuchaba música de Pérez Prado, Celia Cruz y la banda sinaloense. Ella relata que aunque vivieron en Guadalajara, sus papás son de Culiacán, por lo que su sangre es más nortea y que tal vez por ello a veces peca de honesta, lo cual molesta a algunas personas.

“Cuando entré al mundo del rock, estaba compuesto por machos y nada más, no aceptaban que las mujeres hiciéramos rock, ahora me aceptan por respeto, por llevar 25 años de carrera, pero aún existe este machismo. Hace poco, uno de los músicos de la banda me dijo que yo ya tenía mis alas rotas, que qué eran mis veinte años de carrera comparados con los de Maná, que qué había hecho yo. El tiene 25 años de edad y me dijo que yo había empezado a componer hasta que él había entrado a la banda, que habíamos evolucionado gracias a él. Yo le dije que antes de que él existiera en la Tierra, yo ya estaba componiendo. En el fondo, no acepta que la líder de banda sea una mujer.”

Un lugar que marcó la vida de Kenny fue su estancia en los Estados Unidos. “Cuando viví en los Estados Unidos, empecé a extrañar mi país. Nunca antes de eso tuve la necesidad de trabajar y si hacía algo más que no fuera música, eran cosas que me gustaban, como acompañar a mi papá en la tienda de herbolaria o diseñar ropa. Allá tuve que trabajar resanando ventanas y cuidando

jardines... Como no hablaba bien inglés, no podía trabajar de otra cosa y además existe mucho racismo”.

Kenny vivió en Estados Unidos, del 77 al 80, tiempo en el cual se formó la banda “Kenny and the Electrics”. Tocaba con otras dos muchachas y a principios de los 80, al retornar a México, esto era muy raro. Esta característica del grupo provocó reacciones encontradas, por un lado no eran aceptadas y por otro despertaban curiosidad. Cantaban en inglés porque según dice Kenny, el rock que se programaba en las radios nacionales era en su totalidad en ese idioma, no había nada en español. **“O cantabas en inglés o la radio no te ponía”.**

Fue hasta principios de los 80 cuando hombres y mujeres empezaron a componer dentro del rock, sin embargo, habían muy pocas mujeres haciéndolo. Eran más las intérpretes que las compositoras. **“Éramos muy pocas. En el rock, estaban Baby Batiz, Cecilia Toussaint, pero no componían... yo era de las pocas”.**

“Yo la quería hacer en mi país. Fui a Estados Unidos, más por iniciativa del que entonces era mi marido, Ricardo Ochoa, con el que duré 17 años. Allá estudié inglés y música. Me aburría trabajar resanando ventanas, el jardín me gustaba por el contacto con las plantas. De repente se me ocurrió vender las hierbas de mi papá. Crecí con la medicina alternativa... recuerdo que una vez que me enfermé del riñón, mi papá me dijo que comiera 15 ejotes con miel todos los días. Así me curé... Pues entonces, me iba a Tijuana a comprar las hierbas y las llevaba a los Ángeles a vender. Ganaba bien. Ya cuando regresamos a México, cantaba en Satélite en el bar “El Espequio” y era cajera en el expendio de plantas medicinales de mi papá... Me encanta curar a la gente, ayudar. Pienso que hubiera sido buen médico porque aparte me encanta ver sangre, tripas...”

En cuanto a los estudios realizados, Kenny cuenta que ya no quiso terminar la preparatoria. Estudió música y canto por seis años con varios maestros, sin embargo sostiene que su mejor maestra fue Ana María Guzmán, quien posteriormente cambió de sexo y se llamó Ariel Guzmán. Kenny mantiene como un recuerdo especial el haber sido testigo de la transformación de su maestra.

Kenny dice tener la fortuna de nunca haber tenido que trabajar en cosas que le desagraden para obtener los recursos para vivir, salvo la experiencia con las ventanas en Estados Unidos. El trabajo con las hierbas agradaba porque le gusta ayudar a la gente. **“Me sentía la Madre Teresa de Calcuta, a quien por cierto admiro, también a Ghandi. Otra persona a quien admiro es al Dalhai Lama, pero no me gustaría verlo en un auditorio dando una conferencia, sino sentarme con él y escucharlo decir lo que le diera la gana.”**

El diseño de ropa, también son de su agrado, aunque confiesa que ahora ya no tiene tanto tiempo como antes para hacerlo. Le ha confeccionado ropa a artistas como Maná, Garibaldi, Alejandra Guzmán y Paty Manterola entre otros. Relata que al principio, no confiaba mucho en la calidad de sus diseños, por lo que los mezclaba con ropa que traía de Estados Unidos, al final, la gente compraba los suyos. **“Luego no crees en ti... Sueño tener una tienda de ropa. Hace un tiempo iba a asociarme con la Guzmán (Alejandra Guzmán), pero ya no se dio. No puedes poner una tienda de ropa con \$10,000 pesos, por lo menos tienes que tener unos \$150,000”.**

En cuanto a sus creencias, Kenny dice que en su casa jamás hubo religión, por lo que no creció bajo una tradición específica. Fue hasta los 40 años, cuando se interesó por el budismo. **“La mayoría de religiones llegan a lo mismo, a llegar al interior. Me clavé con el budismo sin llegar al fanatismo. No me gusta ser fanática de nada, no me gustan los excesos. Hace poco un amigo me decía: Te cae? Esa es tu ropa? Al ver mi closet pequeño. En la religión (el**

budismo) dicen que si tienes una prenda de más de 6 meses, es un prejuicio, algo interno que no quieres soltar. A mí me gusta soltar, las cosas materiales, me valen...”

Más allá de los principios religiosos, Kenny toma como guía los valores del amor, la dignidad, el respeto, la vida misma, la naturaleza y los seres humanos. Al mismo tiempo que da amor, le gusta recibirlo. Dice que hace poco, observó un especial de televisión donde decían que si una persona es capaz de conservar a sus amigos de muchos años, será saludable. **“Parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra verdad? Pero pensando en ello, me di cuenta que sí, porque si eres capaz de conservar a tus amigos de muchos años, es porque eres tolerante, capaz de perdonar y de no tener egoísmo ni rencor. Yo perdono fácil, si me enojo con mi marido, al rato ya estoy contenta. En diez años de relación, creo que nos hemos peleado 6 veces. Hay gente que me pregunta que si sería capaz de perdonar la infidelidad en mi marido y yo respondo que sí... yo no lo compré no es mío... de hecho hay ocasiones en que se va con sus amigos (dice en tono de broma): El me dice que lo vinieron a dejar sus amigas y yo le respondo que mientras no las mire.... porque si las miro... les rompo la madre”**

En cuanto a la imagen rebelde que proyecta, Kenny dice que es parte de su ser. Contrario a lo que ha pasado con otras roqueras, ella no se rebeló contra sus padres, puesto que nunca le impidieron hacer música, sin embargo, sí se rebeló contra el mundo machista con el que se encontró en los inicios de su carrera y del cual aún se conservan prejuicios y actitudes. Recuerda que en las primeras tocadás, las mujeres ni siquiera iban como público, puesto que sus padres no las dejaban, mucho menos ser ellas las que hicieran rock. En los primeros conciertos, el público estaba conformado solo por hombres.

En cuanto al tema de pareja, Kenny dice que tuvo como 50 novios, sin embargo, sus parejas han sido tres. Con la primera duró 17 años, con la segunda 5 y con su actual pareja, Edgar Carrum, lleva 10 años viviendo. Edgar tiene 20 años menos que ella, lo cual no ha sido un impedimento para llevar una relación sólida.

Kenny no se lamenta de ninguna de las relaciones de pareja que ha tenido. “Cada uno tuvo su momento maravilloso. Con mi primer marido nos hablábamos de usted, nunca lo traté de tu. He ido creciendo y considero que este es el mejor momento de mi vida. Con Edgar creo que en todos los años de relación, hemos discutido como seis veces, aún cuando trabajamos juntos, tocamos juntos, viajamos juntos... estamos juntos las veinticuatro horas! El es el más enojón, yo no soy nerviosa. Se puede acabar el mundo o temblar.. y qué? Nos llevamos bien, somos como el blanco y negro. Ying y Yang. A él le gusta cocinar y disfrutamos de estar con los amigos, de hacer comidas en el patio de mi casa”

Sobre el tema de la sexualidad, Kenny opina que la sociedad mexicana sigue manejando una doble moral. Se dice una cosa y se hace otra, aún siguen existiendo prejuicios y tabúes, la mayoría de los cuales obedecen a pensamientos machistas. **“Tienes que hacer lo que sientas, no lo que un libro diga que es bueno o malo. Lo importante es que no le hagas daño a nadie. No es que solo yo sea sensual, todas las mujeres lo somos. No te prives, la sexualidad es tu fuerza.**

Nadie es feo. Yo creo que cada persona es bella, las cirugías son producto de la inseguridad; a mí me caen mal esos que se preocupan más por su físico que por su ser. Si veo a un hombre muy musculoso, pienso que no ha de tener nada en la cabeza”.

Kenny ha sido criticada porque a veces durante sus espectáculos, se baja la blusa o enseña alguna parte de su cuerpo. Le pregunté qué significaba para ella esta actitud sobre el escenario, a lo que me respondió que el bajarse la blusa y el desnudo en sí, son para ella una manera de liberarse.

“Por ejemplo, a mí me gusta correr desnuda en la playa. La desnudez no es algo sucio, aunque hayan personas que lo juzguen así. Hacer locuras te da la felicidad. A mí me han preguntado que por qué a los 43 años salí en la portada de la revista Play Boy y yo contesto, Por qué no? Y cada vez que me critican, digo por qué no? Yo voy a hacer lo que sienta, no lo que los otros crean. La portada de Play Boy ha sido la única portada que he tenido en alguna revista.

Yo tengo la filosofía de sonreír. Dicen que para ser feliz, tienes que sonreír 400 veces al día y tener desafíos. Antes en las empresas, la gente era cuadrada y no sonreía. Hoy se han hecho estudios de que hasta es importante sonreír en el trabajo”

Abordando el tema de la maternidad, Kenny dice que el no tener hijos, no fue una decisión tomada por la carrera musical o alguna otra causa; simplemente se dio así en su vida. **“Nunca me embaracé. Me hubiera encantado porque me gustan los niños y ellos me adoran. A veces cuando me ven tan desinhibida y tan libre, me preguntan ¿por qué no eres tú mi mamá? Nunca tuve la idea de no tener hijos, simplemente no se dio. Recuerdo que a mi mamá le encantaba ser madre y estar embarazada. Fíjate, Edgar tiene una hija. Yo tengo 28 sobrinos y los disfruto mucho”.**

Sobre la forma en que combina los roles en su vida, Kenny me responde entre bromas y seriedad. **“Pues tengo el rol de roquera, el escenario para mí es un desahogo. Cuando no chambeo mucho, me desespero, quiero estar en el escenario. Por ejemplo hoy, tuve el rol de sirvienta (ríe). Me gusta lavar trastes, para mí es como meditar. A veces, hago el rol de chofer... para las giras, soy yo la que manejo... Cocinar me gusta, pero no diario. No me gusta la rutina, la odio. Lavo los trastes cuando me da la gana. Bueno para mí cada rol en cada momento es importante, hacer todo “chingón”. Todo, hasta lavar la alfombra tiene**

arte, hasta doblar un cable tiene arte. Por eso a mí me enoja que la gente no haga las cosas bien. Me enoja con los secres cuando no hacen bien su trabajo o cuando alguien viene tarde a un ensayo. Todo hay que hacerlo bien”

Kenny hace un recuento de que por su grupo (Kenny y los Eléctricos), han pasado alrededor de 53 músicos, entre ellos, Alex Sintec, integrantes de Jaguares, Caifanes, Héroes, etc. Sostiene que fueron aprendiendo juntos, que la vida los unió.

Sobre el papel de las mujeres dentro del rock mexicano, opina que a partir de finales de los 90, fue cuando ya adquieren una actividad y reconocimiento importantes. **“Ahora tenemos un espacio muy especial. Muchas mujeres tienen propuestas, tocan la guitarra. Julieta Venegas y Ely Guerra, por ejemplo, ya tienen un lugar, luego de luchar varios años... Por cierto, Ely, tuvo que luchar mucho porque su papá no quería que fuera roquera. Ella dice que por algo tiene ese apellido, porque es una guerrera.”**

Kenny sostiene que aún en la actualidad, la sociedad mexicana tiene prejuicios hacia las roqueras, no las acepta por ser diferentes, aún se lucha contra los prejuicios para poder hacer una propuesta musical honesta. Los mismos hombres dentro del rock, a veces cuestionan el talento de una mujer. En su caso, Kenny piensa que los músicos la aceptan y la respetan por las dos décadas y media que ha recorrido dentro de la música.

Continuamos nuestra plática y abordamos la manera en que los medios y la industria modifican el estilo y el fondo de las propuestas musicales de los artistas. Según Kenny, es claro que los medios sí modifican pero quien desee plantear una propuesta diferente, no tiene que rendirse. Ella asegura que tiene una difusión limitada a través de la radio y la televisión. **“Yo salgo en la televisión más por los chismes que por mi trabajo. Nunca una revista de rock me ha dado una portada, solo “Play Boy”. Hace poco fui a la radio y me dijeron que no podían programar el disco porque**

no tenía un hit. Yo les dije, ¿Cómo quieres que tenga un hit si no me pones? Los programadores son como robotitos, pero por eso yo no voy a venir y ponerme a llorar. No porque aparezcas más en los medios quiere decir que seas mejor. No hay “mejores” todas las roqueras somos maravillosas”

Para Kenny, si alguien quiere ser roquera, necesita ser honesta, auténtica y luchar por lo suyo, no por lo que las disqueras pidan. Los medios han creado un estereotipo de las roqueras. Por ejemplo, Alejandra Guzmán, la cual para la entrevistada, podría ubicarse más dentro del pop, lo cual también es válido, como el caso de Julieta Venegas, que abandonó el estilo más alternativo de sus discos pasados, para hacer un estilo más pop en su disco actual.

Kenny sostiene que el rock se distingue del pop en que es más honesto, no es un producto enlatado por la industria de la música. **“En el pop todo está bien, habla de que las flores son divinas y la imagen es lo más importante.**

Actualmente, los medios han empezado a difundir con importancia el trabajo de las mujeres, anteriormente se les daba más difusión a los hombres. Bueno, a Julieta no les quedó de otra porque estaba atrás la disquera y a Ely la aceptan ahora luego de 15 años de carrera”

Emocionalmente, se define como una mujer que encuentra en cada cosa y momento, un motivo para ser feliz. “Vengo de una familia feliz, el amor me llena, las plantas, mi marido, para quien soy su gata, su prostituta y su amiga. Me hace feliz la música, soy “una sirvienta alegre” porque hasta para lavar un tapete, siempre pongo música. No le temo a nada, ni a la muerte. Vine a este mundo a hacer lo que más me gusta: cantar. No soy miedosa, rechazo el miedo, la ira y el odio porque no te sirve, te hace ser inseguro... la mente es cabrona”

En este momento, su cara se transforma y llora de repente, recordando varias experiencias personales donde ha experimentado el poder de su mente. Recuerda un día en que viéndose al espejo, sintió que se desdoblaba de alguna manera y se vio a sí misma como si fuera otra persona. En ese momento empezó a descubrir cada parte de su cuerpo y del interior de sí misma. Se dijo **“mira cómo eres de narizona”** Fue viéndose a sí misma para al final decirse **“te amo”**. Para ella esta experiencia fue única, un momento de plena aceptación y amor por sí misma.

Me narró otras experiencias en las que ella pensaba algo sin decírselo a otra persona y ésta reaccionaba obedeciendo a dicho pensamiento. Recuerda una cena con unos amigos donde compartía la mesa con Itatí Cantoral. Kenny le dijo mentalmente que se sirviera más vino e Itatí se sirvió. Esto le ha sucedido con varias personas, incluso con Edgar, su pareja. El bromea y dice que no sabe cuando actúa por propia voluntad y cuándo lo hace obedeciendo los pensamientos de Kenny. **“Todos esos momentos me han enseñado en cosas pequeñas, el poder tan grande que tiene la mente. Puedes crear tu propia vida. Me gusta desarrollarme espiritualmente, practico ayunos de 10 días. A veces me he convertido en una especie de psicóloga para mis amigos, me cuentan sus problemas a cualquier hora del día o la noche. He descubierto que la gente se tranquiliza conmigo. Me dicen que hablan conmigo y encuentran paz. Eso me agrada”**.

Pero no todo es tranquilidad, para Kenny, también existen motivos de enojo, como la impuntualidad, que invadan o le quiten su espacio, la falta de humildad, la falta de respeto y el ego desmedido, el cual en su opinión, hay que dejarlo debajo de la almohada. Antes la enojaba que las cosas no salieran perfectas, ahora se ha relajado en este aspecto.

La música, es toda su energía, en toda el alma y en una gran fuente de poder. Desde pequeña, Kenny escuchaba rock en su casa, de modo que Jimy Hendrix, Icke y Tina Turner, fueron alguna

de sus influencias. Cuenta que es de los pocos privilegiados en haber tenido la oportunidad de ver a estos artistas en vivo. **“Cuando vi a Tina Turner, pensé: yo quiero ser como esa vieja.”**

Kenny asegura que el rock es una expresión pura de energía y a través de él se pueden abordar todo tipo de emociones, **“el rock es desde emocional, hasta cachondo.”**

En sus canciones, Kenny no aborda temas sociales ni críticas. Habla de amor o desamor, porque según ella, no es bueno quejarse todo el tiempo. Prefiere hablar de amor que de críticas al sistema social.

Particularmente, el público que la sigue oscila entre las edades de 15 a 25 años. La razón: según ella, los viejos ya no participan del rock.

Ella asegura que disfruta en gran medida de su público mexicano. **“En México se hace rock para los jóvenes.”**

Kenny tiene una relación muy cercana con el público que la sigue. Uno de sus fans es actualmente quien vende los *“souvenirs”* en los conciertos. Otro fan fue quien le diseñó la página web.

Ella me cuenta una anécdota que le impresionó. Se realizó una subasta de pinturas. Dividieron a los vendedores en dos grupos y cada uno escogió al pintor que subastaría. Los que tuvieron mayor éxito en las ventas, fueron los que eran admiradores del pintor elegido. Los otros ni siquiera conocían a quien eligieron. Toda la diferencia fue que los primeros creyeron en la obra que subastaban. Kenny compara esto con su propia carrera, sostiene que el éxito depende en gran medida del apoyo del público porque ellos creen y admiran al artista. Esta es la razón por la que ella dedica una especial atención a quienes la siguen.

“Sentirte superior no ayuda en nada, qué te puede quitar tomarte una foto con alguien que te admira o dar un autógrafo? Es una muestra de agradecimiento porque ellos creen en ti. Hay gente que se cree grande y ha perdido la humildad. Esto solo te lleva a autodestruirte.

Para mí , la humildad es importante. Hubo una vez que participé en un concierto con otros dos grupos y entre ellos se estaban peleando por cerrar el concierto. Yo no hice problema y el productor me preguntó si yo quería cerrar (porque los viejos tienen derecho a decidir) A mi me daba igual, yo le dije que en el lugar que fuera, estaba bien y al final cerré el concierto ”

“Hay artistas que ponen miles de problemas para salir al escenario. Hay veces en que vas a provincia y no tienen los mejores recursos. Entonces, si no hay un buen sonido, no vas a salir a cantar cuando hay 8,000 gentes que fueron a verte? Por supuesto que sales!”

Hice la observación sobre Kenny en el escenario. Ella es una mujer que se transforma cuando sube a cantar, parece como si hubiera creado un personaje de “Kenny, la artista”.

Ella me comenta: “Arriba del escenario, tienes que dar la vida, como si fuera la última vez. En él, hago lo que me nace, me transformo, me recorre el cuerpo una gran adrenalina. Siempre que subo al escenario, pienso que es el último concierto de mi vida, así que doy todo de mí. (ríe) A veces me aparecen moretones, porque me tiro al suelo y hago cosas que cuando me veo en las grabaciones, no pensaba que fuera a hacer.”

Kenny es quien diseña su imagen y el vestuario. Sin embargo, ella opina que más allá de lo físico y el mismo vestuario, la fuerza que se transmite, debe venir del interior, del ser auténtico.

No por lo anterior, olvida que es una imagen pública. La imagen es un complemento importante, un respeto al escenario. “Es importante verte chida y estar cómoda. Para mí es más cómodo cantar con una mini que con pantalón, éste me da mucho calor. En el escenario me pongo cosas más atrevidas, que no uso diariamente. Disfruto esto. Creo que me disfrazo de alguna manera, pero más que un disfraz es una manera de magnificar una parte de lo que soy. A veces en el escenario soy malhablada y en mi vida diaria no digo malas palabras. Soy más dulce en mi vida diaria”

Kenny se considera líder, tanto para otros músicos, como para su público. Así mismo, se considera líder en cuanto a lo innovador de su trabajo. En su primer disco, ya trabajaba las fusiones, que ahora están en boga, tales como las mezclas de rock con reggae. Como artista, le da mucha importancia a manejar recursos y ritmos nuevos. Siempre tiene en cuenta la filosofía de **“renovarse o morir”**.

En cuanto al público, ha recibido muchos comentarios de niños que le dicen **“me gustaría que así fuera mi mamá”**. Hay varios artistas que le dicen que ella es su escuela en la música, que existen gracias a personas como ella. Los artistas la ven como una guerrera en su lucha por mantener su estilo y su propuesta, la consideran una influencia musical.

Kenny considera que el principal aporte de su trabajo estriba en su voz, su fuerza y su peculiar estilo. En su seguridad arriba del escenario y el dominio del público, a quienes logra **“prender, así tengan 60 años o 16”**.

“Me gusta que el público se dé. Conmigo cantan, bailan, hasta se encueran! Desahogan lo que no hacen en la vida diaria. Me ven sin prejuicios, quieren ser como yo.”

Entrevista con Rita Guerrero

10 y 16 de noviembre 2004

Entrar a la calle donde vive Rita Guerrero es hacer un viaje hacia atrás en el tiempo. Una puerta de hierro forjado se abre a un callejón, conformado por edificios con una arquitectura de principios del siglo pasado. Un jardín central y balcones, también elaborados con hierro forjado, hacen pensar en las tertulias del pasado. Este lugar, enmarca muy bien la personalidad y el gusto de Rita por las cosas antiguas.

Arriba, un departamento lleno de luz y amplitud con un piso de madera. Todo da cuenta de sobriedad.

El primer día, encontré a Rita un poco nerviosa porque tenía que ir a una cita imprevista. A pesar de esto, iniciamos nuestra plática, la cual fue completada pocos días después.

Debo confesar que estaba un poco preocupada, porque días antes, al contactar a Rita, ella me había enviado el siguiente mail:

“Magda:

Mi teléfono es..., sin embargo yo podría hacer la entrevista hasta la segunda semana de noviembre, porque antes voy a estar saliendo mucho de la ciudad. Te voy a confesar algo, a mí no me interesa mucho el tema de tu tesis, porque creo que no tengo mucho qué decir al respecto, pues cuando me hacen esa pregunta de Qué significa para ti ser mujer en el Rock?, me es difícil de contestar porque, siempre he sido mujer y no tengo otra referencia, y porque aparte creo que a estas alturas, no hay mucha diferencia entre los trabajos que realizan hombres y mujeres. Pero si alguna opinión de mi experiencia te puede servir, pues sí te doy la entrevista. un saludo. Rita”

Le contesté el mail a Rita, diciéndole que eso mismo era lo que me interesaba: saber su punto de vista hacia la carrera de las mujeres en el rock mexicano y su propia experiencia. Más que eso, me interesaba saber sobre ella, sobre su visión de la vida, sobre lo que considera importante y prioritario, sobre su forma de hacer y vivir la música.

Cuando iniciamos la plática, mis preocupaciones se disiparon porque tenía ante mí a una mujer abierta y honesta.

Rita se describe como una mujer independiente y autosuficiente, que ama adentrarse en el trabajo y en sus proyectos.

“Soy un poco nerviosita.... busco encontrar mi centro, relajarme, busco encontrar la paz interior”

Rita sostiene que esta búsqueda la ha acompañado durante gran parte de su vida y parte del aprendizaje en este sentido, es la música.

El cuerpo constituye para ella, un elemento importante para la expresión. “La actitud corporal es importante en el escenario y en la vida, desde cómo caminas en la calle. Con el cuerpo proyectas emociones y tu personalidad.”

Sobre los momentos importantes que han marcado su personalidad, menciona que una vivencia clave fue la experiencia con su primer novio. **“Me abrió un mundo que no conocía. Aunque vengo de familia de músicos, es una familia tradicional. Este chavo ya era independiente a los 16 años, pertenecía al partido comunista, tenía muchas cosas que con él conocí.”**

Proveniente de una familia de 11 hermanos, Rita nació en Guadalajara, donde descubrió su interés por el teatro, actividad que inició con un grupo independiente en esta ciudad, para luego trasladarse al distrito federal para estudiar la carrera de teatro en el CUT, Centro Universitario de Teatro.

Ya casi al término de su carrera, hubo una huelga en 1986-1987, acontecimiento que marcó el camino de lo que sería el futuro a largo plazo.

“Desde el 68, no había pasado algo tan fuerte. A raíz de esta huelga, tuve la oportunidad de convivir con gente interesante. Montamos la obra América de Kafka y el director invitó a unos chavitos músicos para que musicalizaran la obra. Allí empezó Santa Sabina.”

Rita no pensaba dedicarse a la música, había estudiado la carrera de teatro y pensaba desarrollarse como actriz. Uno de estos jóvenes músicos que fueron invitados a musicalizar la obra mencionada, tuvo la idea de formar el grupo e invitaron a Rita a participar.

Aunque de pequeña estudió música, cuenta que de los 16 a los 24 años, su sueño era ser actriz. A los 19, decide venir a la ciudad de México a estudiar teatro, cosa que para ella implicaba un reto en muchos sentidos, desde abandonar su ciudad y su familia, en la cual ella es la menor de los 11 hermanos, hasta enfrentarse con un ambiente hasta entonces desconocido y lograr cumplir sus objetivos profesionales. Rita dice que **“las circunstancias la regresaron a la música.”**

Al preguntarle sobre lo que ella considera son sus logros más importantes, responde: “Cantar. He aprendido a cantar. No siento que tenga un don muy especial, pero sí la disposición para desarrollar la técnica que me permita tener la voz para lo que yo quiero: el rock y la música antigua. He estudiado con muchos maestros y he tomado lo que me sirve de cada uno para desarrollar mi técnica.”

Otro de sus logros importantes es el lograr sobrevivir como artista independiente.

“Nunca he hecho algo que no me guste hacer.”

La prioridad actual de Rita Guerrero es estar bien física y emocionalmente para tener un hijo.

“Estar bien para ese proyecto. Me ha dado miedo siempre y espero tener algo que ofrecer a otro ser, algo que haya aprendido en la vida.

Quisiera darme ese espacio que nunca me di, siempre estuve metida en mi trabajo. Cuando eres más joven, buscas “ser alguien” y te das cuenta que eso no sirve de mucho. Lo importante es el aprendizaje más espiritual del desapego. No estar atado a los logros, que son importantes, pero al mismo tiempo no. Es importante conocerse y poder comunicarse con los demás. Tener una comunicación más profunda con la gente. Tener una relación sana con la gente que me interesa.”

Rita cuenta que su papá era trompetista y su abuelo, clarinetista. Su hermano mayor, es violinista.

Siendo la menor de los 11 hermanos, sostiene que viniendo de una familia grande, uno puede elegir de quién es más amigo.

“Somos 8 mujeres y dos hombres. Todas mis hermanas son muy emprendedoras. Mi mamá era tradicional y sumisa. Nadie quiso repetir ese esquema”

Rita describe su infancia como bonita. Por ser la más chica, era consentida, pero al mismo tiempo no. Eso le permitió hacer lo que quería, ser más rebelde, elegir su propio camino.

La mayoría de los hermanos, aprendió a trabajar y a estudiar desde muy joven. Rita piensa que el hecho de trabajar para aportar a la familia, te da una actitud distinta ante la vida.

“Yo ya no viví tanto eso, pero mis hermanos, no era que trabajaran para ellos mismos, sino que había que aportar a la casa. Además, en mi generación, había una ilusión de ser independientes. Hoy los chavos se van hasta que se casan.”

En su opinión, hoy los jóvenes están regresando a ser más cómodos. Antes, probablemente porque la educación era tan estricta, los muchachos buscaban salir de casa, pero ahora que dicha educación se ha relajado, se ha llegado a veces al otro extremo.

“Hoy se está regresando a ser más cómodo. En eso de educar a los hijos distinto, hay cosas que no funcionan bien, porque en el otro extremo, ya no se marcan límites. El ser tan aliviados, no permite romper ciclos. Ahora, los que viven más con sus padres, son los hombres, más que las mujeres.”

Al preguntar a Rita cuál fue la reacción de su familia cuando se enteraron de su inicio en el rock, comenta que no hubo prohibición, pero ellos esperaban que se dedicara a la música clásica. Les preocupaba que llegara tarde de los ensayos cuando estaba en el teatro, pero nunca hubo un descontento obvio.

“Les dio tristeza que me viniera al DF y el rock les sacó un poco de honda, pero yo ya era independiente y siempre ha habido mucho respeto al paso del tiempo. Mi mamá ha ido a los conciertos y sabe que lo que hago tiene sustento, seriedad y compromiso con la letra, con la literatura... Quizá mi familia se preocupa por la estabilidad económica, pero eso es algo que no va a existir”

El teatro es una disciplina que sigue estando presente en la carrera de Rita, ya que en el grupo siempre incluyen elementos teatrales.

El desarrollo de la música antigua, es otra de las actividades que Rita ha venido realizando desde hace varios años. Sin embargo, fue en el año 2,000 cuando se forma el grupo “Ensamble Galileo” y graban un disco de música barroca con el sello independiente “Discos Antídoto”. Este es un proyecto que desarrolla paralelamente a su trabajo con Santa Sabina.

Sobre los lugares que significan algo importante, Rita menciona el mar, la escuela de música en Guadalajara y el barrio donde vive. Las calles, lo antiguo.

Le gusta leer novelas y poesía de la gente cercana. Autores como Jordi Soler y Adriana Díaz Enciso, quien ha colaborado con Santa Sabina en las composiciones de canciones.

“Leer te lleva a otros mundos, a vivir ese momento en la imaginación, a viajar. Si no lees, te pierdes de la vida”

Rita dice que siempre ha llevado a cabo trabajos que son de su interés. Nunca ha hecho una actividad por el simple hecho de la remuneración económica.

Aparte de la música, condujo un programa de grupos de rock y un programa televisivo, llamado “Ciencia, la Materia de los Sueños”. Así mismo, condujo una emisión del canal 40 sobre la ciudad. También condujo “Cultura en Línea” de canal 22.

Este trabajo de locución ha sido interesante para Rita y siempre le ha gustado el trabajo.

Aunque proviene de una familia de tradición católica, Rita dice que ha cambiado su forma de creer en Dios. “Me rehusé a seguir yendo a misa. No me convencían los sacerdotes y lo que decían. He encontrado mi propia forma, la naturaleza, la raíz.”

Sobre los valores que guían su vida, Rita menciona el ser sensible al dolor de los demás, la lealtad, la honestidad, ser coherente con lo que cree de la vida.

“No debería haber tanta injusticia. Los seres humanos deberían tener más libertad en todos los sentidos, en qué quieren creer. El mundo cada vez se masifica más. Los sistemas hacen a todos iguales.”

Sobre el tema de pareja, para ella es importante poder compartir la vida con alguien. Dice no saber si existe una relación que dure siempre, pero que todos queremos en el fondo que eso nos suceda.

“Mi pareja es menor que yo, es músico, saxofonista. Es enriquecedor trabajar juntos.

No me veo con un señor que trabaje en la bolsa, aunque no tengo prejuicios hacia eso, sería un universo muy distinto.

Casi todos mis novios han sido músicos, los músicos que he tenido cerca, vas de gira juntos, trabajan juntos, es normal que te relaciones con la gente que más cerca tienes.”

Para Rita, el papel de una pareja en su vida es muy importante y el tipo de carrera en la cual se desarrolla, no está peleado con poder mantener una relación estable.

“Todos los seres humanos necesitamos compartir la vida. La soledad no me gusta... No se me ha dado una pareja para toda la vida, a veces he pensado que estoy destinada a estar sola. La pareja es un aprendizaje constante. Aprendes de ti mismo estando con otros.

Yo creo que en el fondo, todos tenemos ese ideal de envejecer con alguien, no se si a todos nos toca.

Por la época que vivimos, todo es muy rápido, se sucede todo más vertiginosamente. No hay misterio en el conocer a otra persona en general.”

Opina que la soledad es un elemento muy disfrutable, **“siempre y cuando no sea para siempre”**. Piensa que el aprendizaje de estar con uno mismo, es difícil y que le gustaría lograr la felicidad estando sola, para luego compartirla.

Volvimos a tocar el tema de la prioridad número uno en la vida actual de Rita, que es tener un bebé. Le pregunté si el miedo de tener un hijo hasta ahora fue por su trabajo en la música o por causas internas. Me respondió que más bien era un miedo interno.

“Hubo un tiempo que pensé que no iba a traer hijos a este mundo horrible. Esa idea ha ido cambiando. Si les das otra forma de ver la vida, ellos pueden hacer un mundo mejor. Era un miedo más profundo, no fue por la carrera.

Antes, la edad para tener un bebé, era entre los 20 y 30 años. En ese tiempo, estás definiendo tu vida y haciendo otras cosas.”

Le pregunto de qué forma piensa que el tener un bebé, va a modificar su vida y su carrera. Me responde que imagina que se va a modificar mucho, aunque siempre seguirá cantando.

“Cualquier razón es egoísta para tener un hijo, pero implica un compromiso que ahorita puedo adquirir. Sé que siempre voy a seguir cantando. No sé si va a ser más difícil. Ya no es lo mismo estar solo que alguien dependa de ti.

Yo le podría ofrecer cosas bonitas, a diferencia de cuando tenía 20”

Sobre la sexualidad y sensualidad, Rita se considera una mujer sensual. La sensualidad para ella es un elemento de disfrute.

“En el escenario siempre hay sensualidad, la manera de vestir, la expresión corporal. Habla de tu disfrute y tu gozo en la vida.

Disfruto mucho bailar, proyecto ese placer y la gente lo disfruta... Al principio, muy al principio, si hubo eso de “que se encuere!”, pero volteaba a ver fijamente al monito y se quedaba frío.”

Rita opina que desde hace 30 años, ha habido una transición de mujeres muy emprendedoras, independientes y muy fuertes. Los hombres están aprendiendo a relacionarse con estas mujeres, las relaciones se empiezan a equilibrar.

“Los hombres no saben cómo reaccionar ante las mujeres independientes, se asustan. No es hablar de machismo (yo no tengo ese problema), pero no saben cómo manejarlo. Creo que tenemos que aprender a ser un complemento y entender la función de cada quién.

Yo lo veo como en mi grupo, mis compañeros y yo, nos complementamos.”

Sobre el tema de los distintos roles que como mujer desempeña, hago la observación de que Rita, los tiene muy integrados. Es decir, no se ha visto en la obligación de por ejemplo, hacer un trabajo que no le guste por obtener recursos económicos, sus actividades están integradas en torno a la música. Sin embargo, sigue siendo hija, pareja, compositora, líder de su grupo, etc. Le pido que me hable de sus prioridades en torno a los roles que vive.

“Me he dedicado siempre a las cosas que me gustan, entre la música y el teatro. Yo diría que lo más importante para mí es la creatividad.

Vengo de una familia muy unida, pero viven lejos, los veo una vez al año, así que no requieren mucha energía y atención... Navidad, es a fuerzas...

Tengo muchos hermanos y gasto mucho dinero en llamadas de larga distancia. Con mis hermanas, cumplimos el rol de ser hermanas y amigas a la vez. (no todas).

Ahora me doy más tiempo para estar con mi pareja, me doy chance de hacer una comida. No es una rutina, talvez por eso lo disfruto mucho. Me gusta cocinarle a mi pareja, además, como somos bien tragones, nos gusta probar todo.

No tengo esos rollos feministoides, me encanta cocinar, recién empiezo a hacerlo.

A mi no me tocó el rollo sometido. Yo he elegido qué roles puedo jugar y decidir sin problemas.

Bueno, si tengo un hijo, el va a ser mi prioridad, ya no va a ser si me dan ganas o no...”

Entre bromas, hago referencia al mail, que fue nuestro primer contacto y le pregunto cuál ha sido su experiencia y cual es su visión en relación al desarrollo de las mujeres dentro del rock mexicano y cómo las ve la sociedad.

Sostiene que desde su experiencia, lo ha sentido muy natural, debido a que siempre se ha sentido respaldada y arropada por sus compañeros del grupo.

Para ella, toda la experiencia dentro de la música ha tenido que ver con el trabajo en grupo, dice no saber qué sentiría si subiera al escenario sola con su guitarra.

“Con mis compañeros, me siento fuerte en el escenario, me siento respaldada por ellos. Hacer música colectivamente, da mucha fuerza y respaldo.

Actualmente, no creo que se tome en cuenta si la música es hecha por un hombre o por una mujer, sino la autenticidad... Si proyectas duda...”

Rita cuenta que desde su trabajo en el teatro, siempre se ha desarrollado en un grupo y que para ella es normal esta dinámica. Artísticamente, el grupo significa complemento.

“Cada quién puede tener influencias distintas, pero cuando se vierten las ideas, sale algo muy distinto. Cada quien imprime su gusto y su visión, cada quien trae un universo distinto y converge en el grupo”.

Hago referencia a Rita de algunos casos en los que las mujeres que hacen rock en México, se han tenido que enfrentar a cierto rechazo o duda por parte de los músicos, sobre su capacidad y liderazgo dentro de un grupo musical.

Ella comenta que dentro de Santa Sabina, no se ha dado una lucha de egos...

“Quizá habría que tomar en cuenta que cuando conocí a mis compañeros, fue cuando estaba saliendo de estudiar la carrera de teatro.

Todos tenían entre 16 y 18 años, yo, 23. Esto también influyó. Tal vez me veían como alguien más madura, además, no eran seres maleados (ríe).

Había mucha disposición, además, la idea de formar el grupo fue de Pablo y Poncho. Siempre hubo una relación de mucho respeto.”

Al abordar el tema de las influencias musicales que han marcado su música, Rita comenta que aunque no sea tan obvio en el grupo, la música antigua es muy importante.

Otras influencias, han sido Diamanda Gales, cantante de rock, blues y música experimental. Aunque parezca lo contrario, dice “no ser tan roquera”. De adolescente, también le gustaba la trova.

Dando un giro a la conversación, pregunto a Rita su opinión a cerca de la injerencia que las disqueras transnacionales tienen sobre la propuesta artística, ya que Santa Sabina ha tenido la experiencia de ser independientes y de trabajar con un sello internacional.

Ella me comenta que la diferencia es que en el grupo, primero tuvieron la experiencia de ser independientes, luego de estar con una transnacional y otra vez volver a ser independientes.

“En el grupo nunca hubo la idea de “Ay! Vamos a llegar a la disquera a ser famosos”. Fuimos para la disquera un poco incómodos porque sabían que no íbamos a ir a cualquier programa de televisión. La música siempre les pareció un poco rara para sus parámetros.

Lo padre fue estar en “Culebra” (sub sello de BMG para música alternativa) con gente cercana. No sentías que estuvieras entrando al gran emporio.

Cuando BMG absorbe Culebra, ya no nos interesó porque el interés estaba más en el dinero. Tuvimos el lujo de decir adiós antes, cortaron muchos grupos”

Rita cuenta que antes de esta experiencia con Culebra, ya habían tenido la experiencia de intentar trabajar con una disquera transnacional, pero les mandaron un productor que quería tener injerencia desde la composición de las canciones, en decir “cómo hacer un coro para que fuera más comercial”.

El grupo rechazó la oferta porque ante todo, siempre defendieron su propuesta musical y no tenían el objetivo de hacer música comercial.

Rita opina que trabajar independientemente es más arduo, pero que ante todo, debe prevalecer el respeto a la creatividad. Es más arduo, porque con una transnacional, se tiene mayor apoyo económico.

“Esa sería la diferencia. Ahora no podemos ir a tocar a algún lugar sin que nos paguen. La disquera transnacional, cubre los gastos que genera un concierto, pero esa es toda la diferencia.”

A cerca de su trabajo en la composición, Rita dice no pretender decir mucho y que a veces, no tiene mucho que decir.

No se considera una compositora en si, simplemente que en el grupo se ha dado esto y ha escrito canciones porque todos aportan ideas.

Le pregunto qué quiere decir con las canciones que escribe:

“Todos los que habitamos este mundo nos hacemos las mismas preguntas. Reflexionar sobre situaciones emocionales, o algo interesante. Creo que mis canciones hablan sobre la necesidad de preguntarse cosas.”

Para Rita, la composición significa un trabajo en grupo, que en algunos casos tiene que ver con vivencias o emociones de algún momento. **“Antes de Santa Sabina, no era que tuviera mis canciones guardadas. Fue el rol que me tocó.**

No me considero compositora, no de carrera. Invento melodías y letras, no acordes.”

Algo importante en el desarrollo de Santa Sabina, es que durante muchos años, manifestaron un compromiso con el movimiento zapatista.

Aunque las letras de sus canciones no hablan sobre temas sociales, hicieron varias presentaciones en apoyo al movimiento y a las necesidades de la gente con escasos recursos. Le pido que me hable de esta relación y del papel que ella piensa que el artista juega en el compromiso con su contexto social.

“Ser una voz pública y tener cierta influencia en tu música, a veces es muy importante porque tiene peso lo que piensas sobre alguna situación.

Cuando surge el zapatismo, hubo una identificación total.

En las letras, no tocamos un momento histórico en especial, pero sí es importante tener una postura porque influyes en la gente y no se hace caso omiso de lo que sucede alrededor.”

Rita piensa que el sistema se encarga de que las manifestaciones que lo cuestionan, no se lleven a cabo. De esta cuenta, surge una guerra de baja intensidad. Aplastar las raíces, la búsqueda de identidad.

“¿Qué es para nosotros la identidad, que vivimos en la ciudad y para el chavo que vive en la selva, que busca cómo sobrevivir, no sólo del hambre, sino del acoso militar? A Nosotros

nos sacudió la voz que alzaron los indígenas de por allí... Se me hace importante apoyar ciertas causas. Eres muy retribuido por lo que haces y lo menos que puedes hacer es apoyar.

Cada vez, la política es más asquerosa y nefasta en este país y en Latinoamérica. Los zapatistas son los únicos que tienen una propuesta auténtica y humana.”

El no abordar temas sociales en las letras de sus canciones, no ha sido algo intencional, se ha dado así, Sin embargo, Rita piensa que tampoco están lejos de ello, ya que en estas letras, se habitan los sentimientos y existe una búsqueda interior, espiritual.

Esta búsqueda espiritual, siempre ha estado presente en la mística de Santa Sabina, lo cual aunque en opinión de Rita no sea muy evidente, tiene relación con la sociedad, con la naturaleza y con la búsqueda de la raíz.

Emocionalmente, Rita se define como una mujer cambiante. “Cambio constantemente de estado de ánimo, soy bien azotada.... ¿Sabes que es ser azotada? Pues a veces, como que este mundo, la vida no vale nada. Hay una ambivalencia.

No llego a no levantarme un día completo. Siempre tengo un motor que me hace moverme y tiene sentido vivir al compartir la belleza de la música y la poesía”

A manera de broma, opina que probablemente estas ambivalencias se deban a su signo zodiacal: géminis.

La hace feliz un día bonito, donde se puedan ver las montañas alrededor, el amor de pareja, los amigos, la gente y el trabajo.

La entristece la injusticia, el abuso, la pobreza, la corrupción, la dificultad de comunicarse. La enoja y la frustra lo mismo que la entristece.

“A veces hay una situación, pero por ataduras, conflictos mentales y enredos, no puedes solucionarlos. A eso le llamo incapacidad de comunicación.”

Rita siente temor ante una muerte violenta y ante la vejez.

Le pregunto por qué hace rock y no otro estilo de música, qué dice el rock que no dice el pop.

Me responde “hago rock por accidente, sin ser negativo... El rock es más experimental, más libre, más terreno”

Sostiene que en el grupo nunca piensan en dirigir la música a alguien en específico. Sin embargo, con su público, han desarrollado una comunicación muy profunda y cercana.

Define la imagen como un elemento importante. Cada disco de Santa Sabina ha sido acompañado por una parte visual, que según su opinión, complementa a la música. Pero la imagen es eso, un complemento. **“Nunca hemos partido de una imagen para hacer música, ésta sirve para complementarla”.**

Algunos discos de Santa Sabina, han sido influenciados visualmente por la pintura del renacimiento, por el estilo expresionista, por el cine mudo, etc. Asegura que la música es la que marca la imagen.

Hago la observación de que me da curiosidad que Rita usa mucho los colores rojo y negro en sus presentaciones, si estos colores son usados por algún significado. Me responde que es por el simple gusto, que son sus colores favoritos y que no hay ningún significado subyacente, que es como un juego, un gusto visual.

“Cuando voy a ver ropa, inmediatamente me atrae lo rojo y lo negro, pero es por gusto, no hay un subtexto.”

Le pregunto, qué significa para ella el escenario: “El escenario es el lugar más cálido que conozco. Me siento cómoda, no tengo pena de nada. Aunque no parezca, soy penosa con la gente y en el escenario no existen esas ataduras. Es un espacio sagrado y en nuestras presentaciones procuramos crear ese contexto sagrado, de ceremonia. El escenario es una exacerbación de las emociones y los sentidos. La música es un acto ritual. Es parte de lo que uno mismo es.”

Como mujer, integrante de un grupo que ha mantenido una carrera de 15 años, que recientemente celebraron, abordo el tema del liderazgo.

Rita me dice que no puede decir si es líder o no. “Es muy difícil hablar de cómo me veo o cómo me ven los demás. Lo que sucede en el escenario, solo sucede allí. Estás en el mismo lugar que toda la gente. Yo no me creo el lugar que te da el escenario, no estoy instalada en eso.”

Sin embargo, dice tener una relación muy cercana con la gente, que ha sido importante lo que Santa Sabina hace en un momento de la vida de la gente. Con esto se percata de lo importante que el grupo hace.

“A veces me escriben cosas de amor... Nunca me he ligado a un fan porque es una postura ventajosa que no me interesa ejercer con nadie... Con los hombres es diferente, además, las chavas son bien lanzadas. Fíjate, de los chavos, hay más respeto”

“Existen algunos temas recurrentes en las letras de Santa Sabina, como el cuestionamiento ante la muerte, el destino y el abismo. Entonces, le pido que asocie estos conceptos con lo primero que venga a su mente.

Muerte: “Es lo más seguro que tenemos, lo más certero. Como dice don Juan “A un brazo de ti, está la muerte”. Cada cosa que haga, será la última batalla”

Destino: “Incierto”

Abismo: “Me da miedo el abismo, muchas veces, en estado de vigilia, entre dormida y despierta, sentía que caía en el abismo”.

Luego de la presentación de las entrevistas efectuadas con los sujetos de estudio, se incluye en seguida un cuadro sinóptico que resume las experiencias y opiniones de las entrevistadas con respecto a las categorías de análisis. En este cuadro, el lector encontrará la síntesis de las entrevistas presentadas anteriormente.

CUADRO SINOPTICO

CATEGORÍAS	Rita Guerrero	Kenny Avilés	Tere Estrada	Laura Abitia
<p>Antecedente</p> <p>Carrera</p>	<p>Inicio en teatro. Las circunstancias la regresaron a la música.</p> <p>Huelga Unam 1987</p> <p>Obra de Teatro “América” y “Vox Thanatos”. Formación de Santa Sabina con músicos más jóvenes.</p> <p>Miedo a componer.</p> <p>1992: Primer Disco “Santa Sabina” 1994: Segundo disco: “Símbolos” Surgimiento del movimiento zapatista, estrecha relación. 1996: Tercer disco “Babel” Rita inicia proyecto</p>	<p>1979: Formación en los Ángeles California del grupo “Kenny and the Electrics”. 1981: Regreso a México y cambio de nombre a “Kenny y los Eléctricos” 1982: Primer disco independiente con canciones en inglés.</p> <p>Las radios solo transmitían rock en ese idioma. 1985: Participación en disco acoplado con otros roqueros. 1986: Grabación del disco “Juntos Por el Rock”.</p>	<p>Cantante, guitarrista, compositora y socióloga.</p> <p>Desde 1988, ha integrado grupos de rock hasta desarrollar actualmente su propio proyecto.</p> <p>Los grupos que integró fueron: Follaje, Entenados del Enjambre y Esquina Bajan. En 1998, conforma el proyecto “Mujeres en Fuga” con otras cuatro compositoras</p>	<p>Solista, entró a la música por azar. De niña, era un juego.</p> <p>Inicio en el género de la trova, cantando en peñas y cafés cantantes.</p> <p>Participación en talleres de composición, certámenes de literatura y espectáculos de teatro.</p> <p>Composiciones interpretadas por otras cantantes.</p> <p>Colabora en la producción y</p>

<p>“Ensamble Galileo” 1997: Concierto Acústico MTV, disco en vivo. 1998: Inicio de carrera independiente. 2000: Quinto disco: “Mar Adentro en la Sangre” 2002: Sexto disco: “Espiral” 2004: Celebración 15 años de Santa Sabina. Siempre ha trabajado en grupo.</p>	<p>1988: Grabación del disco “No Huyas de Mi” con discos Melody. 1990: Desintegración de la banda, se forma con otros músicos. 1992: Grabación del disco “Toda la Noche sin Parar”, producción independiente. 1993: Grabación del disco “Si no Estás Aquí”, sin los Eléctricos. Premio a mejor disco independiente. 1995: Formación de “Kenny y los Nuevos Eléctricos” Grabación del concierto “Sensaciones Electroacústicas”. 20 años de carrera. Inicio</p>	<p>mexicanas y el trío de Jazz “Yax”. En el 2000, publica el libro “Sirenas al Ataque”, una investigación de la historia de las mujeres mexicanas en el rock desde 1956 al 2000. Discografía: 1992: Túneles Desiertos. 1994: Viaje al Centro de tu Ser. 1997: Encuentros Cercanos Conmigo. 2003: Lotería de Pasiones. Tere ha colaborado en diversos proyectos acoplados y su música ha sido difundida en Europa</p>	<p>composición de temas musicales para series televisivas y en montajes en vivo. En 1997, produce su primer disco independiente. Participación en el proyecto “Mujeres en Fuga” con otras compositoras mexicanas. Este grupo pretende representar la visión musical femenina y dar cuenta de su preocupación política y social.</p>
--	---	--	---

de un nuevo ciclo.
200: Grabación del disco “Alma Beta” de nuevo “Kenny y los Eléctricos”. 2002: Grabación del disco “La Historia” 23 años de carrera. 2003: Grabación del disco “Kenny Fest” Concierto eléctrico en vivo. 2004: Producción del DVD “Kenny... la Reina del Rock” Videografía de 25 años de carrera. Grabación del disco “Sicodelia”

a través de su participación en distintos festivales y conciertos.

<p>Percepción personal</p>	<p>Independiente, autosuficiente, ama adentrarse en el trabajo y proyectos. Nerviosa, busca encontrar su centro, la paz interior. La música es parte de ese aprendizaje</p>	<p>Un ser con mucha paz, que gusta de estar en su casa, con obsesión por la limpieza y en que las cosas salgan bien. No es nerviosa, todo lo contrario a lo que la gente cree. Una mujer con mucho amor, energía, noble, le gusta compartir la amistad y la composición, recibir gente en casa, completamente extrovertida. Dice practicar la filosofía de sonreír. Sus prioridades son: su vida, su paz, la música y el amor de 10 años con su marido. Antes</p>	<p>Leona, fiera en defensa de sus cachorros, defiende su territorio y es proveedora para los demás. Llama a sus canciones “sus hijas” y también se considera proveedora para ellas en creatividad y compromiso. Se describe como inquieta y creativa. Considera que lo más importante en su vida es atreverse a seguir su corazón y sus intuiciones. No hay que hacer un conflicto de la vida, ni victimizarse.</p>	<p>Inquieta, rebelde con lo establecido. Perteneciente a una generación de tránsito, en la que se enseñaba a reproducir los roles tradicionales adjudicados a la mujer, pero que los cuestionaba. Muchas veces ha ganado el corazón en su vida. Las mujeres están aprendiendo a ser más razón. Se considera una bruja</p>
-----------------------------------	---	---	---	---

		<p>se preocupaba más por los demás, hasta que descubrió que es necesario tener para luego poder dar. Le encanta ayudar y curar a la gente.</p>	<p>Admira su tenacidad y resistencia</p>	
Cuerpo	<p>Elemento de expresión, proyección de emociones y personalidad</p>	<p>Elemento de manifestación de la personalidad, de expresión. Está satisfecha con su cuerpo.</p>	<p>Define y no define a la persona al mismo tiempo. Es un elemento de proyección del espíritu, no una condición para la personalidad. Es una responsabilidad cuidar de él. Lo más importante es cómo una persona se asume y se acepta. El alma habla a través del cuerpo. Lo considera parte</p>	<p>Un todo con el ser, no está separado de la mente y el espíritu, nos permite transportarnos en esta dimensión.</p>

			<p>del propio territorio, está satisfecha con él y sostiene que es importante saber escucharlo.</p>	
<p>Sensualidad y Sexualidad</p>	<p>Un elemento de disfrute. Se considera sensual y sexual.</p>	<p>Dice sentirse “buenísima” y que lo importante es como uno se sienta. Todas las mujeres somos sensuales, cada persona es bella, nadie es feo.</p>	<p>Es libre de manifestar su sensualidad y sexualidad, de tomar la iniciativa.</p>	<p>Es parte de su humanidad. Se considera una mujer bella. Todos los seres humanos lo son y cada cultura tiene sus parámetros de belleza.</p>

<p>Momentos y decisiones importantes</p>	<p>Primer novio, Huelga UNAM 1987, aprender a cantar, sobrevivir como artista independiente.</p>	<p>Sus logros más importantes son sus 10 discos, los conciertos masivos, abrir un concierto a Carlos Santana en el Sports Aregna. “Cuando me muera, sabré que hice historia”</p>	<p>Las heridas. Piensa que no es necesario sufrir, pero al vivir el dolor, uno se da cuenta de que es una guerrera y se fortalece. Algunos de los cambios más importantes en su vida son: el haber dejado de ser “burócrata de la SEP”, donde trabajaba con responsabilidades de socióloga, pero colocada como secretaria en la planilla. Otro cambio importante, fue el verse forzada dejar la gimnasia olímpica, cuya</p>	<p>Nacimiento de su hijo, el también es el logro más importante. Como compositora, permanecer en el tiempo, a pesar de no entrar en los parámetros establecidos de éxito.</p>
---	--	--	---	---

		<p>disciplina trasladó a su carrera musical.</p> <p>Sus prioridades son: la salud, escuchar al cuerpo, vivir sin estrés, delegar el trabajo administrativo. Sus logros más importantes son: cada disco como algo milagroso, permanecer a través del tiempo, su libro “Sirenas al Ataque”</p>	
--	--	--	--

<p>Contexto</p>	<p>Nace en Guadalajara, Jalisco. La menor de 11 hermanos, 9 mujeres y 2 hombres. Familia de músicos. Sus padres la apoyaron y no impidieron su carrera musical, aunque tenían miedo por la inestabilidad económica. Madre tradicional</p>	<p>Nace en Guadalajara, Jalisco. Familia de 14 hijos, 7 mujeres y 7 hombres. Sus padres nacieron en Culiacán, por lo que tiene sangre nortea, que a veces la hace pecar de honesta. Describe a su familia como nada común y acomodada. Nunca la regañaron y nunca le prohibieron nada. Su padre, herbolario, era considerado como una persona rara, hasta como brujo. Fue formada dentro de una forma de pensar no acorde con los cánones tradicionales ni de la época, ni de ahora. El contacto con</p>	<p>Nace en México DF. Hija de periodistas, los cuales fomentaron en ella y sus dos hermanos, el interés en la lectura y escritura. Su infancia la vivió en Tlatelolco, lugar que marcó fuertemente su vida. Su padre despertó en ella el amor por la música. Admira la tenacidad de su madre. En casa siempre la apoyaron en su carrera musical, pero reconoce que sus papás nunca vieron los lugares donde</p>	<p>Nace en México DF. Su generación vivió una lucha interna entre lo que le enseñaron a ser y lo que quería ser. Dejó por un tiempo la música, luego del nacimiento de su hijo. Encontró una falta de solidaridad en el medio. Identificada con causas revolucionarias. Describe la relación familiar como normal, nunca le impidieron hacer música, no tocaba en lugares riesgosos. Su madre la acompañaba a</p>
------------------------	---	--	---	---

		<p>el sexo masculino, siempre fue muy importante, sobre todo con su papá. La huella más importante que guarda es el amor que se tenían sus papás. A la mamá le encantaba ser madre y estar embarazada. Describe su casa como una continua fiesta. De ellos aprendió a no rendirse, que el miedo y el odio no te dejan ser.</p>	<p>tocaba, entre ellos, los hoyos funkies. Su padre estaba tranquilo porque su primer novio era músico y el “la cuidaba”.</p>	<p>todos lados. Su hermano la introdujo a la música. Huella muy importante de su abuelo laudero. La corrieron de la Escuela Nacional de Música por su edad.</p>
Lugares	<p>El mar, escuela de música de Guadalajara, barrio donde vive, las calles de la ciudad, lo antiguo.</p>	<p>Estados Unidos</p>	<p>Tlatelolco</p>	<p>Le duele el DF. Huella importante de vivencias en Suecia y Amsterdam en cuanto a conocer otra mentalidad de</p>

				sociedad más abierta y otra cultura.
Estudios	De niña, recibe clases de música y continúa de adulta con la formación vocal. En los 80, inicia licenciatura en Teatro en el CUT, interrumpe.	Ya no quiso terminar la preparatoria. Estudió música y canto por 6 años. Inglés y música en su estancia en Estados Unidos.	Música en el Sindicato de Músicos y en la Sociedad de Autores y Compositores. Clases particulares de canto y guitarra. Licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.	Formación autodidacta en la música. 4 semestres de Etnomusicología en la Escuela nacional de Música de la UNAM. Interrumpió por embarazo. Cursos de composición musical y producción musical.

<p>Trabajo</p>	<p>Siempre ha hecho cosas de su interés.</p> <p>Actividades dentro de la música y locución.</p>	<p>En México, nunca tuvo la necesidad de trabajar en algo que no le agradara.</p> <p>Siempre hizo música, ayudó a su papá con la herbolaria y diseñó ropa. En estados Unidos, trabajó cuidando jardines y resanando ventanas, cosa que no le agradó mucho. Luego vendió en ese país, hierbas medicinales que traía de Tijuana. Al regresar a México, cantó en el bar el Espequio y como cajera en el expendio de plantas medicinales de su padre. Ahora se dedica totalmente a la</p>	<p>Trabajó como socióloga en la SEP (Secretaría de Educación Pública), trabajo que abandonó por no estar acorde a sus intereses y aspiraciones.</p> <p>También dio clases de inglés, que luego dejó para dedicarse a la música, la investigación y a escribir. Aunque reconoce que es difícil no tener un ingreso fijo, considera que es más importante la libertad de hacer lo que le ingresa. Ideó los Conciertos-</p>	<p>Ha tenido que trabajar en actividades extra a la música, sostiene que no se puede vivir solo de ésta.</p> <p>Trabajó como secretaria en la Secretaría de Salubridad.</p> <p>Actualmente da clases de música a niños en escuelas particulares.</p>
-----------------------	---	---	--	--

		<p>música y ama el diseño de ropa, aunque ya no tiene tanto tiempo para hacerlo.</p>	<p>Conferencias, en las cuales da charlas sobre sus investigaciones del rock mexicano y cierra con un concierto. Se ha convertido en gestora y administradora de sus proyectos. Dice ejercer la sociología por vocación, por una curiosidad de saber por qué suceden las cosas.</p>	
<p>Tiempo Libre</p>	<p>Leer poesía y novela</p>	<p>Diseñar y hacer ropa.</p>	<p>Hacer cosas creativas con las manos, cocinar.</p>	<p>Leer, buen cine, cuidar el jardín y juegos de video.</p>
<p>Creencias, religión y valores</p>	<p>Tradición católica, que no comparte. Tiene su propia forma de creer en</p>	<p>En casa nunca hubo una religión establecida. A los 40</p>	<p>Fe en sí misma. Proviene de una familia tradicional</p>	<p>Tradición familiar católica, nunca la obligaron a ir a</p>

<p>sociales</p>	<p>Dios, la naturaleza y la raíz. Valores: Sensibilidad ante el dolor, lealtad, honestidad, coherencia, no a la masificación. Debe prevalecer el respeto a la creatividad.</p>	<p>años, se interesó por el budismo, pero sin llegar al fanatismo. Sostiene que rechaza todos los excesos. Piensa que todas las religiones llevan al mismo punto. No es aferrada a lo material, le gusta soltar ese aspecto. Valores: paciencia, tolerancia, humildad, amor, dignidad, respeto, vida, naturaleza y los seres humanos.</p>	<p>católica, pero sus creencias han evolucionado. En un momento, juró que nunca volvería a confesarse. Cree en un Ser Superior, en el personal, no bajo los rituales de la iglesia como institución. No cree en un Dios que castiga, sí en el que es luz. Su pareja la introdujo al estudio de la Metafísica. No cree en ninguna doctrina política. Aunque conoció los principios marxistas, no se adscribe a ninguna tendencia. Ningún</p>	<p>misa, que todavía se hacía en latín. Hoy no se considera cristiana ni católica, pero cree en Dios. Desprecia a la iglesia católica como institución, aunque respeta los ritos, todo lo que haga crecer. Las revoluciones no se llevan a cabo desde fuera, sino desde dentro. Todas las religiones llevan al mismo punto: al mejoramiento del ser humano. Lo negativo de la religión católica es el manejo de las</p>
------------------------	--	---	---	---

			<p>sistema es ideal, sí defender la paz, la justicia y la dignidad. Cree en escribir. Sostiene que el creer en algo abarca desde lo que se come, la compañía que se escoge, hasta la fe en seres superiores.</p>	<p>personas a través del miedo. Uno fabrica sus creencias y rezos, es un camino de comunicarse con uno mismo. Estamos programados, hay que desprogramarse. Le gusta la Metafísica. Valores: honestidad y libertad. “No hagas a otro lo que no quieres que te hagan”.</p>
Pareja	<p>La soledad es disfrutable, cuando no es para siempre. No le gusta la soledad. Tiene pareja actualmente, es menor que ella y</p>	<p>Aunque tuvo como 50 novios, solo considera haber tenido 3 parejas. Con el primer compañero, duró 17 años. Recuerda que se</p>	<p>Tiene pareja actualmente, luego de la separación con su primer esposo. Ha cambiado su visión de pareja, ha</p>	<p>Tiene pareja actualmente, segundo esposo, ambos con separación previa. Hoy, el significado</p>

<p>trabajan juntos. La pareja es un aprendizaje constante. Si cree en que puede haber un compañero durante toda la vida.</p>	<p>trataban de usted. Con el segundo, 5 años y con su tercer pareja, lleva 10 años. El es 20 años menor que ella. Recuerda con cada uno de ellos, los momentos maravillosos, incluso aún siguen siendo amigos con sus ex parejas. Con su actual compañero, trabajan juntos y dice tener una relación madura y equilibrada, conviviendo las 24 horas del día.</p>	<p>aprendido a poner límites. Era “fan” del grupo donde su primer esposo tocaba. Luego, hubo problemas cuando ella decidió hacer su propio proyecto. El miedo a la soledad le impedía dejarlo, pero logró romper cuando se asumió sola. Aprendió a separar el trabajo de la relación. La casa es un lugar sagrado donde deben respetarse ciertas reglas. Hoy, trabaja con su actual pareja, con quien dice haber logrado una relación madura y</p>	<p>de pareja es compartir este tramo de la vida con alguien. Las parejas siguen siendo egoístas, cada quien vela por lo suyo. A raíz de la primera separación, (causada por el ego y machismo) aprendió a marcar límites. Tener pareja a los 50, es marcar límites, evitar lo que no se quiere, aprecio por la libertad. Una pareja es para siempre, mientras dura. No es necesario tener pareja para</p>
--	--	--	---

		<p>equilibrio entre el trabajo y la relación. Sostiene que su relación es un motor para el crecimiento de ambos.</p>	<p>realizarse, pero lo ideal es compartir la vida con alguien. La primera ruptura, le hizo enfrentar la soledad para luego aprender a disfrutarla.</p>
--	--	--	--

<p>Maternidad</p>	<p>Prioridad. Tener un hijo es un proyecto de vida. Antes sintió miedo, pero no por la carrera, sino por el temor de no tener que ofrecer a un bebé y por la realidad del mundo. La maternidad implica un compromiso.</p>	<p>El no tener hijos, no fue una decisión tomada por su carrera. Simplemente, se dio así. Le hubiera encantado tener hijos, porque le gustan los niños y ellos la adoran. A veces le preguntan “¿Por qué no eres tu mi mama?” al verla tan extrovertida. Tiene 28 sobrinos, que dice disfrutar mucho.</p>	<p>La experiencia de pérdida, le ha hecho comprender de forma diferente la vida, a escuchar los ciclos, crecimiento y fortaleza. Desea tener un hijo aunque implique dejarlo todo por un tiempo. Sostiene que no hay que temer a los ciclos. Aunque tenga un bebé, siempre tendrá proyectos creativos y luego volverá a l escenario. Nunca es el momento perfecto para tener un hijo, porque todo se transforma, el bebé es la prioridad</p>	<p>Experiencia maravillosa. Sentir en el cuerpo toda la alquimia del universo. Una se vuelve más valiente y más cobarde a la vez. Cambia toda la visión de la vida, ver crecer a los hijos es la responsabilidad más importante. La maternidad modifica la forma de componer, puede ser un freno para la carrera en determinado momento, pero no un impedimento.</p>
--------------------------	---	---	--	--

			no. 1. Se asume como madre y desea serlo.	
Roles	Integrados. Lo más importante es la creatividad. Con sus hermanas, rol de amigas. Con la pareja, no se considera	En primer término, está el de roquera. Dice que cuando no trabaja, se desespera. Otros roles: Sirvienta (le gusta lavar trastes,	Ser creativa en todas las áreas de su vida. En primer término, está el desarrollo profesional, luego la	Se ha relegado como artista. Cree que no está bien. Orden: maestra, madre, esposa y artista. Quiere

	<p>feminista, ni ser víctima del machismo.</p>	<p>es como meditar). Chofer: maneja en las giras. Le gusta cocinar, pero no por rutina, que dice odiar. En general, procura hacer todo lo mejor que pueda, desde las cosas pequeñas.</p>	<p>pareja y en tercer término, la casa. Reconoce que no es muy buena ama de casa. Ha aprendido que no puede ser “súper Tere” y a darse tiempo para sí misma.</p>	<p>poner a la artista en primer lugar.</p>
<p>Sociedad</p>	<p>El sistema se encarga de aplastar las manifestaciones que lo cuestionan. La política es asquerosa en México y Latinoamérica. En los jóvenes actuales, ya no existe el anhelo de independencia. Todo es vertiginoso, ya no hay tiempo de conocer realmente a alguien. Desde hace 30 años, la mujer se ha vuelto más</p>	<p>La sociedad mexicana sigue manejando una doble moral. Dice una cosa y hace otra. Los prejuicios y tabúes obedecen a pensamientos machistas.</p>	<p>La sociedad tiene unos parámetros muy específicos de lo que es ser productivo dentro de un mundo de consumo. El arte sigue siendo considerada como ocio, no como trabajo.</p>	<p>La liberación femenina trajo consigo una lucha de poder y división de los sexos. Las mujeres y los hombres, reproducen los patrones aprendidos. La mujer educa al hombre en el machismo. Existen aún prejuicios hacia</p>

	<p>empresaria, fuerte e independiente. No ve la idea de machismo como problema, aunque reconoce que los hombres no han aprendido a convivir con mujeres independientes, están aprendiendo a ser complemento.</p>			<p>la libre expresión de la sexualidad femenina.</p>
<p>Sociedad y Rock</p>	<p>Su carrera se dio de forma natural. No importa si se es hombre o mujer, lo importante es la autenticidad.</p>	<p>Durante la década de los 80, las radios solo programaban canciones en inglés. Si no grababan canciones en ese idioma, las radios no las programaban. Fue en esa época que las mujeres roqueras empezaron a componer. En las</p>	<p>Existen muchas razones por las que los jóvenes optan por el rock, entre ellas la moda, el deseo de pertenecer a un grupo, encontrar compañeros de parranda. Pocos tienen un compromiso real.</p>	<p>Los hijos de las roqueras, viven una realidad particular, enfrentan los prejuicios. Para la sociedad, el rock sigue siendo sinónimo de promiscuidad, drogas e irresponsabilidad. Existe un prejuicio</p>

		<p>primeras tocadas, las mujeres ni siquiera asistían como público, porque sus padres no las dejaban. El público era conformado solo por hombres. A partir de los 90, las mujeres adquieren un papel importante en la escena del rock mexicano. La sociedad actual aún tiene prejuicios hacia las roqueras, no las acepta por ser diferentes. Ellas tienen que luchar contra los prejuicios para defender su propuesta. Los mismos roqueros</p>	<p>Las músicas y las roqueras son una especie rara, una minoría. Ser artista significa para la sociedad, ser un flojo, un parásito, un “outsider”. Las roqueras aún enfrentan prejuicios, el ser consideradas drogadictas o prostitutas. Sus hijos también deben enfrentarlos. No existe un movimiento de rock femenino en México, solo el desarrollo de proyectos individuales. Todavía existen</p>	<p>sobre la mujer artista en general, el arte no se considera como profesión, sino como un hobby. Aunque se ha abierto a nivel mínimo el criterio de la sociedad, aún siguen habiendo prejuicios por la apariencia. Las mujeres siempre han jugado un papel importante en la escena del rock mexicano, en un principio apoyando a los hombres, para luego ser parte de la escena. No existe un movimiento de rock mexicano</p>
--	--	---	--	--

		<p>cuestionan el talento de las mujeres. A ella la aceptan por sus 25 años de carrera.</p> <p>Piensa que el hecho de ser roquera, la distingue de las otras mujeres en general.</p> <p>Algunas se asustan ante su forma de ser.</p> <p>La gente cree que es drogadicta y bisexual.</p> <p>Sostiene que nunca se ha drogado, que le gusta el alcohol, pero no los excesos.</p>	<p>prejuicios de los roqueros hacia ellas, cuestionan su talento y capacidad.</p>	<p>femenino, prevalece el ego y no hay solidaridad. Aún existe un prejuicio de los hombres roqueros hacia las mujeres, en cuanto a ser dirigidos por una mujer o si ella realmente toca un instrumento. Hace falta una conciencia colectiva entre los artistas. Es difícil manejar a la gente que contrata, si cobras barato, creen que eres malo. Si cobras caro, no te contratan</p>
Éxito	El aprendizaje es más importante que los	Es llevar 25 años de carrera, de hacer sus	Seguir sus intuiciones, vivir de	Poder vivir de lo que le gusta hacer,

	logros, aunque estos son importantes.	sueños realidad. No es el dinero ni aparecer en la televisión.	lo que le gusta hacer	no tanto la fama y el dinero. Piensa que se sigue posponiendo como artista. Detrás de esto subyace el miedo al éxito.
Emociones	Se define como cambiante, a veces ambivalente. Motor de vida: compartir la belleza de la música y la poesía. Causa de felicidad: naturaleza y relaciones humanas. Tristeza y frustración: La injusticia, abuso, pobreza y corrupción. La dificultad de comunicarse. Temor: muerte, violencia y vejez.	Se describe como una mujer que encuentra en cada cosa un motivo para ser feliz, se acepta totalmente. Dice tener control de su mente y conciencia del poder que esta tiene. Es psicóloga para sus amigos y encuentra paz en ello. Le enoja la impunidad, la invasión de su espacio, la falta de	Terca y obstinada. Esto puede ser positivo o negativo. Le duelen los hombres exhibicionistas, los acosadores sexuales. Causa de felicidad: Vivir, trabajar con la gente, sentirla cercana. Dar y recibir amor. Causa de temor: Muerte, no ser lo suficientemente	Muy sentimental, un lado romántico, otro trasgresor. Inconforme, rebelde, pero que sabe acomodarse a los cambios. Ha logrado un equilibrio emocional, dado por saber claramente que es lo que quiere y lo que no, sin dudar. Causa de felicidad: naturaleza, los

		<p>humildad, falta de respeto y ego desmedido.</p>	<p>buena. Esto es cultural, porque se enseña a tener que demostrar a otros de lo que uno es capaz. También teme al rechazo y abandono. Causa de enojo: Abuso de poder, injusticia, maltrato. Causa de frustración: Sensación de tener que hacerlo todo sola. Querer ser buena en todo. Causa de tristeza: la pobreza, desigualdad, hambre, impunidad. Causa de soledad: no encontrar eco para sus ideas.</p>	<p>niños, no dejar morir a su niña interior, compartir la música, la comunicación con la gente, los triunfos de sus amigos. Temor: violencia, es la que engendra los mayores males sociales. Miedo: engaño, no tiene miedo a la muerte. Enojo: injusticia, violencia, las acciones de los Estados Unidos hacia el mundo, la apatía de los mexicanos, la corrupción, prepotencia y</p>
--	--	--	--	---

				soberbia. Frustración: no poder cantar más por falta de apoyo económico.
Carrera y Público	Experiencia siempre en grupo. Elementos teatrales involucrados. Compromiso con letra y literatura. Desarrollo dentro de la música antigua. Composición colectiva. No hacen la música para un público específico. Comunicación cercana y profunda con éste.	La música y el rock, son todo en su vida. Hacer música no fue una decisión, surgió como algo natural. Desde niña supo que quería ser cantante. Sicodelia es el primer disco con la totalidad de temas compuestos por ella. En sus inicios, su ex pareja componía y producía. Dice que cuando entró al rock, el mismo estaba compuesto solo por machos, no aceptaban a las	En el año 86, fue su primera aparición en público, en la participación de un concurso de compositores. Define su estilo como fuertemente influenciado por el “Big Blues”. Hace fusiones de géneros como salsa, funk, jazz, reggae, rock progresivo y experimental. Piensa antes en lo que quiere decir, que en cumplir con	Mezcla de géneros, define su música como rock medieval. Elige el rock porque se adecua a lo que quiere expresar. Opina que hoy nadie hace rock puro, es la época de las fusiones, cosa que le gusta hacer. No dirige su música a alguien en especial.

		<p>mujeres. Ahora la respetan, pero aún hay machismo. Dice tener un público entre 15 y 25 años. Los viejos ya no participan del rock. Disfruta mucho su público mexicano, con el que tiene una relación muy cercana. El éxito depende del apoyo del público, es importante la humildad. Le gusta estar siempre a la vanguardia e innovar la música, fusionar géneros.</p>	<p>el parámetro de ser roquera. Influenciada por la experiencia en el trabajo teatral. No dirige su música a un público específico.</p>	
<p>Influencias musicales</p>	<p>Música antigua, Diamanda Gales (cantante de rock, blues y música experimental) Trova.</p>	<p>Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, Areta Franklin, Tina Turner, Pérez Prado, Celia Cruz y banda</p>	<p>Influenciada por los rupestres: cantautores de los 80, como Rockdrigo González y Jaime</p>	<p>Beatles, Doors, Led Zeppelin, Canto nuevo.</p>

		sinaloense.	López.	
Disquera	<p>Experiencia en trabajo independiente y con disquera transnacional (Culebra, BMG).</p> <p>Rechazan propuestas de productores que intentan modificar su estilo.</p> <p>Siempre defienden propuesta honesta, aunque la disquera la considere no comercial.</p> <p>El trabajo independiente tiene menos apoyo económico, pero más libertad en creatividad y expresión. El grupo nunca tuvo la intención de ser famoso, ni de vivir el glamour de estrellas.</p>	<p>Experiencia en trabajo independiente y disquera trasnacional.</p> <p>Sostiene que siempre ha defendido la libertad en su propuesta, por lo que la industria y los medios no la han aceptado del todo, sin embargo, le da más importancia a su libertad de expresión.</p>	<p>Siempre ha trabajado de forma independiente.</p> <p>Considera que la industria necesita artistas que puedan manipular y manejar. Mientras más seguro se esté de lo que se quiere, menos oportunidad habrá de entrar a una disquera trasnacional. La industria del disco es una fábrica de estrellas.</p>	<p>Trabajo independiente, distribuye Pentagrama</p>

<p>Medios y rock</p>		<p>Los medios modifican, pero quien desee hacer una propuesta diferente, no debe rendirse. Quien desee ser roquera, debe ser honesta, auténtica y luchar por lo suyo. Dice no haber sido aceptada del todo por los medios. Los medios han creado estereotipos de lo que es ser roquera. Algunas han logrado mayor difusión a costa de mucho esfuerzo.</p>	<p>Los medios han creado un cliché de lo que significa ser roquera: aparecer encuerada y tatuada. MTV y Telehit han creado el estereotipo del rock. Todo proyecto debe adaptarse a la visión pop, personajes artificiales, productos fabricados y no honestos. Los medios han creado un prototipo de belleza que no corresponde a la realidad de la mujer mexicana.</p>	<p>Los medios tienen un prejuicio hacia el rock en general, han satanizado el rock. Canales como MTV y Telehit, han creado un cliché de lo que es ser roquero. Los medios se inclinan por los productos vendibles. Sigue existiendo el malinchismo. Presionan a los artistas para que cambien su estilo, manejan un estereotipo de la belleza femenina.</p>
-----------------------------	--	---	---	---

<p>Rock y pop</p>	<p>Hace rock por accidente. El rock es más experimental, más libre, más terreno.</p>	<p>El rock es más honesto, no es un producto enlatado por la industria musical. A través del rock, se puede abordar todo tipo de emociones.</p>	<p>En el pop, lo más importante es la imagen. En el rock, lo que se dice. En el rock, no pesa tanto el cuerpo como las ideas.</p>	<p>El rock es más agresivo, aventado, vital, visceral, permite abarcarlo todo. El pop, todo lo suaviza, nulifica y estandariza, salvo contadas excepciones.</p>
<p>Escenario</p>	<p>El lugar más cálido que conoce. En el, no existen ataduras, rompe timidez. Lugar sagrado, contexto de ceremonia. Espacio de exacerbación de las emociones y los sentidos. Lo que sucede en el escenario, se queda en el.</p>	<p>Un espacio de desahogo. Dice salir al escenario a dar la vida, como si fuera la última vez. Es un espacio de transformación, de adrenalina.</p>	<p>Espacio para desnudarse anímicamente, enseñar lo que hay dentro. En este espacio, todas las dimensiones se hacen más grandes. Es un espejo en que la gente se ve reflejada.</p>	<p>Su vida. Una terrible responsabilidad. Espacio donde puede gritar al mundo lo que siente, compartir su esencia y encontrar eco. Desaparece la timidez en el escenario.</p>

<p>Letras y Canciones</p>	<p>No pretende decir mucho, no se considera compositora de carrera. Habla sobre cuestionamientos y reflexión sobre situaciones emocionales, de la necesidad de preguntarse cosas. Ha compuesto siempre en grupo. Inventa melodías y letras, no acordes. No abordan temas sociales, pero sí sobre una búsqueda interior, espiritual, búsqueda de identidad, cuestionamiento sobre la muerte, el destino y el abismo.</p>	<p>No aborda temas sociales, porque dice que no es bueno quejarse todo el tiempo. Habla de amor y desamor.</p>	<p>Temas: Erotismo, soledad, hostigamiento sexual. Le canta a la gran urbe y sus personajes. Considera que es necesario hablar sobre lo que le sucede a la mujer en la sociedad. Todas las canciones se relacionan con su realidad y contexto.</p>	<p>Su música es una perspectiva sobre las cosas que suceden a nivel social, moral, sentimental y el amor de pareja en el siglo XXI, que para ella significa ser complemento, no una lucha de poder. Describe a la mujer contemporánea que lucha por conservar una familia, pero que se rebela ante los roles tradicionales adjudicados a la mujer. Sus canciones se relacionan</p>
----------------------------------	---	--	--	--

			<p>estrechamente con su persona, aunque ha compuesto “canciones por pedido” que la hacen ponerse en los zapatos de otro. Para ella es muy importante cantar lo que compone, su forma de ver las cosas. No pretende ser moralista. Ha escrito canciones sobre lugares como el Bosque de Dinamarca, Monte Albán, Xochincalco y las playas de México. Escribió también un monólogo sobre la colonia Roma. No</p>
--	--	--	---

				se considera compositora muy prolífica por falta de disciplina.
Imagen	Sensualidad en vestuario y expresión corporal. La imagen es un complemento, no lo principal. Cada disco va acompañado de un concepto visual. La música marca la imagen. Utiliza predominantemente los colores rojo y negro.	El aspecto rebelde de su imagen es un elemento de su personalidad. Dice no haberse rebelado contra sus padres, sino contra el machismo. A veces muestra partes íntimas de su cuerpo, lo cual devine como una expresión de libertad, la desnudez no es algo sucio. Fue criticada por posar para la revista Play Boy a sus 43 años. Ella diseña su imagen, la cual sostiene, debe venir de la fuerza	Cuida su imagen como respeto al escenario, pero no la determina. Utiliza elementos más exagerados en el vestuario, sin sacrificar la comodidad. Es importante divertirse en el escenario.	La imagen y el look son usadas por ella como respeto al escenario y no para seguir los parámetros de los medios. En el pasado, creó un personaje para buscar el agrado del público. Logró una gran comunicación con éste cuando presentó a la Laura real. Le gusta vestir cosas especiales en el escenario, una imagen medieval. Ella misma la

		<p>interior. La imagen es un complemento para el escenario. Usa cosas atrevidas en su vestuario, magnifica parte de lo que ella es. Dice ser malhablada en el escenario, cosa que no hace en su vida cotidiana</p>		<p>maneja</p>
Liderazgo	<p>No se considera líder, pero reconoce que como persona pública, tiene influencia en un grupo social. Considera que el escenario coloca al artista en una posición hasta cierto punto ventajosa, pero se considera en el mismo nivel que toda la gente. Reconoce que su música ha marcado momentos</p>	<p>Se asume como líder, tanto de su público como de otros músicos. También considera que es líder en la innovación que siempre lleva a cabo en su música, procura mantenerse a la vanguardia. Sostiene que el público la ve sin prejuicios y quieren ser como ella.</p>	<p>Si se considera líder. Sobre todo a través de su libro “Sirenas al Ataque”, con el que muchas mujeres, aún las no artistas, se han identificado. El libro ha creado un lazo de unión entre las roqueras mexicanas. Se considera portavoz</p>	<p>No se considera líder, pero reconoce que todos tenemos influencia sobre otros en determinado momento. Considera una manifestación de liderazgo que otras mujeres canten sus canciones.</p>

	en la vida de su público.		de las mujeres que comparten vivencias y el reto de vencer el miedo de emprender una carrera artística.	
Compromiso social	<p>Importante, por ser voz pública, aunque sus letras no hablan de asuntos sociales.</p> <p>Identificación con movimiento zapatista.</p>	<p>No aborda temas sociales en sus canciones, sin embargo dice amar el hecho de llevar paz y ayudar a la gente.</p>	<p>Elemento muy importante. Sobre todo en torno a la realidad de la mujer.</p>	<p>Elemento muy importante. Habla de ello en sus canciones.</p>

<p>Aporte</p>	<p>La búsqueda de espiritualidad y el viaje interior que Santa Sabina plasma a través de su música.</p>	<p>Su voz, fuerza y estilo peculiar. Prender al público, tengan 16 años o 60.</p>	<p>Describir historias de personajes urbanos. Como letrista, sus canciones pueden equipararse a cuentos cortos.</p>	<p>La distingue de otras roqueras, su manejo de la poesía, la preocupación tanto del contenido como de la forma. Manejo del lenguaje, experimentar con géneros y melodías que no obedecen las estructuras tradicionales.</p>
----------------------	---	---	---	--

CONCLUSIONES CUADRO SINOPTICO

En el presente trabajo, se han analizado cuatro casos de mujeres roqueras a profundidad, bajo el parámetro de 30 categorías de análisis sobre identidad femenina.

Dos de ellas provenientes de Guadalajara Jalisco, Rita Guerrero y Kenny Avilés. Dos de ellas, originarias de México Distrito Federal.

Generacionalmente, Kenny Avilés y Laura Abitia, pueden situarse en el mismo período, ya que ambas tienen 51 y 50 años, respectivamente. Por otra parte, la generación de Rita Guerrero y Tere Estrada, puede ser equiparable, ya que tienen 40 y 37 años respectivamente. Todas las investigadas provienen de clase media, clase media alta.

Aunque todas ellas han llevado a cabo una carrera larga dentro del rock, son cuatro universos distintos, con perspectivas muy diferentes desde su propia experiencia de vida, hasta su quehacer en la música.

Específicamente en la carrera musical, Kenny Hábiles ha desarrollado un proyecto personal, aunque casi siempre ha trabajado con un grupo fijo de músicos, la banda de “Los Eléctricos”. A pesar de estar con este grupo, reconoce que ha debido enfrentar el prejuicio machista, tanto de la sociedad en general, como de los propios músicos con los que ha trabajado. Es hasta su último disco, donde incluye la totalidad de los temas de propia autoría. En sus inicios, era su ex pareja quien componía y producía los temas.

Un caso contrastante al anterior y al de los otros dos casos investigados, es el de Rita Guerrero, quien asegura que no existe una diferencia sustancial en que el rock sea interpretado por mujeres, que por hombres. Dice nunca haber tenido problemas a causa del machismo, probablemente porque siempre ha trabajado en grupo, no como solista. Sus compañeros constituyen un fuerte

apoyo, tanto en la composición de los temas, como sobre el escenario. Rita siempre ha trabajado en equipo, desde sus inicios en el teatro. No se considera compositora de carrera.

Por su parte, Tere Estrada, empezó tocando en grupo para luego hacer un proyecto individual. Ha tenido que enfrentar el cuestionamiento de los músicos a cerca de su talento y su capacidad para dirigirlos. Considera muy importante lo que dice a través de sus composiciones, sobre todo en cuanto a la descripción de la realidad de la mujer dentro de la sociedad actual.

Laura Abitia, podría decirse que es la que está más adentrada en el cuidado del contenido y la forma de las composiciones. Sus temas han sido interpretados por otras cantantes. Aunque se considera compositora de carrera, reconoce que se ha relegado como artista.

Las cuatro entrevistadas, son mujeres con una personalidad muy definida, con objetivos claros en la vida. Se reconocen independientes, autosuficientes y le dan una gran importancia al equilibrio y la paz interna. Están conscientes de su tenacidad, de su capacidad de lucha y de su valentía al asumir proyectos de vida no tradicionales. Se rebelan contra los cánones establecidos que etiquetan al ser humano, especialmente a la mujer, dentro de cortos parámetros de pensamiento y acción.

Consideran al cuerpo como elemento de expresión y como un vehículo para desplazarse en la dimensión material. Todas dicen estar satisfechas con el propio y coinciden que el mismo define la personalidad en un nivel, más no en su totalidad. Lo importante es cómo la persona se asuma y se acepte a sí misma. Todas se consideran sensuales y sexuales, libres de expresarse en este terreno, incluso, la sensualidad se constituye en un elemento a ser expresado sobre el escenario.

Todas han tenido momentos históricos que han determinado sus vidas. Para Rita Guerrero, la experiencia de la huelga de 1987 en la UNAM, fue determinante en su opción por la música y en la consideración de asumir una posición ante el sistema.

Por su parte, Kenny se muestra más alejada de las cosas materiales y habla de una búsqueda de paz interna y salud emocional para ella y los que la rodean. Manifiesta un fuerte rechazo al machismo y los prejuicios sociales. Se divierte ante los juicios de la gente hacia su persona.

Para Tere Estrada, las experiencias dolorosas han sido determinantes, no en un sentido fatalista, sino como medio de aprendizaje para descubrir su fortaleza interna.

Para Laura, la experiencia de ser madre, ha sido el momento más importante en su vida y alrededor del cual ha girado su carrera y sus prioridades. Laura dice pertenecer a una generación que vivió la transición de la sujeción de la mujer en el rol de ama de casa hacia la liberación femenina. Una generación que cuestionaba los cánones tradicionales y que vivía una lucha entre lo que aprendieron a ser y lo que querían ser.

Todas muestran un gran respeto y valor hacia su carrera musical, dentro de la cual se encuentran sus más grandes logros de vida, excepto Laura, que considera a su hijo como el logro más grande de su existencia.

Kenny y Rita vienen de una familia numerosa, contrario a Laura y Tere. Kenny es el caso que se podría clasificar como fuera de los cánones tradicionales familiares, ya que su familia era considerada excéntrica y sus padres no ejercían la autoridad a la que se está acostumbrado. Nunca le prohibieron ni exigieron nada. Sin embargo, a ninguna de ellas su familia o sus padres les impidieron ejercer una carrera dentro de la música. Aunque algunos se mostraban preocupados porque sus hijas no fueran a obtener un ingreso económico que les permitiera vivir.

Todas ellas tuvieron en su familia algún miembro que le gustara la música o tocara un instrumento.

Todas muestran tener huellas de ciertos lugares en su vida. Rita Guerrero, recuerda especialmente su natal Guadalajara y es atraída por los sitios antiguos, tanto así que el lugar donde vive, tiene este estilo. Por su parte, Kenny ama los lugares abiertos, el contacto con la naturaleza y disfrutar cada rincón de su casa. La experiencia vivida en Estados Unidos, fue determinante para definir que deseaba hacer su carrera musical en México y para probar otro tipo de vida distinto al que había llevado, el tener que trabajar en cosas que no le agradaban del todo.

Tere Estrada, fue marcada por su infancia en Tlatelolco. Lo describe como un sitio que provoca emociones y recuerdos ambivalentes, como una ciudad dentro de la gran ciudad de México. En este sitio, se sentía libre para jugar de niña, pero por otro lado, percibía el peligro que ya entonces había en este sitio. Por un lado, vivían en Tlatelolco grandes intelectuales y artistas. Por otro, ya se empezaban a gestar bandas de delincuentes y narcotraficantes.

Era un sitio de grandes contrastes. Podía verse a una gran familia con muchos hijos viviendo en un pequeño departamento y a personas con mayor capacidad económica, que vivía en el “Pent House”.

Sus padres de jóvenes, vivieron el 2 de octubre del 68 en este sitio. Su madre tuvo que esconder a sus hijos en el baño, mientras las paredes eran cruzadas por las balas y su padre no tenía acceso a llegar a casa.

En la adolescencia de Tere, su madre decidió que se cambiaran de vivienda al observar el peligro que corrían las jóvenes y que muchas de ellas estaban resultando embarazadas. Todos los

contrastes que Tere observó desde niña, le hicieron cuestionarse el por qué de las cosas. Esto determinó su vocación por la Sociología.

Para Laura fue determinante su viaje a Ámsterdam. Mientras en México a penas se gestaba el movimiento de liberación femenina, en Holanda, la mentalidad con respecto a cosas como el sexo, era totalmente abierta. Los jóvenes hacían el amor en las calles. Ella se sintió confrontada ante esta realidad.

En cuanto a los estudios realizados, solo Tere Estrada tiene una carrera universitaria concluida. Kenny no quiso terminar la preparatoria. Rita y Laura, iniciaron carreras universitarias que no concluyeron. Todas han tomado clases de música, ya sea de forma privada o en instituciones.

Tere y Laura, han debido trabajar en actividades separadas de la música en determinados momentos de su vida. Han abandonado estas actividades ante la frustración de no estar viviendo de una actividad que realmente les apasione y les interese.

En contraste, Kenny dice nunca haber tenido la necesidad de trabajar en una actividad que no le interese, por obtener recursos económicos, salvo en su etapa vivida en Estados Unidos.

Rita por su parte, dice siempre haber trabajado en actividades interesantes. Aunque ha realizado actividades extra a la música, estas se han centrado en la locución, actividad que también le parece interesante. Sin embargo, su mayor fuente de trabajo siempre ha sido la música.

Todas ellas ocupan su tiempo libre en actividades creativas y artísticas. Ya sea en manualidades, cocina, diseño de ropa, etc. Laura y Rita muestran un gran interés por la lectura de poesía y novela. Tere también tiene el hábito de escribir un diario y leer temas interesantes. A Kenny le relaja diseñar ropa y confeccionarla.

En cuanto a las creencias religiosas, todas menos Kenny vienen de familias con tradición católica. Sin embargo, muestran en su totalidad, un fuerte rechazo a la iglesia católica como institución, en los parámetros de conducta establecidos a través de la religión, la manipulación de las personas a través de la culpa y el miedo. Han desarrollado su propia manera de creer en un Ser Superior.

Coinciden en que todas las religiones profundas y ancestrales, llevan al mismo punto de mejoramiento y crecimiento del ser humano, sin embargo al momento de ser instituciones, han cometido errores por el ejercicio del poder.

Sus valores de vida giran en torno al respeto del ser humano, libertad, amor, honestidad, lealtad, respeto a la creatividad y comunicación.

Todas los casos entrevistados tienen pareja en la actualidad. Rita, Tere y Kenny, tienen parejas menores en edad. Laura y Tere tienen actualmente una unión luego de separación del primer matrimonio. Todas, excepto Laura, trabajan en la música con sus parejas y se muestran realizadas haciéndolo. La pareja de Laura, la apoya en la producción de eventos en vivo y antes era su representante, actividad que abandonó.

En general, todas muestran estar muy seguras de lo que quieren en una relación de pareja y de haber aprendido a marcar límites cuando su espacio, ideas o actividades son invadidas. Este aprendizaje se ha realizado a veces a costa de dolor y separaciones.

Todas dan un gran valor a la pareja en sus vidas. En general, reconocen que no es necesario tenerla para ser feliz, sin embargo le dan valor a compartir su existencia con un compañero.

En cuanto a la maternidad, ninguna manifiesta haberla suspendido por el ejercicio de la música., tampoco rechazarla.

Laura Abitia, tiene un hijo adolescente y manifiesta que la maternidad es la mejor experiencia de su vida. Tuvo que posponerse un poco como artista por su hijo, reconoce que la maternidad puede ser un freno para el ejercicio de una carrera artística en un momento, pero no impedirla.

Tere y Rita, manifiestan un profundo deseo de ser madres, aunque esto implique un reacomodo de sus actividades e incluso estar ausentes del escenario por un tiempo. Kenny dice nunca haber rechazado la maternidad. El no tener hijos, es algo que simplemente se dio en su vida.

En lo referente a los roles de vida, los cuatro casos investigados muestran una diferencia de prioridades y de visión ante las distintas facetas.

Rita muestra una integración muy clara de sus roles, los cuales están jerarquizados según sus prioridades. En general, da importancia a la creatividad en las distintas áreas, tanto profesional como personal. Su carrera musical ha marcado la línea de las actividades que realiza para obtener el sustento económico. Por no hacer otra actividad extra a la música y no verse forzada a realizar otro trabajo, su actividad laboral está orientada hacia objetivos claros. Su familia forma parte integral en su vida, sobre todo la relación de amistad que sostiene con sus hermanas. El rol de pareja está integrado con su actividad musical, ya que trabaja junto a su compañero. Dice no ser víctima del machismo, ni tener problemas con el mismo.

Kenny Avilés también muestra una integración de roles, encaminados hacia su vocación y objetivos. Sitúa en primer término a la artista, a la roquera. También es importante su rol de pareja. Al igual que Rita, comparte con su compañero de vida la actividad musical. Toma con humor las actividades cotidianas, se divierte con lo que ella llama “el rol de sirvienta”. Para ella es

importante poner empeño en todas las cosas, desde las grandes como un concierto, hasta las pequeñas, como lavar un tapete. Dice ser obsesionada por la limpieza.

Tere Estrada, luego de experimentar el trabajo en una organización estatal, logró encaminar sus actividades productivas hacia su vocación en la música y la sociología. Tiene muy claro la jerarquización de sus roles de vida: en primer término, la profesional; en segundo, la pareja y en tercero, la casa. Desea ser madre y reconoce que esto determinará un reacomodo de sus prioridades. Lo más importante para ella es la creatividad.

Laura Abitia reconoce haberse pospuesto como artista, probablemente por el miedo al éxito. Su prioridad durante mucho tiempo fue ser madre. Esto hizo que su actividad musical ocupara un segundo plano. Hoy sus roles están jerarquizados en el siguiente orden: maestra, madre, esposa y artista. Desea poner en primer término a la artista.

En cuanto a la visión que las cuatro entrevistadas tienen sobre la sociedad mexicana actual, todas coinciden en que los patrones tradicionales se siguen manteniendo, sobre todo en lo referente a las manifestaciones que pretenden cuestionar al sistema dominante. Coinciden en que aún existen prejuicios hacia la actividad artística, considerándola como una actividad de ocio y no como una profesión.

Todas, menos Rita, sostienen que el machismo está profundamente arraigado en esta sociedad y que aunque se han dado cambios, los mismos se llevan a cabo de forma muy lenta. Las mujeres siguen educando a sus hijos bajo costumbres tradicionales, son pocas las que tratan de darles unos principios diferentes. Rita reconoce que los hombres están empezando a adecuarse a la independencia de las mujeres. Ellos se asustan ante una mujer autosuficiente. Ambos sexos aprenden poco a poco a relacionarse mediante principios más igualitarios. Sostienen que la

sociedad mexicana actual, aún conserva una doble moral un esfuerzo por mantener ciertas apariencias, aunque en el fondo, la realidad sea otra.

Si estos cánones tradicionales se mantienen en la sociedad, es lógico que la misma aún considere a las roqueras como “seres raros” . Todas, menos Rita Guerrero, sostienen que las roqueras aún tienen que enfrentar los prejuicios de la generalidad de personas, que las sigue considerando drogadictas, prostitutas o víctimas de los excesos.

Los hijos de roqueras también enfrentan los prejuicios sociales por la apariencia diferente en el vestuario y actitudes de sus madres. Así mismo, el horario diferente en que las mismas trabajan, generalmente de noche, hace que las personas las juzguen de forma negativa.

Las entrevistadas sostienen que se ha dado a través del tiempo un cambio positivo a pesar de los prejuicios existentes. Partiendo de que a finales de los sesenta, las mujeres ni siquiera asistían como público a las tocadas, para luego ser acompañantes y “fans” de los hombres, desde finales de los noventa, ellas han tomado un papel protagónico dentro de la escena del rock mexicano.

Todas coinciden en que no existe un movimiento de rock femenino en México, lo que se ha dado es la manifestación de proyectos individuales, pero no de una conciencia colectiva. Los músicos aún tienen cierto prejuicio y duda sobre el talento de las mujeres como compositoras, intérpretes y ejecutantes. Se muestran en algunos casos, reacios a ser dirigidos en una banda por una mujer.

Las entrevistadas coinciden en su concepción de “éxito”. Para ellas, más que fama, que aparecer en los medios o el dinero, el éxito consiste en poder vivir de lo que aman hacer, en el aprendizaje de vida. No descartan la importancia de los logros, pero más que esto, consideran importante la satisfacción personal de vida.

Todas muestran un profundo respeto hacia su trayectoria en la música, hacia su tenacidad y esfuerzo por mantener una carrera, una propuesta honesta y un estilo a través del tiempo, con o sin la difusión de su música a través de los medios de comunicación.

En cuanto a la parte emocional, los cuatro casos muestran una gran sensibilidad hacia la naturaleza y una vital importancia hacia las relaciones humanas, las cuales forman parte central en sus vidas.

A través de los cuatro casos, puede verse una profunda identificación con su entorno social y una preocupación por el bienestar del otro. Todas rechazan la injusticia, el freno del sistema hacia las manifestaciones diferentes, los tabúes, los prejuicios sociales. Así mismo, rechazan el abuso de poder, la corrupción, el hambre, la desigualdad, la invasión del espacio y la impunidad. Ninguna de ellas se muestra afín a alguna tendencia política, es más, rechazan la forma en que la misma se ejerce en la actualidad.

Algunas de ellas, muestran temor ante la muerte y la soledad. Consideran que la violencia es la principal causa de los males sociales.

En cuanto a las influencias musicales, muestran estar marcadas por estilos como el rock y la trova. Los intérpretes que han influenciado sus carreras, se ubican entre las décadas de los sesentas y setentas. Rita Guerrero, también muestra interés hacia la música clásica y barroca. Kenny Avilés, también dice estar influenciada por la música de Celia Cruz y la banda sinaloense.

En lo referente a la relación con las disqueras, los cuatro casos prefieren el trabajo independiente, debido a que permite mayor libertad en el tema artístico y creativo, aunque los recursos económicos estén más limitados.

Rita Guerrero y Kenny Avilés, tuvieron experiencia trabajando con empresas trasnacionales, contrario a Tere Estrada y Laura Abitia, cuyo trabajo se ha desarrollado siempre de forma independiente.

Sostienen que en muchos casos, los artistas son elegidos por la industria musical en cuanto más manipulables son. Los productores influyen en todo el producto musical, desde la composición, hasta la manera de presentarlo. Concuerdan en que más que artistas, la industria “enlata la música” anulando la creatividad y las propuestas honestas, para evitar los riesgos y vender como cualquier producto del súper mercado, lo que consideran “música”. Esta industria da mayor importancia al físico que al talento, creando estereotipos de belleza y de estilos musicales.

Los cuatro casos investigados, han defendido su propuesta ante los intentos de algunos productores de modificar lo que quieren expresar. Ellas sostienen que mientras un artista tenga claro lo que quiere, menos posibilidades tendrá de entrar en la industria musical, porque será menos manipulable.

Según las entrevistadas los medios, sobre todo la televisión, como los canales de música MTV y Telehit, han creado estereotipos de lo que es ser roquera: una mujer que sale enseñando partes de su cuerpo, con cierto vestuario y ciertas actitudes. Han creado estereotipos de lo que es el rock en general. Ellas sostienen que esta es una manipulación más de la industria. Ser roquera es simplemente ser honesta y congruente con una propuesta musical auténtica. El rock no es el glamour ni las actitudes que los medios masivos retratan.

Entre las diferencias fundamentales entre rock y pop, las entrevistadas mencionan las siguientes:

El rock permite mayor libertad de expresión, se convierte en un elemento más honesto y visceral. En el pop no se puede arriesgar, es un producto “pasteurizado y enlatado por la industria musical”. En el pop, lo importante es la imagen, contrario al rock, donde lo importante es lo que se dice. En el pop pesa más el cuerpo; en el rock, las ideas. El pop nulifica, suaviza y estandariza las expresiones musicales.

El escenario es para todas las entrevistadas un espacio que adquiere dimensiones de sagrado, de ceremonia, un lugar de transformación. Un espacio donde la timidez queda en el olvido y donde crecen las emociones, donde se engrandecen como personas, donde pueden expresar libremente todo lo que desean. Algunas de ellas, que son tímidas en la vida cotidiana, son otra persona al subirse al escenario. Este lugar marca el momento de “entregar la vida”, el momento de gritar al mundo quiénes son.

Referente al tema de la composición, Laura Abitia y Tere Estrada, dan una gran importancia a este oficio y a cantar lo que escriben, porque es su forma de ver el mundo. Ambas abordan temas sociales y la realidad de la mujer mexicana en la actualidad.

Por su parte, Kenny presenta por primera vez un disco con la totalidad de temas propios. Para ella ha sido un gran momento en su carrera y aunque no aborda temas sociales, si es importante para ella cantar lo que escribe.

Rita Guerrero, no se considera compositora de carrera. Los temas generalmente son compuestos en grupo. Sin embargo, considera que sus canciones hablan sobre cuestionamientos ante diversos aspectos de la vida.

En cuanto al manejo de la imagen, todas coinciden en que es un elemento importante como un complemento a la música y como respeto al escenario. Sin embargo, nunca la imagen determinará su música.

Algunas de ellas utilizan elementos teatrales en la presentación de sus espectáculos. Coinciden en el uso de un vestuario especial para el escenario, elementos que no portarían en su vida cotidiana, todo sin sacrificar la comodidad. El vestuario forma parte del mundo del escenario, de ese respeto al lugar que consideran mágico y sagrado.

Kenny y Tere Estrada, se asumen plenamente como líderes de un grupo social, contrario a Rita y Laura, quienes no se consideran líderes, pero asumen que como personas públicas, en un momento tienen injerencia sobre un grupo determinado.

Todas coinciden en que su trayectoria ha marcado un liderazgo sobre otros músicos y sobre jóvenes mujeres que inician una carrera musical. Tere Estrada, considera que su libro “Sirenas al Ataque” se ha constituido como un puente entre las diversas generaciones de roqueras y como un elemento que motiva a las mujeres a realizar lo que quieren ser.

El compromiso social atraviesa la carrera de las cuatro entrevistadas. Aunque el mismo no es manifiesto en las letras de las canciones de algunas, su actitud y su carrera siempre se han relacionado con la realidad que las rodea.

Todas consideran hacer un aporte importante con su música, desde los temas de búsqueda espiritual, crítica social, hasta la forma de escribir y la fuerza de sus voces que plasman en el escenario y sus discos.

ANÁLISIS DE DISCURSO

Las entrevistas presentadas anteriormente, son la base para la comprensión del contexto en que se desenvuelven los sujetos de estudio y la realidad social en la que han elaborado su obra artística y su concepto de identidad femenina. El estudio del contexto coyuntural es el pilar sobre el que se puede construir un análisis de discurso.

A continuación se presenta el análisis de discurso, fundamentado en la hermenéutica, específicamente en los siguientes elementos:

1. Verosímil Social o Contexto:

Circunstancias, ambiente y época en que fue escrita la obra.

2. Marco Ideológico:

a) Indicios Sintagmáticos:

Contexto personal

a.1) Indicios por Carencia:

Contradicciones entre segmentos del texto.

a.2) Indicios por Exceso:

Uso de tautologías, repetición y superficialidad.

b) Indicios Paradigmáticos:

Saber compartido con la comunidad o memoria colectiva.

3. Análisis de Primer Nivel, sentido directo:

Análisis sintáctico de la obra.

4. Análisis de Segundo Nivel, sentido indirecto:

Análisis semántico de la obra.

Simbolismo lingüístico, lo sugerido.

Sentido de las palabras dentro del texto, plurisignificados.

Figuras de Pensamiento.

Emociones.

5. Análisis de Ritmo y Tiempo:

Diferencia de tiempos en que escribe el autor.

Ritmo interno de la obra.

Sonido o musicalidad de las Palabras.

6. Análisis de Sentido:

Conclusión de lo que quiso decir el autor.

7. Análisis de Significancia:

Inclusión de la obra en otro contexto.

8. Sentido de pertinencia:

Razón por la cual existe el discurso, motivación para su elaboración. Utilidad del discurso.

9. Verosímil Cultural:

Normas y valores que determinan lo conveniente en una sociedad. Reacción y cuestionamientos del autor ante los mismos.

10. Ejes de Identidad Femenina:

Se cruzará el análisis del discurso con la información obtenida en las entrevistas

A continuación, se encontrará en primer término, la letra de las canciones de cada autora y en seguida, un cuadro sinóptico que resume el análisis de cada uno de los elementos anteriormente citados.

ESTE OFICIO

Autora: Laura Abitia

Este oficio de mirar
la vida y sus bemoles
con una armonía
y buscar el ritmo exacto
de cada palabra,
de cada suceso
me obliga
a ser siempre fiel
memoria
y clave de sol
Es posible
que muchas canciones

le parezcan algo susceptibles

de comparación

con hechos y personas

de una realidad absurda

pero esta es mi forma de hablar...

Compartir el grito de la historia

con una canción

aunque por falta de presupuesto

me cancelen la función

Yo quiero seguir cantando

seguir desgarrando en mi voz

una que otra rebeldía

una que otra cobardía

y el derecho a no desistir

Puede que en algún momento

asomen al acorde

amores imperfectos

hijos predilectos

de la rima y la destreza

de las depresiones

En nombre de la diversión

me acusan de sentimental

En la búsqueda del tono

se hacen consecuentes

las irreverencias

las sostengo en el espejo

ya sin la careta de los reflectores

No quiero aprender a fingir...

Compartiendo el grito de la historia...

Yo voy a seguir cantando...

CANCION Y AUTORA:

“ESTE OFICIO”

LAURA ABITIA

CATEGORIAS

**VEROSIMIL
SOCIAL O
CONTEXTO**

Esta canción fue escrita entre 1989 y 1990, en un momento en que la autora hizo un alto para replantearse “el que hacer de su vida”, el significado de su labor como artista y compositora. De esta cuenta, nace “Este oficio”, donde Laura Abitia describe de qué se trata su labor, el significado de la misma y lo hace saliendo de su propio ser, como una observadora ajena, como una segunda persona.

<p>MARCO IDEOLOGICO</p>	
<p>a) Indicios Sintagmáticos</p>	<p>Laura confiesa haberse postergado como artista durante un largo período de su vida. El ser madre, fue una circunstancia que la llevó a dejar en un segundo plano el que hacer artístico, al no verse apoyada. Pasado el tiempo, su hijo se convirtió en uno de los principales apoyos para que retomara la música y produjera su primer disco “Desde El Caracol”. En este proceso, la autora escribe “Este Oficio” como una reivindicación del significado y la razón de escribir y cantar temas que hablan sobre su pensamiento y convicciones, sin ceder a las exigencias de la industria.</p>
<p>a.1) Indicios por Carencia</p>	<p>No existen contradicciones dentro del texto. Cada palabra apunta a reforzar la defensa de la autora en cuanto a cantar sobre su experiencia de vida, su fidelidad hacia sí misma, la expresión de rebeldía, el reconocimiento de la vulnerabilidad y cómo de ella nace la fuerza, sobre la tristeza y su derecho a mantenerse firme en sus ideas.</p>

a.2) Indicios por

Exceso

Laura Abitia da igual importancia a la forma y el contenido de lo que escribe. A diferencia de las otras autoras, repite muy poco en su canción como estribillo; más bien, sigue ahondando sobre el tema. Las expresiones que se repiten son: “Compartir el grito de la historia con una canción, aunque por falta de presupuesto me cancelen la función. Yo quiero seguir cantando, desgarrando en mi voz una que otra rebeldía, una que otra cobardía y el derecho a no desistir”. Sin embargo, en estas repeticiones, aún existe cierta variación de palabras, como “compartir-compartiendo”, “yo quiero seguir cantando- yo voy a seguir cantando”. Esto da cuenta de la importancia que la autora atribuye a la forma. Las repeticiones contribuyen a reforzar el mensaje.

<p>b) Indicios Paradigmáticos</p>	<p>Laura comparte la realidad de otras roqueras, que han tenido que aprender a combinar la maternidad con la labor artística. Muchas de ellas, no tuvieron el apoyo ni de una pareja, ni de los compañeros artistas con los que trabajaban. Laura sostiene que participó en varios conciertos de solidaridad ante causas sociales. Esta solidaridad no se extendió por parte de sus compañeros hacia apoyarla mientras tenía que llevar a su hijo pequeño a las tocadas. Una vez lo vio en la orilla del escenario mientras ella tocaba y nadie llegó a recogerlo.</p> <p>Por otra parte, Laura, al igual que los tres casos investigados y otras cantautoras, defiende ante todo sus ideas y su pensamiento. De esta cuenta, canta libremente lo que desea expresar. Por esto ha pagado el precio de hacer un trabajo independiente durante toda su carrera.</p>
<p>3. ANALISIS PRIMER NIVEL.</p>	
<p>Estudio sintáctico de la obra</p>	
<p>No. De Sustantivos</p>	<p>39</p>
<p>No. De Verbos</p>	<p>21</p>

No. De Adjetivos	8
No. De Adverbios	12
No. De Complementos directos	5
Síntesis	<p>La autora tiene en esta obra una fuerte carga de nominaciones. Esta situación se interpreta como un esfuerzo de nombrar constantemente situaciones y su reacción ante ellas; sus sentimientos y rebeldías.</p> <p>En segundo plano, se encuentran las acciones, las cuales están supeditadas a las acciones que ocasionalmente son modificadas en su significado.</p>

<p>4. ANALISIS</p> <p>SEGUNDO NIVEL</p>	
<p>Estudio semántico de la obra</p>	
<p>Simbolismo lingüístico, lo sugerido</p>	<p>La autora simboliza las situaciones de la vida a través de conceptos musicales. Por ejemplo, en música, el tono menor genera una sensación de tristeza, contrario a los tonos mayores. En este caso “los bemoles de la vida”, se refieren a las tristezas o decepciones. La clave se constituye en la base tonal. En este caso, “la clave de sol” puede interpretarse como los valores que son la base de su vida. La autora hace uso de la ironía para defender su vulnerabilidad como ser humano, aunque la gente pueda juzgarla de “sentimental”. De esta vulnerabilidad lanza un grito desgarrado para defender su pensamiento y su subjetividad.</p>

Plurisignificados

Bemoles: tristezas, decepción.

Armonía: equilibrio interno.

Clave de Sol: valores base.

Grito de la historia: Sucesos que marcan la vida.

Asomen al acorde: Situaciones que llegan a la vida.

En la búsqueda del tono: Búsqueda de respuestas, de razones, del por qué de las cosas, de crecimiento interno.

Las sostengo en el espejo: Confrontación consigo misma Sin la careta de los reflectores: En soledad.

<p>Figuras de Pensamiento</p>	<p>Perífrasis: “La vida y sus bemoles con una armonía” “Memoria y clave de sol”.</p> <p>Apóstrofe: “y buscar el ritmo exacto de cada suceso” “seguir desgarrando en mi voz una que otra rebeldía, una que otra cobardía” “Las sostengo en el espejo, ya sin la careta de los reflectores”.</p> <p>Personificación: “El grito de la historia” “Puede que en algún momento asomen al acorde amores imperfectos, hijos predilectos de la rima y la destreza de las depresiones”.</p> <p>Ironía: “Es posible que muchas canciones le parezcan algo susceptibles, de comparación con hechos y personas de una realidad absurda” “Aunque por falta de presupuesto me cancelen la función” “En nombre de la diversión me acusan de sentimental” “En la búsqueda del tono se hacen consecuentes las irreverencias”</p>
<p>5.ANALISIS DE RITMO Y TIEMPO</p>	
<p>Diferencia de tiempos</p>	<p>La canción está fundamentalmente escrita en tiempo presente, con variación de forma, pero siempre en tiempo presente. La autora está confrontando su presente, reforzando y retomando la razón y el significado de lo que hace como artista</p>

**Ritmo interno y
musicalidad**

En el texto se puede notar un fino manejo del lenguaje, la preocupación por la elección de las palabras, que cuidando la forma den cuenta del significado. Predomina la rima asonante y en pocos casos se emplea la rima consonante. La acentuación de las palabras obedece fielmente al ritmo de 6/8 (medida rítmica de seis tiempos en un compás dividido en octavos) de la obra. La acentuación del ritmo coincide con la de las palabras.

<p>6.SENTIDO DE PERTINENCIA</p>	<p>El texto está motivado por una necesidad interna de la autora de comprender el valor de su obra, la razón de llevarla a cabo y hacerla valer ante el mundo que la rodea. Es una defensa de su pensamiento a pesar de lo que los demás puedan interpretar.</p>
<p>7.VEROSIMIL CULTURAL</p>	<p>La autora comparte con otras compositoras, la defensa de su propuesta ante un contexto de la industria musical que pretende modificar y manipular las composiciones para hacerlas comerciales. Puede notarse una defensa de su ser como mujer, que muchos pueden juzgar de “sentimental y débil”, pero que posee una gran fuerza para mantenerse firme. En general, puede notarse un gran respeto por sí misma, por su obra, una reivindicación del significado de la misma y la creación de una identidad más fuerte. Es un plantarse ante la sociedad sin importar las opiniones de terceros.</p>

**8. EJES DE
IDENTIDAD
FEMENINA**

Puede notarse una reconstrucción del concepto de mujer a través de la valorización y defensa que la autora hace de su aspecto cognitivo y subjetivo. El elemento trasgresor está totalmente presente en la obra. Lo demuestra haciendo uso de la ironía ante el sistema social y la ignorancia de algunas personas que solo perciben las cosas superficialmente, pero no son capaces de ahondar en ellas. Toda la obra está llena de la mención de valores como la fidelidad y la firmeza hacia los propios pensamientos y valores. Podría decirse que el texto es una reivindicación y una reconstrucción de identidad femenina a través del rol de compositora e intérprete, de artista en una palabra.

“AÚN PUEDO VOLAR”

Autora: Kenny Avilés

Hoy descubrí que puedo volar más lejos

un ángel me lo dijo una vez más

y seguiré, seguiré colando de nuevo

ya nadie me derrumbará.

A veces nos caemos, a veces tropezamos

Y seguiré, seguiré volando de nuevo

Seguiré volando de nuevo

Nadie, nadie, nadie me verá caer

Nadie, nadie, nadie me quitará mi fe

Nadie me quitará mi fe

Nadie me quitará mi fe no, no, no.

CANCION Y AUTORA:

“AÚN PUEDO VOLAR”

KENNY AVILÉS

CATEGORIAS

**VEROSIMIL
SOCIAL O
CONTEXTO**

La canción fue escrita en el período entre el año 2002 y 2004. Fue realizada luego de que Kenny tuvo la experiencia de que un músico de su banda le dijera que ella tenía “sus alas rotas”. Le cuestionó sobre sus años de carrera, comparando en forma negativa sus dos décadas en la música, con las de grupos como Maná. Este músico, veinte años más joven que ella, le dijo que si no fuera por él, ella nunca hubiera escrito canciones. Ella le respondió que antes de que el naciera, ella ya estaba componiendo.

<p>MARCO IDEOLOGICO</p>	
<p>a) Indicios Sintagmáticos</p>	<p>Kenny fue cuestionada por un músico veinte años menor sobre su calidad como compositora. Enfrentó un prejuicio machista arraigado fuertemente en la sociedad mexicana y en el mundo de la música dentro de los intérpretes masculinos: la falta de credibilidad ante la capacidad que tiene una mujer de dirigir una banda, la negación de algunos músicos a ser dirigidos por una mujer. Así mismo, el cuestionamiento sobre su capacidad para componer. Ella reaccionó defendiendo su propuesta y su carrera, afirmando que “puede volar y que nadie le quitará la fe”.</p>
<p>a.1) Indicios por Carencia</p>	<p>No existen contradicciones dentro del texto. La autora encamina todo el discurso hacia afirmar que puede seguir adelante con su carrera y a rechazar cualquier intento de terceros a bloquear o interrumpir su desarrollo.</p>
<p>a.2) Indicios por Exceso</p>	<p>Existe una constante repetición de las siguientes expresiones: Seguiré, volando de nuevo, nadie, me quitará mi fe, no. Estas repeticiones no pueden clasificarse como superficialidades, sino como elementos reforzadores del mensaje de afirmación de si misma.</p>

<p>b) Indicios Paradigmáticos</p>	<p>Tres de los casos investigados coinciden en que algunos músicos dentro del rock mexicano, aún conservan prejuicios hacia la calidad y capacidad de las mujeres que hacen carrera dentro de este género.</p> <p>Varias roqueras han tenido que enfrentar el cuestionamiento de los hombres a cerca del tema y han tenido dificultades en formar una banda debido al rechazo de los mismos a ser dirigidos por una mujer.</p> <p>Este es el caso de Tere Estrada. Kenny sostiene que hoy en día es más respetada por sus 25 años de carrera, pero aún enfrenta situaciones como la anteriormente descrita.</p>
<p>3. ANALISIS PRIMER NIVEL.</p>	
<p>Estudio sintáctico de la obra</p>	
<p>No. De Sustantivos</p>	<p>14</p>
<p>No. De Verbos</p>	<p>20</p>
<p>No. De Adjetivos</p>	<p>0</p>
<p>No. De Adverbios</p>	<p>11</p>

No. De Complementos directos	4
Síntesis	El sentido de la canción, está dado fundamentalmente por acciones más que por nominaciones. La fuerte cantidad de adverbios y complementos directos, son elementos que manifiestan la intensión de la autora en reforzar la emisión del mensaje fundamental
4. ANALISIS SEGUNDO NIVEL	
Estudio semántico de la obra	
Simbolismo lingüístico, lo sugerido	En la canción, la autora sugiere que está siendo apoyada espiritualmente por un ser superior. Reconoce que el ser humano tiene debilidades que superar.
Plurisignificados	Todas las palabras tienen un sentido directo. No existen plurisignificados

<p>Figuras de Pensamiento</p>	<p>Se identificaron fundamentalmente dos figuras: Reduplicación, en las frases “Nadie, nadie, nadie me verá caer” “Nadie, nadie, nadie me quitará mi fe” “no, no, no, no, no” “y seguiré, seguiré volando de nuevo”. Apóstrofe, en las frases: “Un ángel me lo dijo una vez más” “Nadie me quitará mi fe”.</p>
<p>5. ANALISIS DE RITMO Y TIEMPO</p>	
<p>Diferencia de tiempos</p>	<p>La autora hace mención una vez del pasado, en el que reconoce su fortaleza. Parte de él hacia el futuro, tiempo predominante en la canción, tanto para reafirmar sus convicciones como para rechazar los obstáculos. Menciona una vez el presente para reconocer debilidades en el ser humano, para luego volver hacia una visión particular del futuro, en el que fundamentalmente la autora sostiene que seguirá adelante en pos de sus objetivos, mediante la fe en sí misma.</p>
<p>Ritmo interno y musicalidad</p>	<p>El texto tiene musicalidad, reforzada por la repetición de palabras. No obedece a una estructura silábica, los versos están elaborados de forma libre.</p>

<p>6. SENTIDO DE PERTINENCIA</p>	<p>El texto está motivado por una experiencia vivida por la autora. Se concibe como una respuesta a una agresión y como autoafirmación de la confianza personal como persona y como artista. La utilidad del discurso radica en este punto: en ser una manifestación de autoafirmación, la cual puede trascender a ser un elemento de autoafirmación para otras personas que tengan contacto con la canción, tanto hombres como mujeres.</p>
<p>7. VEROSIMIL CULTURAL</p>	<p>La autora reacciona ante un prejuicio social machista que aún persiste en la sociedad mexicana. Su postura, más que de rechazo al mismo, es trascender a reforzar su identidad como artista y su confianza en sí misma.</p>
<p>8. EJES DE IDENTIDAD FEMENINA</p>	<p>Claramente puede verse en el texto un sentido trasgresor y de resistencia al sistema social, que aún conserva elementos de la concepción tradicional del papel de la mujer; aún los conserva dentro de círculos que pueden concebirse como más abiertos en mentalidad y actitudes, como son los músicos roqueros. Así mismo, puede verse la prioridad que la autora da a su rol como artista y una profunda reafirmación de su propia identidad.</p>

ESPERAR QUE?

Autora: Rita Guerrero

En un día como hoy
tu cielo es lejano
tus ojos no mienten
te veo, no puedes cambiar
quisiera viajar
El cielo sí cambia
te habla en silencio
es el tiempo del mundo
me dice que espere
En un día...
el cielo...
Esperar qué?
hay algo del otro lado?
Inventar qué?

hay algo aquí en este?

En un día como hoy

la tierra me inventa

mis ojos no mienten

me veo, quisiera cambiar

Decir, sin hablar

el viento me mueve

acaricia en silencio

es el tiempo del mundo

me dice que invente

Inventar qué?

Esperar qué?

Inventar qué?

Hay algo?

Esperar qué?

hay algo aquí en este?

Esperar qué?

hay algo del otro lado?

Inventar qué?

hay algo aquí en este?

CANCION Y AUTORA: “ESPERAR QUÉ?” RITA GUERRERO	
CATEGORIAS	
VEROSIMIL SOCIAL O CONTEXTO	Rita Guerrero recuerda haber escrito esta canción alrededor del año 1999. La misma fue publicada en el disco Mar Adentro en la Sangre del grupo Santa Sabina, lanzado en el año 2000.
MARCO IDEOLOGICO	

<p>a) Indicios Sintagmáticos</p>	<p>La compositora en esta canción, da cuenta de una necesidad de preguntarse cosas ante la vida. Es un cuestionamiento sobre todo ante lo incierto del futuro. Más que ser un tema relacionado con el contexto social, es un cuestionamiento puramente personal e interno. Expresa el hecho de abandonar un puerto seguro y no saber qué habrá al otro lado. Y más que eso, es cuestionar la veracidad de esa idea de “seguridad” a la que el ser humano se aferra ante el temor de lo desconocido.</p>
<p>a.1) Indicios por Carencia</p>	<p>No existen contradicciones dentro del texto. Todo el tema habla del cuestionamiento, de la esperanza y la desesperación ante lo incierto. Habla de caminar aún con la venda de lo desconocido.</p>
<p>a.2) Indicios por Exceso</p>	<p>Los cuestionamientos son recurrentes en el tema. Las preguntas ¿Hay algo del otro lado? ¿Hay algo aquí en este? ¿Inventar qué? ¿Esperar qué?, se repiten varias veces. Esto no se concibe como superficial, sino como un elemento reforzador del estado de ánimo que la autora expresa. Reafirma el estado de duda la vulnerabilidad que esto conlleva.</p>

<p>b) Indicios Paradigmáticos</p>	<p>Aunque la canción no da cuenta de un momento histórico o social determinado, sí da cuenta de un estado emocional común a los seres humanos: la duda. Ese estado de duda produce una gran incomodidad porque todos deseamos llegar a “lo seguro”. Esta canción, enmarcada en el disco “Mar Adentro en la Sangre”, forma parte de una colección de temas que se refieren a este estado psicológico del ser humano. “El mar adentro comienza cuando la tierra firme se pierde de vista. Esas alturas del mar son para los grandes navegantes, para el que deja una orilla convencido de que alcanzará la siguiente.</p> <p>Al Mar Adentro en la Sangre se llega cuando el corazón ha zarpado con rumbo al siguiente puerto, que puede ser un amor o una idea, sin tierra a la vista, donde cada latido tiene la dimensión de un salto al vacío” (Soler, Jordi. Tomado de www.santasabina.com.mx) La cita anterior enmarca ese saber o más bien, ese sentir compartido con la comunidad humana en general: el temor, la duda, el incierto y la valentía de afrontarlo.</p>
<p>3. ANALISIS</p>	

PRIMER NIVEL.	
Estudio sintáctico de la obra	
No. De Sustantivos	17
No. De Verbos	38
No. De Adjetivos	1
No. De Adverbios	8
No. De Complementos directos	6
Síntesis	El sentido del tema está fuertemente cargado por acciones. Dichas acciones están constantemente modificadas por los adverbios y los complementos directos. Esto da cuenta de un significado constantemente cambiante.

4. ANALISIS SEGUNDO NIVEL	
Estudio semántico de la obra	
Simbolismo lingüístico, lo sugerido	Desde el nivel sintáctico, la autora sugiere inestabilidad y cambio. Esto debido a la constante modificación de significados. La canción está llena de metáforas y símiles que sugieren lejanía, descubrimiento de una verdad probablemente no esperada y el deseo de huir de ella. Sugiere que existe un “tiempo ancestral que pide paciencia”. Expresa descubrimiento de la verdad interna y deseo de cambio. Un llamado a reinventarse, a seguir caminando aunque el punto de llegada sea incierto.
Plurisignificados	Cielo: El ser del otro, la verdad. Tiempo del mundo: destino, lo escrito, sabiduría, Ser Superior. El otro lado: Sitio interior de llegada. Inventar:

	<p>revestirse de nueva identidad. Hay algo aquí en este?: cuestionamiento de la veracidad de lo que hasta el momento se considera seguro. Tierra: Madre</p>
<p>Figuras de Pensamiento</p>	<p>Anáfora: Repetición inicial en las frases de las siguientes palabras: inventar, esperar, hay.</p> <p>Personificación: “Tus ojos no mienten” “El cielo... Te habla en silencio. Es el tiempo del mundo, me dice que espere” “La tierra me inventa, mis ojos no mienten” “El viento...acaricia en silencio. Es el tiempo del mundo, me dice que invente”.</p> <p>Interrogación: “¿Esperar qué? ¿Hay algo del otro lado? ¿Inventar qué? ¿Hay algo aquí en este? ¿Hay algo?”</p> <p>Antítesis o Contraste: “Decir sin hablar”</p>
<p>5.ANALISIS DE RITMO Y TIEMPO</p>	
<p>Diferencia de tiempos</p>	<p>El tema parte fundamentalmente en el presente, transita en el presente, cuestionando constantemente la propia realidad. Hace una referencia al futuro, no gramaticalmente sino en la evocación</p>

	de sentido. El incierto siempre refiere al futuro.
Ritmo interno y musicalidad	Los versos no obedecen a una estructura silábica determinada. Sin embargo oscilan entre 5 y 8 sílabas. Hay rima consonante dos veces y la rima asonante aparece con mayor frecuencia. En los versos, la musicalidad está dada por las palabras que se repiten, cambiando de significado. En el estribillo, la estructura silábica se vuelve más constante, entre 4 y 8 sílabas. Esto le da un énfasis musical. Así mismo, los cuestionamientos son recurrentes con las mismas palabras: qué, hay, inventar, esperar, aquí, algo. Este elemento, también contribuye a la musicalidad interna de la obra.
6. SENTIDO DE PERTINENCIA	La autora escribe este tema ante una necesidad totalmente interna y propia de expresar la inestabilidad de la duda, la falta de una base segura ante lo desconocido. Esta obra no tiene relación con un suceso externo; su pertinencia es totalmente personal.

<p>7. VEROSIMIL CULTURAL</p>	<p>En un mundo de continuo cambio de vida, de ideas, de valores, de la ecología, de migraciones, de globalización; todos nos enfrentamos y vemos más de cerca lo incierto. Hoy no habitamos en un ambiente social en el cual los dogmas son la base de la fe y por lo tanto de la vida. Hoy vivimos en una época en que los dogmas quedan sin valía. Ahora tenemos las diferentes corrientes de pensamiento al alcance de la mano. Ante esto, constantemente nos cuestionamos las propias creencias y lo que hasta el momento hemos adoptado como verdad. Este es el contexto que provoca una inestabilidad interna y un estado de ansiedad en el ser humano, pero también provoca un estado de crecimiento y evolución interna.</p>
<p>8. EJES DE IDENTIDAD FEMENINA</p>	<p>El cuestionamiento ante lo incierto, trasciende el género. Sin embargo, como el tema está escrito por una mujer, partimos de que la autora hace alusión a un cuestionamiento desde su condición femenina. La autora hace alusión de una necesidad de reinventarse, de cubrirse de otra identidad para enfrentar el riesgo de no saber el punto de llegada. Hace un cuestionamiento constante hacia el otro y hacia sí misma. Resiste el abandono de la seguridad, pero asume el riesgo de viajar hacia lo desconocido, de enfrentar y asumir lo verdadero. Reconoce que no puede intentar cambiar al otro, pero sí puede cambiarse a sí misma. Puede decirse que es una redefinición de sí misma como mujer ante lo incierto.</p>

OYE CHAVA

Autora: Tere Estrada

Oye chava

tienes ganas

de crear mundos justos

y te das topes con la barda

de tu misma casa

ni el temblor la derrumbó

necesitas temblar en tu interior

Oye chava

confundida

haces un intento por correr

tras la sombra de esa estrella

y no te quieres dar cuenta

que tienes que desgarrar

las líneas de tu cuerpo

Oye chava

entristecida

tus palabras no cambies

aunque no te acepte

perengano de tal

Sigue abajo subterránea

como un intento de sonar

en los labios de la gente

que no te apañe ni te atrape

la frivolidad

Oye chava

tienes ganas

de crear mundos justos

y te das topes con la barda

de tu misma casa

ni el temblor la derrumbó

necesitas temblar en tu interior

<p>CANCION Y AUTORA:</p> <p>“OYE CHAVA”</p> <p>TERE ESTRADA</p>	
CATEGORIAS	
VEROSIMIL SOCIAL O CONTEXTO	Esta canción fue escrita a finales de la década de los 90 y está incluida en la producción discográfica “Encuentros Cercanos Conmigo”.
MARCO IDEOLOGICO	
a) Indicios Sintagmáticos	Tere Estrada, desde niña, tuvo el interés de preguntarse el por qué de los hechos que sucedían a su alrededor. Creció en un ambiente donde pudo notar en la experiencia personal y en el contexto que la rodeaba, los hechos a los que las jóvenes estaban y están expuestas a causa del sistema social, tales como el abuso y el acoso. Tere creció en el barrio de Tlatelolco, el

cual representó para ella sensaciones ambivalentes. Por un lado, la sensación de libertad, ya que los niños podían salir a jugar en esta “pequeña ciudad”, sin correr peligro; la convivencia de personas con distinto pensamiento e intereses intelectuales. Sin embargo, al crecer, varias muchachas, fueron víctimas de actos agresivos por parte de los hombres. Algunas de las muchachas fueron agredidas, desde ser tocadas e invadidas en su espacio vital, hasta ser violadas. La madre de Tere decidió cambiarse de vivienda al ver el riesgo que corrían sus hijas y al ser testigo de algunos embarazos no deseados en jóvenes adolescentes. Esta realidad y otras experiencias, despertaron en Tere un profundo rechazo hacia actitudes como el acoso, el abuso de poder y de la fuerza. Así mismo, una preocupación constante por la realidad que vive la mujer en los circuitos urbanos. Esta canción es un llamado a las “chavas” a que defiendan su identidad, su propio pensamiento y sus objetivos de vida.

**a.1) Indicios por
Carencia**

No existen contradicciones dentro del texto. Todo el sentido de la canción, está orientado a causar un despertar en las jóvenes. Es un llamado a la defensa del propio pensamiento y los sueños, una aceptación de los riesgos que hay que enfrentar para llevarlos a cabo.

<p>a.2) Indicios por Exceso</p>	<p>Se repiten las siguientes expresiones: “Oye chava” (4 veces). “Tienes ganas de crear mundos justos” (2 veces). “Te das topes con la barda de tu misma casa. Ni el temblor la derrumbó, necesitas temblar en tu interior”. La repetición de “Oye chava”, es un continuo refuerzo al llamado hacia las jóvenes y la repetición de las otras frases, es un reforzamiento al mensaje de que para alcanzar un objetivo, no es suficiente soñar, sino afrontar riesgos y pagar un precio. De esta cuenta, las repeticiones no se conciben como superficialidades, sino como reforzadores del sentido del texto.</p>
<p>b) Indicios Paradigmáticos</p>	<p>Tere Estrada sostiene que esta canción se ha convertido de cierto modo en un himno para un grupo de jóvenes mexicanas. Al cantarla, varias veces se le han acercado muchachas y mujeres maduras a compartirle sus experiencias de vida. Esta canción ha causado un efecto de toma de conciencia en las mujeres a cerca de sus propias capacidades, en tener la valentía de asumir un objetivo y enfrentar los riesgos que su cumplimiento conlleve. Existen muchas mujeres en la sociedad mexicana y latinoamericana, que se enfrentan cotidianamente a estas “bardas de su misma casa”, que son un obstáculo en su desarrollo. Tere Estrada retrata esta realidad en el texto citado y motiva a la mujer que lo escuche a tener la valentía de defender su identidad.</p>
<p>3. ANALISIS</p>	

PRIMER NIVEL.	
Estudio sintáctico de la obra	
No. De Sustantivos	27
No. De Verbos	28
No. De Adjetivos	5
No. De Adverbios	1
No. De Complementos directos	0
Síntesis	En este caso, se puede observar que el sentido de la canción está equilibrado entre la nominación y la acción. Existen varias cualidades atribuidas a las nominaciones, las cuales modifican el sentido.

<p>4. ANALISIS</p> <p>SEGUNDO</p> <p>NIVEL</p>	
<p>Estudio semántico</p> <p>de la obra</p>	
<p>Simbolismo</p> <p>lingüístico, lo</p> <p>sugerido</p>	<p>Se pueden observar mensajes sugeridos en las siguientes frases:</p> <p>“la barda de tu misma casa”: se interpreta como un obstáculo, que puede ser concreto como un impedimento de prohibición por parte de la familia a realizar ciertos objetivos o como una carencia de recursos para llevarlos a cabo. Pero más allá de esto, se interpreta como el autosabotaje que la misma persona se causa al internalizar y aceptar ideas, pensamientos o prejuicios que le impiden realizar sus sueños. Dentro de estas ideas, puede situarse lo socialmente aceptado, la idea de “lo correcto”, situación de género, edad, etc. A veces son más fuertes los impedimentos abstractos e inexistentes, situados en la mente, que los reales.</p> <p>“necesitas temblar en tu interior”: un llamado a que la persona reconozca que muchos de los obstáculos están en lo interno de su ser. Estos son los más difíciles de vencer. Es un llamado a romper las cadenas internas para viajar con mayor libertad. “tras</p> <p>la sombra de esa estrella”: los objetivos y los sueños, el propio ser como mujer.</p>

	<p>“tienes que desgarrar las líneas de tu cuerpo: Es necesario tener la valentía de abandonar ideas o actitudes a las que nos aferramos, pero que no nos dejan avanzar. Es necesario afrontar los riesgos y pagar un precio por realizar los sueños y por defender el propio pensamiento.</p> <p>“sigue abajo subterránea, como un intento de sonar en los labios de la gente”: A veces es necesario protegerse, vivir la soledad, permanecer alerta. Todo esto contribuye a recobrar la fuerza para alzar la propia voz.</p>
<p>Plurisignificados</p>	<p>Barda: Obstáculo concreto o abstracto; real o irreal.</p> <p>Tu misma casa: El ser interno, el contexto inmediato.</p> <p>Temblor: Cualquier intento previo por vencer los obstáculos, pero que no ha tenido suficiente fuerza.</p> <p>Interior: Fuente de fortaleza, núcleo de identidad.</p> <p>Estrella: objetivo, sueño</p> <p>Desgarrar : pagar el precio, afrontar riesgos.</p> <p>Las líneas de tu cuerpo: abandonar la identidad dada por el exterior y asumir una propia.</p> <p>Subterránea: Protegida</p> <p>Sonar: Hacer valer la propia voz</p>

<p>Figuras de Pensamiento</p>	<p>Se identificaron las siguientes figuras de pensamiento:</p> <p>Personificación: “la sombra de esa estrella” “que no te apañe ni te atrape la frivolidad”.</p> <p>Apóstrofe: “correr tras la sombra de esa estrella” “como un intento de sonar en los labios de la gente”.</p> <p>Ironía: “y te das topes con la barda de tu misma casa. Ni el temblor la derrumbó”</p> <p>Hipérbole: “desgarrar las líneas de tu cuerpo”</p> <p>Sentencia: “necesitas temblar en tu interior”</p>
<p>5.ANALISIS DE RITMO Y TIEMPO</p>	
<p>Diferencia de tiempos</p>	<p>El texto de la canción está escrito fundamentalmente en tiempo presente.</p> <p>En un grado mínimo, la autora hace referencia al pasado o al futuro. El texto es un llamado a modificar el presente.</p>
<p>Ritmo interno y musicalidad</p>	<p>La musicalidad y el ritmo, están dados por la acentuación de las palabras contenidas en los versos. La estructura silábica coincide en los dos primeros versos de cada estrofa, para luego desarrollarse libremente.</p>

<p>6. SENTIDO DE PERTINENCIA</p>	<p>El texto obedece a una reacción ante la realidad que viven las mujeres de la sociedad que rodea a la autora. Claramente puede verse que es un llamado a que ellas sean agentes activos, forjadoras de la realidad que ellas desean y de su destino; a abandonar la creencia de que estamos predeterminadas por el medio en que nacemos y crecemos. Por otra parte, es un llamado a asumirse valientemente, abandonando las prácticas, que aunque conllevan en sí una recompensa (aceptación tal vez), están impidiendo el libre desarrollo. Es un llamado a que las mujeres entendamos que no somos lo que nos hacen creer, sino el ser que nosotras mismas forjamos a base de esfuerzo y confrontación de riesgos.</p>
<p>7. VEROSIMIL CULTURAL</p>	<p>La mayoría de mujeres en las sociedades latinoamericanas y en la mexicana, aún se enfrentan al discurso tradicional del papel que que “deben” desempeñar y que se considera correcto. Algunas se muestran conformes y cómodas con él; pero la mayoría desea acceder a otros mundos y otras oportunidades, que la sociedad supere los prejuicios e ideas que existen aún a pesar de los esfuerzos de superación. Las que se atreven a transgredir estos patrones, son una minoría y son juzgadas aún por las mismas mujeres. Esta característica cultural atraviesa el texto y es partiendo de ella que la autora llama a la mujer a reconstruirse a sí misma.</p>
<p>8. EJES DE IDENTIDAD FEMENINA</p>	<p>La autora prioriza la reconstrucción de una identidad femenina libre del discurso tradicional. Esta identidad es única e irrepetible en cada mujer y debe ser construida por ella afrontando riesgos y pagando el precio</p>

necesario. Claramente puede verse una resistencia a los patrones establecidos y un llamado al rompimiento de los obstáculos reales o imaginarios, a las imposiciones sociales. Es un llamado al rompimiento de los prejuicios para construir “mundos justos”.

CONCLUSIONES ANÁLISIS DE DISCURSO

A continuación se presentan las conclusiones de la segunda fase de esta investigación. Cada elemento incluido en los cuadros sinópticos, corresponde a los elementos de análisis basados en el método hermenéutico. Las reflexiones siguientes corresponden a una visión comparativa entre los sujetos de estudio con respecto al contenido de su discurso.

CONTEXTO PERSONAL Y SOCIAL

Dos de las canciones analizadas, fueron escritas a finales de la década de los ochenta, una a finales de los noventa y otra a principios de la década del dos mil. Rita Guerrero y Tere Estrada, son contemporáneas generacionalmente en edades de 40 y 37 años, respectivamente. Laura Abitia y Kenny Avilés, son contemporáneas, teniendo la misma edad de 51 años.

Como elemento común entre las obras estudiadas, puede verse que las canciones están estrechamente relacionadas con las experiencias de vida y el pensamiento de las autoras. Todo el discurso habla sobre la realidad y el contexto de quien escribe abiertamente.

Puede notarse que tanto la canción de Laura Abitia y la de Kenny, hablan sobre su qué hacer dentro de la música y la experiencia que como mujeres han vivido al plantear una propuesta original y liderar su proyecto. Laura habla sobre el oficio de componer y su determinación para defender su postura ante la vida y la música, aún cuando los demás la rechacen o no puedan entenderla. Por su parte, Kenny lanza al mundo la afirmación de que “aún puede volar”, cuando un músico más joven cuestionó el valor de su carrera y su música. Relata el enfrentar la experiencia de ser cuestionada en su calidad como compositora por los prejuicios de un joven con menos experiencia y mucho menos camino recorrido en esta disciplina artística.

Así mismo, las canciones de Tere Estrada y Rita Guerrero, hablan sobre el cuestionamiento al mundo; la primera, hacia la realidad externa y la segunda, hacia la realidad interna.

Tere Estrada hace un llamado a las jóvenes para que defiendan su manera de ser y sus sueños ante un mundo que no siempre es justo, ante un contexto en el que las mujeres deben enfrentar el acoso de una sociedad en la que prevalecen conductas machistas.

Rita Guerrero, también plantea un cuestionamiento, pero a nivel interno. La duda existencial ante el incierto del futuro, ante los cambios propios y los del otro.

En los cuatro casos estudiados, puede verse un mensaje claro y sin contradicciones. Las cuatro autoras saben exactamente lo que quieren decir y todo el texto va encaminado a plantear y reforzar el discurso expresado.

Las expresiones repetitivas se dan en los cuatro casos. Sin embargo, esto no se interpreta como superficialidad, sino como un elemento que obedece a la necesidad de reforzar el mensaje.

Ahondando en este tema, puede notarse que Laura Abitia es la que menos repite expresiones, se dedica más bien a ahondar en el tema planteado. Ella mantiene un peso igualmente importante tanto en la forma, como en el contenido.

En el caso de Rita Guerrero, las que se repiten, son las expresiones interrogativas, la duda. Toda la canción es un constante cuestionamiento.

Por su parte, Tere Estrada repite el llamado a las jóvenes, el “oye chava” es un elemento constante, en una intención de provocar un despertar en sus interlocutoras ante la validez de crear “mundos justos” aún cuando existan obstáculos en la propia casa. Esta “propia casa” trasciende lo físico, puede interpretarse como los obstáculos internalizados, como el auto sabotaje, como aquello intangible que muchas veces estanca más que el impedimento tangible.

Kenny repite afirmaciones que refuerzan el propio valor ante la vida y su deseo de continuar trabajando en la música. Los decretos de “aún puedo volar” “nadie me quitará mi fe” “seguiré volando de nuevo”, pueden interpretarse como reforzadores de su poder personal. En este caso, la palabra es vehículo de poder y de autoafirmación, como un deseo de alejar los mensajes negativos y los obstáculos que no van a parar esa carrera de vida y la expresión a través de la música.

Todos los discursos estudiados, hablan de un saber y un vivir compartido por la comunidad. En este caso, esta comunidad está conformada por las mujeres que viven en la sociedad mexicana actual y luchan por construir su realidad y su identidad, cualquiera que sea la manifestación de las mismas.

En el caso concreto de Kenny y Laura, sus canciones hablan sobre las dificultades que las mujeres roqueras viven al mostrar al mundo su música y defender su pensamiento.

El rock inició en México como una realidad masculina, en los inicios de este movimiento, las mujeres participaban únicamente como público, cuando se les permitió hacerlo. Luego, cuando formaron parte activa en un escenario, fueron juzgadas por ejecutar instrumentos que eran concebidos únicamente para hombres, como la guitarra eléctrica, o la batería, que debía ejecutarse con las piernas abiertas.

Aún hoy, las mujeres roqueras son cuestionadas en su calidad como músicos y como líderes de sus bandas. Ellas y sus hijos, deben enfrentar los prejuicios sociales por causas que van desde su apariencia y vestuario, hasta los horarios en los que trabajan.

Laura habla sobre una reafirmación del valor que tiene su obra a pesar de las opiniones externas y Kenny, sobre su valor personal al no alejarse de lo que considera su misión en la vida. Varias mujeres roqueras mexicanas viven esta misma realidad, aunque logran ocupar cada vez espacios mayores.

Tere habla sobre una realidad que abarca a todas las jóvenes en la sociedad mexicana y latinoamericana. Trascendiendo el nivel socioeconómico, en algún momento, se enfrenta la incredulidad ante los deseos de llevar a cabo las metas trazadas. En algún momento se enfrenta el acoso sexual y la ignorancia en un contexto que no termina de erradicar prejuicios arcaicos. Todos los jóvenes necesitan tener una fortaleza para defender su postura ante una sociedad que trata de mantener a todos sus miembros dentro de un sistema conveniente en donde no son permitidas las opiniones que amenacen su equilibrio.

Rita Guerrero, afirma que no ha enfrentado conductas machistas ni en su vida personal, ni en su labor dentro de la música. Reconoce que puede ser que esto sea consecuencia

de haber trabajado siempre en grupo, del cual ella es la única mujer. Confiesa sentirse siempre arropada y apoyada por el grupo.

Su canción habla de un vivir compartido con la sociedad y el mundo, que trasciende el género. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de mantener y aferrarnos a las creencias y a la “seguridad” para vivir. Al derrumbarse ese “mundo seguro”, caemos en un estado de angustia. Rita habla de eso, de qué vendrá, cuestiona la validez del mundo que vive, del mundo futuro.

PRIMER NIVEL

ANÁLISIS SINTACTICO

En una primera lectura, puede verse que las autoras emplean distintos recursos sintácticos, consecuentes con el mensaje expresado.

Laura Abitia, emplea una fuerte carga de nominaciones dentro del texto. Esto se interpreta como una necesidad de poner nombre, un nuevo nombre a su identidad como música y compositora, y dar validez a su actividad dentro de este campo.

Por su parte, Kenny emplea una mayor carga de acciones. Se interpreta como un rechazo al estancamiento, como un cuestionamiento personal sobre qué hacer ante la experiencia vivida. Como un llamado al movimiento para seguir adelante a pesar de la opinión externa y el cuestionamiento sobre su valor como artista. Es tomar un alto para procesar el dolor para seguir caminando y nunca detenerse. Kenny emplea los adverbios para reforzar el mensaje, las modificaciones de significado están encaminadas a dar más fuerza a los decretos de afirmación sobre el valor personal.

Rita también emplea mayor cantidad de acciones, pero en un sentido distinto. Este es un emprender un viaje interno para cuestionar lo que hasta el momento se ha considerado verdad y la postura de sostener la fe ante lo que aún no puede verse.

El empleo de adverbios contribuye a reforzar la expresión de lo inestable, debido a la continua modificación de significados.

Laura equilibra las nominaciones con las acciones. Las primeras son empleadas como un llamado a las jóvenes a reconocer su realidad y en donde se localizan los obstáculos, si son externos o internos. Si esos obstáculos son empleados como excusa para justificar el estancamiento. Las acciones son empleadas como un llamado a reaccionar ante la realidad y tomar medidas para realizar las metas personales y crear otro mundo.

SEGUNDO NIVEL

ANÁLISIS SEMANTICO

Kenny es la que menos emplea simbolismos o plurisignificados. Sus palabras tienen generalmente un sentido directo. Únicamente sugiere que es guiada en su vida por una fuerza superior.

Laura lleva a cabo una interesante relación entre la simbología musical y las situaciones de la vida. Cada concepto, de tristeza, de base de vida, está expresado a través de un símbolo musical.

Por su preocupación en la forma, Laura carga su obra con una gran cantidad de recursos simbólicos y plurisignificados, pero nunca excesivos. Todos los recursos son empleados para expresar de una manera muy propia, los estados emocionales y su reacción ante ellos. Muchas veces, una reacción es expresarlos a través de sus canciones.

Rita emplea simbolismos y plurisignificados que apelan a su forma de concebir la sabiduría ancestral, la realidad del tiempo como un ser con vida, no como un elemento inerte. Este ser, guía el destino y su propia vida. Ella emplea los diferentes significados para hacer referencia al emprender un viaje interno en el que se descubre una nueva verdad y en el que prevalece la fe ante lo incierto. Es un viaje interno para reinventarse.

Tere utiliza los simbolismos para explicar la naturaleza de los obstáculos. Hace un llamado para no verlos como grandes gigantes, y así puedan perder el poder que nosotros mismos les damos. Otro uso de los simbolismos, refuerza el llamado que la autora hace para que las jóvenes sigan sus sueños, tomando conciencia de los riesgos y sacrificios. Todo esto vale la pena para nunca dejar que pierda vida la propia voz.

Todas las autoras utilizan en su discurso figuras de pensamiento. Kenny en menor cantidad, ya que su mensaje es casi directo en su totalidad. Sin embargo, usa la reduplicación y el apóstrofe.

Laura usa el apóstrofe, la perífrasis, personificación e ironía. Rita, la anáfora, personificación, interrogación y el antítesis o contraste.

Por su parte, Tere emplea la personificación, el apóstrofe, ironía, hipérbole y la sentencia. Ella es la autora que utiliza mayor cantidad de figuras de pensamiento.

Puede notarse que tres de los casos emplean el apóstrofe que es la atribución de cualidades a seres o cosas que no las poseen. Otra figura utilizada con mayor frecuencia es la personificación, la atribución de cualidades humanas a seres inanimados.

La ironía también es empleada como un recurso trasgresor de los cánones aceptados por el sistema social. En algunos casos, como un elemento que reta al interlocutor, como

una expresión de burla ante el otro que no acepta pensamientos distintos al suyo, o a ese pensamiento impuesto por el sistema que muchos se conforman con reproducir. La hipérbole es utilizada también en este sentido y la sentencia marca la postura firme ante la realidad, la valentía de defender el propio ser, un ser para sí y no un ser en función de los demás.

ANÁLISIS DE RITMO Y TIEMPO

Tres de las obras, (Laura, Rita y Tere) están desarrolladas fundamentalmente en tiempo presente. Únicamente, Kenny escribe predominantemente en referencia al futuro. Generalmente, las canciones están escritas en forma libre, sin obedecer a estructuras silábicas definidas o estrictas. Ninguna de las canciones está escrita con base a las reglas de poesía tradicional.

Concretamente, en cada caso, Laura muestra una constante preocupación en el manejo del lenguaje y la selección de las palabras. La forma es otro personaje dentro de su obra, es el marco del sentido cuidadosamente construido. En su obra predomina la rima asonante, pocas veces utiliza la rima consonante. Dicha rima es manejada en forma libre.

Kenny es el contraste, su preocupación estriba en el manejo del sentido directo. Esta canción parte del pasado, donde la autora reconoce su fortaleza interna y parte de éste hacia el futuro. La musicalidad de su obra está dada fundamentalmente por la repetición de palabras, no emplea una estructura silábica rígida y tampoco la rima.

Rita escribe toda su obra en presente, pero cuestionando constantemente el futuro. Lo incierto, refiere al futuro. La construcción de la obra no obedece a una estructura silábica rígida. Emplea dos veces la rima consonante y la asonante con mayor frecuencia. En el estribillo, la estructura silábica es más constante y la musicalidad está reforzada por el recurso de repetición.

La canción de Tere puede concebirse como un llamado a modificar el presente. Por esto, la autora hace mínima referencia al pasado o al futuro. La acentuación de las palabras contribuye a la musicalidad de la obra. La estructura silábica coincide en los primeros versos, para luego desarrollarse libremente.

SENTIDO DE PERTINENCIA

Todos los discursos presentados, están motivados sobre la base de la realidad, el contexto, las experiencias vividas, la defensa del propio pensamiento y la subjetividad como seres humanos. Allí radica la pertinencia de los mismos.

Las cuatro canciones estudiadas, hacen referencia a un contexto específico y a la realidad de un grupo humano, en su mayoría al contexto de la mujer contemporánea, específicamente al que viven aquéllas dedicadas a la música.

En un caso, refieren a la angustia humana ante la incertidumbre del futuro, y en otro a la realidad de las jóvenes en un mundo ante el cual deben defenderse.

Podría decirse que toda canción es pertinente desde el momento que parte del lado objetivo del autor, que hace referencia a un contexto puntual. Sin embargo, lo más importante, es que parte de la subjetividad del autor, mediante la cual expresa su interpretación y su sentir ante la realidad propia o ajena.

VEROSÍMIL CULTURAL

Se ha mencionado con anterioridad que todas las canciones estudiadas, corresponden a la vivencia de una realidad compartida con la sociedad mexicana contemporánea.

Las cuatro autoras han desarrollado su carrera desde la década de los ochenta. Kenny y Laura, a finales de los setenta. Kenny se desarrolló inicialmente en Estados Unidos, para regresar a México a inicios de los años ochenta, y retomar su carrera dentro del rock en español.

Las obras citadas comparten una fuerte necesidad de expresión honesta, libre y la defensa de la misma aún cuando existan obstáculos o incompreensión.

EJES DE IDENTIDAD FEMENINA

En estas canciones prevalece la mención de una mujer que se construye en “un ser para sí”, una trasgresión y rechazo a la concepción de la identidad femenina como un ser para los demás.

El carácter trasgresor recorre todos los temas con diferentes matices: como defensa a expresarse a través de la música con un pensamiento particular, como un reconocimiento y admiración a la propia obra, como un deseo de seguir caminando a pesar de las debilidades o la incompreensión. Es una afirmación del propio valor a pesar de las consideraciones externas, un llamado a las demás mujeres para defender sus ideales aunque esto implique sacrificios. Dos de las obras se refieren al rol de la mujer como artista.

En un momento, estas canciones trascienden la clasificación de género y se convierten en expresión de los sentimientos e ideales en esencia. Algunos seres humanos, tienen la

valentía de confrontar lo aprendido para descubrir quiénes son realmente, más allá de lo aceptado por el sistema. Todos tememos a lo incierto, todos enfrentamos “las barreras de la propia casa” y algunos pueden llegar a sortear los obstáculos para reinventarse en una nueva identidad.

Al término del análisis de los dos ejes fundamentales de este trabajo, el análisis del concepto de identidad femenina y del discurso de las canciones, se presentan a continuación, las conclusiones generales de esta investigación.

V. UN NUEVO CAMINO

CONCLUSIONES GENERALES

Al término de la presente investigación, se concluye que las sujetos de estudio han elaborado un claro concepto de identidad femenina, orientado hacia un discurso en el cual se concibe a la mujer como un ser enfocado hacia sí y no como un ser que cobra valor a través de los demás. Es decir que todas ellas, a pesar de vivir en una sociedad en la cual todavía existe una visión tradicional sobre el papel que la mujer debe desempeñar, reconstruyen su identidad con la base de su propio criterio y valores orientados hacia la defensa de un modo de vida y una propuesta firme de pensamiento, los cuales se manifiestan en su música y en su cotidianidad.

Podría decirse que permanecen en ellas algunos factores del discurso tradicional femenino, tales como la necesidad o el deseo de tener pareja y de ser madres en dos de los casos. Sin embargo, estas son opciones de vida, más allá de pertenecer a discursos tradicionales o no. El ser humano es gregario por naturaleza, pero ellas han podido reconstruir estas necesidades y su forma de vivirlas, su opción por vivirlas. Han podido definir límites en las relaciones de pareja, a no sacrificar su propio ser en pos de mantener un hombre a su lado y han trascendido el concepto de “madre abnegada”, que ya no tiene vida propia y la sacrifica por sus hijos. Han trascendido incluso la edad que la sociedad considera apropiada para tener hijos.

A través de las experiencias vividas por las entrevistadas, puede constatar que en la sociedad mexicana aún existe la práctica de una acentuada tradición, en la cual se ubica a la mujer fundamentalmente en el papel de madre y esposa. Claramente, esto sitúa su valía a través de los otros y no desde su propio ser.

Ciertas conductas machistas, permean en la sociedad, llegando hasta los grupos que aparentemente desde su raíz, cuestionan y transgreden las normas consideradas correctas por el sistema. Tal es el caso del género musical denominado rock, el cual conlleva un matiz de rebeldía ante lo establecido. Sin embargo según las entrevistadas, en México, el rock nace “agresivo y masculino” y es desde esta perspectiva, donde las mujeres roqueras enfrentaron obstáculos de rechazo y falta de credibilidad hacia su capacidad y trabajo. Esto representa un abrir brecha venciendo el rechazo desde el seno mismo del movimiento roquero, hasta la sociedad en general, que aún en la actualidad no reconoce el arte como una profesión seria y tampoco que una mujer se desenvuelva dentro del rock.

Es necesario mencionar que la postura social ante las mujeres roqueras, ha evolucionado y hoy algunas de ellas han encontrado mayores espacios tanto en el público como en la industria y la sociedad en general. Sin embargo, la visión general hacia el arte y hacia el rock, todavía sigue manteniendo tintes tradicionales y en muchos casos, prejuiciosos.

Las cuatro mujeres investigadas sostienen que no existe un movimiento roquero en México constituido como tal, sin embargo, se percibe que existen características comunes que las roqueras mexicanas comparten. Dichas características abarcan desde rasgos de personalidad, como el rechazo a principios del sistema social que encasillan a las personas dentro de roles tradicionales, sin permitir expresiones que atenten en contra del orden establecido.

Ante esta realidad, las cuatro entrevistadas han reelaborado a través del tiempo el concepto de su identidad, tanto como mujeres como artistas. Aunque son cuatro realidades distintas, todas ellas se consideran seres con un profundo respeto a sí

mismas por la firmeza en defender su pensamiento y lograr sobrevivir en su propuesta musical a pesar del tiempo, de los medios y de la industria musical.

La gran forma simbólica a través de la cual expresan dicha identidad, es la música. Esta forma se concreta a través del discurso plasmado en la letra de sus canciones y a través de estas letras, puede verse claramente una interpretación y juicio de la autora sobre otros discursos subyacentes, tales como el ejercicio del poder, los valores sociales, el género, la religión, la vida, la muerte, el destino, la incertidumbre, el dolor, el amor, el machismo, la justicia, el deber ser, el querer ser y la misma música.

En todos los casos, existió siempre alguien en la familia que era aficionado a la música. En este sentido, se puede decir que heredaron el amor por la música. Los padres de las cuatro, nunca prohibieron a sus hijas que hicieran música y tampoco que se desarrollaran dentro del rock.

Dos de las investigadas, Laura Abitia y Kenny Avilés, son contemporáneas generacionalmente hablando. Lo mismo son Tere Estrada y Rita Guerrero.

El discurso y la práctica cotidiana de estas mujeres, son altamente coherentes. Su vida y su pensamiento está expresado en sus canciones. Claro está que sobre el escenario se magnifican ciertos rasgos de su identidad, pero es eso mismo, su propio ser manifestado y observado bajo la lupa de su música. Por otra parte, es necesario mencionar que todas ellas en algún momento enfrentan la lucha que aún persiste entre la concepción tradicional de la mujer y el desarrollarse como seres orientados hacia sí. Sin embargo, su pensamiento y sus acciones, claramente están orientadas hacia la autonomía, la libertad y la independencia.

Estas mujeres se constituyen como importantes emisoras culturales de su tiempo, dado que sus canciones responden a experiencias de vida personales, pero compartidas por una comunidad. Sus letras hablan de contextos puntuales y coyunturales, tanto de lugares físicos, como de sucesos sociales. Hablan de la objetividad y la subjetividad vivida por sujetos contemporáneos.

Los mensajes son claros y sin contradicciones, los recursos sintácticos y estilísticos contribuyen a reforzarlos. Ninguna de las canciones presentadas se quedan en un mensaje superficial, todas ahondan en realidades externas o internas. El carácter trasgresor atraviesa todos los temas en distintas áreas.

La única contradicción que salta a la vista, es la opinión de Rita Guerrero, cuando dice que ella nunca ha sido víctima de actitudes machistas y luego reconoce que a los hombres en la sociedad mexicana actual, les es difícil compartir su vida con una mujer independiente y autosuficiente, que ellos están aprendiendo a hacerlo.

Por otra parte, hace notar que nunca tuvo que enfrentarse al cuestionamiento de sus colegas hombres sobre su calidad artística (cosa que las demás entrevistadas manifiestan haber sufrido por ser mujeres), pero que probablemente esto se dio porque siempre estuvo custodiada por sus compañeros de grupo, todos hombres.

La diferencia estilística radica en primer término en el recurso sintáctico. Unas necesitan nominar más en su obra, darle el justo nombre a las actitudes, a las personas, a ellas mismas. Otras, dan más importancia al movimiento y a la acción; a no quedarse estancados ante los obstáculos, a seguir caminando hacia el futuro.

Una diferencia en un segundo orden, radica en el empleo de simbolismos, plurisignificados y figuras de pensamientos. Kenny escribe de forma casi directa,

sin empleo de simbolismos, pero utiliza figuras de pensamiento. Laura puntualiza la importancia tanto en la forma como en el contenido, podría decirse que emplea la poesía en sus canciones. Esto, dado que una canción no es necesariamente poesía. La obra de Tere y Rita, está cargada de simbolismos y figuras de pensamiento.

Todas las canciones están construidas bajo una estructura libre, sin obedecer a las reglas de la rima, incluso muchas veces, no emplean la rima. Esto se interpreta como un símbolo del deseo de libertad, de no regirse a órdenes establecidos, como una defensa de una expresión única y honesta, que trasciende las reglas que encasillan al ser humano.

Las canciones estudiadas abordan el presente como el momento más importante. Aunque hagan referencia al pasado o al futuro, se reconoce en el presente el momento para la transformación.

El carácter trasgresor atraviesa la vida y la obra de las cuatro autoras investigadas en distintos matices, pero está presente en todas ellas.

Específicamente, en el caso de Laura Abitia, puede notarse que hoy está llevando a cabo una reconstrucción del concepto de sí misma a través de reconocer que durante mucho tiempo se pospuso como artista. Ella es la única que es madre de los cuatro casos investigados. Por su maternidad, tuvo que dejar en segundo término su ser como artista durante tiempo. Sin embargo, está orgullosa de ser madre y ha defendido siempre su posición ante la sociedad. Considera que el machismo sigue vigente en la realidad actual y que existe todavía un prejuicio muy marcado debido a la forma en que una persona se viste y por el horario en

que trabaja. Es por estas causas que varias de sus colegas músicas y ella misma, aún enfrentan el rechazo social. Sin embargo, esto no es un impedimento para que ella sea ella misma ante cualquier persona y que hoy a sus 50 años, decida poner en primer plano a la artista.

El carácter de cuestionamiento atraviesa toda la obra de Tere Estrada. Ella manifiesta abiertamente su opinión a cerca de la realidad que vive la mujer contemporánea en la sociedad mexicana. Manifiesta un abierto rechazo hacia el hostigamiento sexual, la desigualdad de género y lo que ella considera injusto. Considera a la mujer como un ser autónomo e independiente, rechaza la victimización. Llama a las mujeres a ser dueñas de su destino y realizar sus sueños. Hoy, Tere desea ser madre y acepta que el tener un hijo va a replantear el orden de sus prioridades sin embargo, se mantendrá firme en la música, haciendo el trabajo que ama.

Kenny sostiene que nunca tuvo que ser rebelde con sus padres porque viene de una familia nada tradicional. Nunca le fue prohibido nada. Sin embargo, su rebeldía se orientó hacia el rechazo de la hipocresía social y el machismo que encontró en el contexto que le tocó vivir en sus inicios y que aún existe en la actualidad.

Ella ha sido cuestionada por músicos sobre su capacidad de dirigir una banda y su calidad como compositora. Considera que hoy tiene el respeto de sus colegas y de la sociedad por sus 25 años de carrera, sin embargo aún recibe comentarios que la cuestionan. Por otra parte, ella defiende su libertad de ser auténtica ante una sociedad que aún se asusta de ver a individuos comportarse totalmente libre y

abiertamente. Reconoce que muchas mujeres al principio la rechazan, pero después la admiran porque ella es quien es a pesar de las opiniones ajenas.

Rita Guerrero, sostiene que no tiene problemas con el machismo, sin embargo reconoce que hoy los hombres aún se asustan ante la autonomía y la independencia de la mujer. Están aprendiendo a convivir con parejas que probablemente tengan una mejor posición laboral y económica y que no dependen de ellos, más bien ejercen libremente la voluntad de compartir su vida.

Rita habla en sus canciones de realidades internas, de una búsqueda espiritual más que de un hecho concreto. No por esto, deja de ser realidad. Hoy las personas se preguntan sobre las mismas cosas, se angustian por la incertidumbre, cuestionan su posición en el mundo, la vida y la muerte. Es una realidad.

Otro elemento común que está presente en las investigadas, es su concepción de la existencia de un Ser Superior, de los valores espirituales.

Tres de los casos: Laura, Rita y Tere, vienen de familias tradicionalmente católicas. Las tres rechazan a la iglesia católica como institución y la forma en que la misma ha manipulado a sus fieles a través de la culpa y el miedo. Su concepto sobre espiritualidad y religión ha evolucionado y hoy todas creen en la existencia de un Ser Superior, una energía Divina que es en esencia amor y libertad. Kenny también cree en esta existencia. Todas han reconstruido las bases de su espiritualidad.

Un elemento fundamental que puede observarse, ha evolucionado en las cuatro es su concepción como artistas y el camino que han decidido llevar: el trabajo independiente. Dos de los casos investigados: Rita Guerrero y Kenny Avilés,

tuvieron la experiencia de trabajar con disqueras trasnacionales y decidieron continuar su carrera en el camino independiente, a pesar de tener menos recursos en infraestructura y económicos a cambio de mayor libertad tanto creativa, como para ejercer su criterio al plasmar su obra artística.

El trabajo de Tere Estrada y Laura Abitia, nunca fue recibido por las trasnacionales, sin embargo ellas no modificaron su estilo y defendieron su propuesta a través del trabajo independiente.

En este aspecto puede verse una clara trasgresión al discurso del poder en las cuatro. La industria musical es un ente poderoso que dicta a los “artistas” cómo deben ser, qué cantar, qué imagen proyectar y al público le dicta qué debe oír, cómo comportarse y qué le debe gustar.

A pesar de este gran aparato compuesto por las disqueras y los medios, los cuatro casos investigados, han sabido abrir caminos alternativos para hacer llegar al público su obra.

En cuanto a la autoidentidad, puede observarse que las cuatro entrevistadas, son mujeres que aman y disfrutan el espacio donde viven. Ninguna de ellas ha rechazado la maternidad en pos de su carrera. En el caso de Kenny, sostiene que el hecho de no haber tenido hijos, no fue un asunto planeado, simplemente se dio así. Rita y Tere, tienen como un importantísimo proyecto de vida, tener un bebé. Laura se muestra realizada y orgullosa con su maternidad.

Todas ellas valoran grandemente tener una pareja, pero bajo los principios de libertad e igualdad. Simplemente, un compartir la vida en crecimiento mutuo. Dos de ellas tuvieron matrimonios anteriores difíciles, pero reconocen que por medio

de estas experiencias aprendieron a poner límites y a defender su vida y sus proyectos. Hoy saben ser autónomas y lo que quieren.

El espacio en el que viven está cuidado celosamente en su decoración. Algunas disfrutan de la cocina y manifiestan su creatividad a través del trabajo con sus manos.

En el caso de las sujetos de estudio, la exoidentidad se concibe como su vida pública en la música y sobre el escenario, el cual podría decirse que adquiere el carácter de sagrado, ya que es el lugar desde donde manifiestan al mundo lo que son y lo que piensan. Según su opinión, el escenario es el lugar donde se exacerban las emociones y ciertos rasgos de su personalidad. Sin embargo, ninguna de ellas ha creado un personaje ficticio, es su propio yo el que se manifiesta en este espacio, solo que amplificado en ciertas dimensiones.

Todas coinciden que sobre el escenario, la timidez desaparece, es un desnudarse y decir “aquí estoy”. Cuando están en él, realizan una especie de ritual que conlleva otro tipo de vestuario, que no utilizan cotidianamente. Su cuerpo también es vehículo de expresión, junto con su voz y los instrumentos.

Probablemente el caso más contrastante en cuanto a autoidentidad y exoidentidad es el de Kenny. La mujer sin maquillaje, amante de la espiritualidad, las tareas domésticas y la paz, contrasta con la vorágine de energía sobre el escenario, el vestuario rebuscado y esa actitud desafiante al hablar y al cantar.

Kenny sostiene que mucha gente piensa que es drogadicta y que es objeto de muchos comentarios prejuiciosos. Ella piensa que las personas se ven confrontadas ante su comportamiento, puesto que desearían ser tan libres como

ella. En ocasiones, ella se quita la ropa y muestra alguna parte de su cuerpo cuando está en un concierto, acto que simboliza la trasgresión ante los prejuicios y la manifestación de la desnudez como un acto de libertad.

Estas manifestaciones de rasgos de personalidad acrecentados a través de la música, de las canciones y del escenario, podrían tomar el papel de estrategias identitarias en un determinado momento. Sin embargo, no son estrategias utilizadas para adaptarse al sistema, sino para reforzar el discurso ante el mismo.

Se concluye que la evolución de la identidad de las entrevistadas, tiene un carácter mayormente de transformación que de mutación. Dado que el primer caso es un cambio evolutivo y el segundo es un cambio drástico por algún acontecimiento. Salvo ciertos hechos como la maternidad y el impacto de la huelga en el 87 y el movimiento zapatista para Rita Guerrero, la reconstrucción personal de cada una, ha sido a través de un crecimiento continuo.

Por otra parte, puede notarse que las cuatro mujeres estudiadas, están íntimamente identificadas con su país y la realidad que este vive. Han sido tocadas por experiencias vividas en distintos lugares a lo largo de su vida. Todo su pensamiento está orientado a la construcción de un universo cercano más justo, igualitario, donde se respeten las diferencias y la libertad del otro.

La concepción de una maternidad simbólica adquiere un carácter específico y único en estas cuatro mujeres. Todas se consideran madres de sus canciones y cada disco, cada concierto es para ellas un hijo al que deben cuidar y defender. Ante esto, han desarrollado un alto grado de respeto y admiración hacia ellas

mismas y su trabajo, el cual adquiere un carácter preponderante y no negociable ante las exigencias de la industria y los medios.

Se concluye que estas autoras son constructoras de “estados nacientes” a distintos niveles.

Desde la forma, aportan estilos de vanguardia en fusiones de ritmos y en la manera de abordar las líricas, algunas de ellas desde una visión poética.

Desde el fondo, aportando una fuerza de pensamiento, una perspectiva de mujer, de roquera frente a la realidad vivida. Un cuestionamiento continuo ante lo que el sistema social considera correcto y aceptado, pero que sacrifica la libertad y autenticidad de los seres humanos.

A través de estas letras, puede constatar que la visión de género es totalmente vigente en la sociedad mexicana, ya no desde posiciones extremas, pero sí desde un deseo de equidad y respeto.

Un hallazgo importante que se encontró al finalizar este trabajo es que además de construir un concepto de identidad femenina peculiar, los sujetos de estudio han elaborado un concepto de identidad artística, enmarcado fundamentalmente en la defensa de su libertad creativa y de expresión. Esto las ha hecho inventar nuevos caminos para la difusión de su música. A través de un trabajo independiente, han logrado llegar a su público a pesar de lo que pide la industria musical.

Esta identidad artística constituye un importante aporte a la cultura, ya que apuesta por la libertad de expresión y por un trabajo honesto. Es una lucha por el reconocimiento del pensamiento propio de las mujeres estudiadas, que no ceden

ante las exigencias de la industria que convierten el arte en un simple producto de venta. Ellas, aunque saben que están dentro de una dinámica de consumo, no ponen su pensamiento en venta. En este sentido, se pueden concebir como emisoras culturales legítimas de su tiempo y de su realidad.

En el presente trabajo se plantea una propuesta metodológica para analizar las manifestaciones culturales dadas a través de la música, específicamente en el discurso manifestado a través de las canciones compuestas por mujeres pertenecientes al género del rock.

Es necesario recordar que las canciones no necesariamente son poesía, están escritas con una técnica y estilo propios, por lo tanto no pueden ser analizadas solamente bajo la perspectiva poética.

La metodología utilizada en este trabajo, fue creada para analizar la obra de autores que están vivos, de allí la importancia de recabar información de primera mano en un primer término mediante la entrevista a profundidad, sobre los ejes definitorios de la identidad femenina, para ser tomada como base del posterior análisis del discurso, mediante la hermenéutica.

La perspectiva de género en el análisis, cobra vital importancia, puesto que se está analizando el discurso elaborado por mujeres.

La importancia de este trabajo radica en la profundización en el análisis de la objetividad y subjetividad de las autoras a través de su discurso. Los trabajos que anteceden al presente, se han centrado en un estudio histórico sobre las mujeres en el rock mexicano. De esta cuenta, se pretendió con este estudio ahondar en el

pensamiento de las autoras y como con este y a través de este, construyen continuamente su identidad como mujeres y como artistas.

Esta metodología puede servir para analizar las manifestaciones en el discurso de otros emisores culturales en distintos géneros musicales.

ANEXOS

ANEXO 1. BIOGRAFIAS

TERE ESTRADA

“Características”¹

Juglar de las galaxias, viajera alucinada, esponja que se empapa de veneno o de elixir de amor, trovadora de leyendas callejeras, amante de los cantos nocturnos y susurros de sirenas.

Biografía

Cantante, guitarrista, compositora y socióloga nacida en la Ciudad de México a fines de los sesenta. Desde 1988 ha participado en diversos grupos de rock como Follaje, Entenados del Enjambre y Esquina Bajan. Estudió música en el Sindicato de Músicos y en la Sociedad de Autores y Compositores además de tomar clases particulares de canto y guitarra. Tere Estrada fusiona distintos estilos como el blues, el rock, el jazz y la música latina. Su manera de tocar la emparenta con la guitarrista Bonnie Raitt, aunque su forma de cantar la sitúa dentro de la escuela de grandes cantantes de jazz. En lo que se refiere a sus letras es descendiente directa de los rupestres, aquellos cantautores de los ochenta como Rockdrigo González y Jaime López. Habla de erotismo, soledad y

¹ Información proporcionada por Tere Estrada el día de la entrevista, denominada “Biografía Corta”

hostigamiento sexual. Le canta a la gran urbe y sus personajes. Relata los viajes hacia adentro del ser.

Estrada estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó la tesis “Lenguaje e identidad en el rock mexicano 1985-1990”. Tere ha escrito sobre rock y cultura en los periódicos Reforma y El Nacional, en el suplemento Triple jornada y en las revistas Rock and Pop, Casa del tiempo, Generación y Lunátika. Además de su proyecto solista, desde 1998 participa con el cuarteto de compositoras Mujeres en Fuga y en el trío de jazz denominado YAX (significa renovación en maya).

Publicaciones:

Sirenas al ataque (Historia de las mujeres rockeras mexicanas 1956-2000), SEP/IMJ, México 2000. (la segunda edición aparecerá con Editorial Océano en el 2004).

La cueva de los susurros oxidados, Ediciones La cuadrilla de la langosta, Colección Canciones, México 1998.

Colaboraciones.

“A contra corriente. A History of Women Rockers in México” publicado en *Rockin’ Las Americas the Global Politics of Rock in Latin/o America*. Editorial de la Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, PA 2004.

Discografía

Azul transitando en violeta, Producción independiente, México 1990.

Túneles desiertos (con el grupo Esquina Bajan) Avanzada Metálica, México 1992.

Viaje al centro de tu ser, Producción independiente, México 1994.

Encuentros cercanos conmigo, Discos Metztli, Discos Luciérnaga, México 1997.

Lotería de pasiones, Producciones P&P, México 2003.

Colaboraciones

“Oye chava” en *Primer Festival de Canto Universitario*. Discos Pentagrama, México 1990.

“Navegar” en *Juntos por Chiapas*, Polygram, México 1997. En este acoplado participan también músicos latinoamericanos como Mercedes Sosa, Andrés Calamaro, Fito Pérez y Charlie García.

Clásicos del Jazz Reciclados (con el grupo Yax) Producción independiente, México 1999.

Principales Conciertos

- Instituto de México en España, Madrid, 1993.
- Centro Internacional de Estudiantes en Arhus, Dinamarca, 1993.
- Monsun Theater, Hamburgo, Alemania, 1993.
- Bar Duke, Gante, Bélgica, 1993.
- Ellas al final del Milenio, Teatro de la Ciudad, D. F., 1994. Alternó con Betsy Pecanins,
- Guillermo Briceño, Nina Galindo y Astrid Hadad.
- Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes, 1997.

- “Espejo de la tierra” Encuentro Internacional de Arte de los Pueblos y Ciudades, Milpa
- Alta, México 1997. Alternó con Jovanoti y Jorge Reyes.
- Primer Festival de Blues de Playa del Carmen 1998. Alternó con Canned Heat y Javier
- Bátiz .
- Primer Festival Nacional de Compositoras, Museo de Culturas Populares, D. F., 2001.
- Festival Amado Nervo, Tepic, Nayarit , 2002.
- Bar Matilda del Festival Latinoamericano, Milán, Italia, 2002.
- 4º Festival por Chiapas, Barcelona, España, 2002.
- Café Mir y Bar Skuret, Oslo, Noruega, 2002.
- Centro Cultural Werkstatt 3, Hamburgo, Alemania, 2002.
- Sala Suristán, La Boca del Lobo y Sala Taboo, Madrid, 2002.
- Centro Cultural El Loro Rojo, Palencia, España, 2002.
- Bar La Abuela buela, Burgos, España, 2002.
- Festival Cultural Zacatecas, 2003.
- Presentación del disco “Lotería de pasiones”, Centro Nacional de las Artes, 2003

Principales presentaciones del libro “Sirenas al ataque”

- Universidad Iberoamericana, planteles Santa Fé y La Laguna 2001.
- Universidad del Valle de México, campus San Rafael 2001.
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 2001.
- Facultad de Música, Universidad Autónoma de Tamaulipas 2001.

- Primer Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Xalapa, Veracruz , 2001.
- Feria Universitaria del Libro en Campeche, Campeche 2002.
- Universidad Complutense en Madrid, España, 2002.
- Festival Alfonsino en Monterrey, Nuevo León 2001.
- Rocknibus Festival de Rock en Saltillo, Coahuila, 2001.
- Centro de Estudios de Género de la Universidad de Oslo, Noruega, 2002.
- Centro de Música para Mujeres en Hamburgo, Alemania, 2002.
- Librería de Mujeres, Valladolid, España, 2002.

Radio & Televisión

“Félix en directo”, “Cafeteando” y “Revista 34”, TV Mexiquense.

“Diálogos en confianza” y “Pláticame” Canal 11, México.

“Ventana 22” y “Cultura en Línea” Canal 22, México.

“Todos hablan” Canal 40, México.

“En medio del espectáculo” y “Hechos de la mañana” TV Azteca, México.

“La hora del Chaman, “Voz latina”, Radio Central, Amberes, Bélgica.

“Amanecer Latino” Radio Zuiderlicht, Amberes, Bélgica.

“Ensalada mexicana” Radio Latina, París, Francia.

Jazz Well Plus Hamburgo, Alemania.

“Ritmos” Radio Venceremos, San Salvador, El Salvador.

“Ritmos” Radio Liberación, Estelí Nicaragua.

“Ciudad Invisible”, Radio Nacional de España.

Televisión de Vallecas, Madrid, España.

Radio San Pauli, Hamburgo, Alemania.

Norwegian Broadcasting Corporation, Oslo, Noruega.

Comentarios prensa.

“El proyecto me pareció interesante, ya que está lleno de cosas tradicionales. Aprecio este trabajo, porque está impregnado de calidad y me acerco a la integridad de alguien que lucha por sí misma.” Ricardo Ochoa, productor.

“Encuentros cercanos conmigo es el título del nuevo álbum de Tere Estrada, cuyo talento seduce a amanuenses y a tipos tan brillantes como Guillermo Briseño, quien le envió una carta plena de cariño y amistad: Te escribo –le dice- porque soy de los que se comen tu corazón y todavía te piden postre, porque quiero que sigas aferrada y mantengas el calor con un cerillo...soy una simple luciérnaga en tu calle y sí, me siento como mosca acorralada, pasajero a ninguna parte. Te pido, siempre que la oscuridad me atrape y me sacuda contra el piso: que saltes, que muevas los brazos y flotes en el aire, y cuando decidas pisar Tierra, vuelvas a mirarte en el espejo... ahí estarás insistente ante tus ojos y la Tierra, la voz y tu agua generosa que refresca estos aires en que escribo el día y tu nombre.” –José Luis Martínez, periódico La Crónica, 31 de agosto de 1997.

“Canciones para apretar la fe de las personas en sí mismas, de los hombres en las mujeres y de las mujeres en el universo urbano. Esta invitación de Tere autoproducida,

que contiene herencias de la tradición de la canción femenina en nuestra ciudad, permite el encuentro cercano a partir de su desgarradora voz.”—Benjamín Anaya, Revista Generación no. 15, 1998.

“En la actualidad la música llamada rock urbano tiene un buen número de seguidores que transitan del rock al blues, o del blues al rock. Tere Estrada va por ahí aunque no sepamos definir su estilo. No es precisamente rock, pero tampoco es completamente blues. Más bien, tiene una mezcla especial que circula entre los dos géneros libremente, sin tapujos, más de forma gozosa que de forma obligada. La libertad de Tere y el grupo de músicos que la acompañan en esta grabación es notoria. Juegan con la música, pero este experimento lúdico es tan serio, que uno no se da cuenta de forma inmediata lo que están haciendo.’Oye chava’ tiene reminiscencias de un inicial Jaime López, pero con una intención musical distinta... ‘Luciérnaga de tu calle’ es una pieza de antología. Mezcla exacta de blues y rock, junto a los giros vocales de Tere, logra mantener la atención del escucha y provoca un movimiento leve de la cabeza, a pesar de que en muchas ocasiones uno piensa que eso ya está pasado de moda. Quizá sea en este tema donde la potencia de la voz de Tere se nota con mayor fuerza. Pero ese aspecto juguetón se nota en el último corte del disco, donde las voces, sólo las voces, establecen el ritmo de la pieza dándole un corte un tanto irónico, además de que la letra busca mantener esa ironía del desencanto, de la tristeza que no es simplemente tristeza, sino tal vez melancolía triste. ‘Esquina desiertas’ es el canto final a una ciudad que, a pesar de todas las vicisitudes que pasa quien vive en ella, sigue siendo el sitio perfecto para vivir” –Dionicio Munguía, fragmento de la ponencia “Un disco de buenas letras y un libro de buen sonido: Tere Estrada canta y escribe, escribe y canta.” La Casa de los Geranios, Atlacomulco 7 de julio de 1999.

“El cierre de la sesión corrió por cuenta de Tere Estrada, joven cantante y compositora, que obsequió una decena de temas apoyada por su banda, que suena bien ensamblada. No dejó que el público se le escapara: empezó con Viaje al centro de la tierra, canción que al concluir impregnó a los asistentes de una sensación de estar ante una Tere madura, tanto como intérprete, música y artista en el escenario. –Javier Hernández Chelico. “Mayita Campos, Betsy Pecanins, Nina Galindo y Tere Estrada obsequiaron una tarde blues en Coyoacán. La Jornada 2 de enero 2003.

Comentarios Lotería de pasiones:

“Las canciones eclécticas de esta lotería son tan sorprendidas... tanto en arreglos como en composición de arriesgo, para concretar peculiares estilos de cantar que van del blues al rock.” José Xavier Navar. El Universal, 16-enero-2004.

“Se nota la evolución de una artista que se ha consolidado como una de las compositoras más consistentes en el terreno del blues y el rock, aunque en esta última producción [Lotería de pasiones] experimenta con ritmos como el tango, el rock latino y el rock progresivo, con lo cual ofrece un abanico de posibilidades tanto melódicas como temáticas”. Elizabeth Palacios. 16-enero-2004. La Jornada de Morelos.

“Un disco bien logrado tanto en lo musical como en los interiores... este trabajo está lleno de experimentaciones y lleno de calidad.” Efrén Jiménez Chávez. El canto de la sirena del blues. www.rock-mexicano.org.mx

“Sirena, hechicera, escritora, dueña de una voz prodigiosa, incansable guerrera y auténtica, todo eso y más es Tere Estrada, una chava que se ha mantenido en el mundo del rock en México contra viento y marea.” Rocío Macías. 30-enero-2004. La Crónica de hoy.

En “Lotería de pasiones” se dan cita mujeres y hombres en construcción de sus destinos, cuyos excesos muchas veces los consumen o por el contrario descubren ante sí la oportunidad de renacer de sus cenizas. También [Tere Estrada] rescata la voz de aquellas mujeres que por inercias culturales viven en el silencio autocensurando su derecho a opinar y hacer.” Yssel Hernández. Lotería de pasiones, un ¡ya basta! a los miedos de las mujeres de closet.” Triple jornada 5 de abril de 2004.

Comentarios Sirenas al ataque:

“Testimonio fundamental de la música mexicana en medio siglo”. Roberto Ponce. Revista Proceso 4 de febrero de 2001.

“Será un clásico de lectura y consulta obligada para propios y extraños del cuatro por cuatro.” Fernando García Álvarez. Periódico Uno más uno. Sección Acento X, 2 de febrero de 2001.

“Sirenas es un libro sabroso y deslumbrante. Una buena sacudida a nuestra memoria. Hasta ahora la historia más ambiciosa del rock mexicano, vista con ojos de mujer.” Pacho “Virginidad Sacudida” comentarios de la columna Ruidos de la Calle. Periódico Reforma, sección cultural. 2 de marzo de 2001.”

LAURA ABITIA

“Compositora² y cantante nacida en México Distrito Federal, de formación básicamente autodidacta, aun cuando ingresa a la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursa cuatro semestres de la carrera de

² Información proporcionada por Laura Abitia el día de la entrevista

Etnomusicología y más tarde, bajo la dirección del maestro Enrique Gimeno, recibe clases de vocalización.

Además de sus actividades como solista, ha colaborado en otras entidades como el grupo *Ollin-atl*, interpretando vieja trova cubana; en el proyecto de taller de composición denominado *Colectivo*; en la lectura de los textos que escribiera Carmen Leñero para el grupo de música libre *Metamorfosis*; en los espectáculos *Del Caribe Negro*, *Un Día, un niño* y *Nicolás Guillén*, producidos y dirigidos por la actriz Julia Marichal; y en la creación y lectura de los textos incluidos en el espectáculo *Música Visual*, concebido por Nayeli Nesme.

Entre sus intérpretes se encuentra Nina Galindo, quien incluye el tema “El Último Deseo” en su más reciente producción titulada “El Desliz”.

En 1980, su inquietud por la literatura la llevó a participar en el certamen de *Plural*, revista cultural del periódico *Excelsior*, con el cuento *El Cuarto Pasajero*, que fue objeto de una Mención Honorífica. Posteriormente, y alimentando esta misma inquietud, ingresó en 1988 al taller literario del maestro Juan Bañuelos, y en 1992, al del maestro Ricardo Yañez.

El Consejo Nacional de Recursos para la Atención a la Juventud (CREA) y la Secretaría de Educación Pública, le otorgaron una Mención Especial por la canción *Sabina*, con la que participara el grupo *Cuatrova*, en el Certamen Nacional de Canto 1988, convocado por ambas instituciones.

En 1990, ingresa al Primer Curso Práctico Especializado para Composición Musical, dirigido por Amparo Rubín, en las instalaciones de Televisa San Angel y dentro del cual se le otorga una beca para el curso de Producción Musical impartido por Terry Plumeri y

David Goldblath, ambos maestros de la UCLA. Dentro de Televisa, colabora en la producción y composición de los temas para la teleserie *El Abuelo y Yo*, producida por Pedro Damián, y como responsable del montaje de las canciones para el espectáculo musical del mismo nombre.

Desde sus inicios, aparte de recorrer casi todas las peñas que han existido en la República Mexicana y de haber asistido como delegada cultural del Campeonato Mundial de Tiro con Arco celebrado en Gottenburg, Suecia, Laura Abitia ha realizado innumerables presentaciones en festivales populares, universidades, hospitales, reclusorios, así como en programas de radio y televisión.

En 1997, después de su larga trayectoria, produce junto con Jorge García Montemayor, Ericka Hernández y Enrique Quezadas, su primera grabación titulada *Laura Abitia*, cuya presentación se lleva a cabo el día 11 de diciembre del mismo año en el *Multiforo Cultural Alicia*.

Actualmente, se encuentra desarrollando el proyecto *Mujeres en Fuga*, al lado de Tere Estrada, Adla, Ana Pizarro y Aura, todas ellas compositoras con una larga trayectoria en México. Este espectáculo pretende ser representativo de la visión musical femenina y su diversidad en géneros y temáticas así como su preocupación política y social.

KENNY AVILES

La historia musical de Kenny Avilés³, inicia en el año 1979, cuando aparece en los escenarios de los Ángeles, California, el grupo “Kenny and the Electrics”, presentando una propuesta dentro del género del “New Wave Latino”. En esta ciudad permanecen

³ Biografía proporcionada por Edgar Carrum, en la entrevista realizada el 19 de octubre de 2004.

por un año para luego trasladarse en 1981 a México, en busca de reencontrarse con sus raíces y cantar en español.

Una vez radicados en el Distrito Federal, cambian el nombre del grupo a “Kenny y los Eléctricos”, compartiendo la escena musical con grupos como “El Tri”, “Ritmo Peligroso”, “Punto y Aparte”, “Los Clips” y “Mask” entre otros.

En 1982, graban su primer disco con el sello independiente “New Age Records”, bajo la producción de Ricardo Ochoa, guitarrista de la banda y ex pareja de Kenny. Ochoa había sido miembro de la banda “Peace & Love”. Los sencillos de este álbum fueron “When I meet you” y “Aviéntense Todos”. En este disco se incluyeron canciones en inglés y en español, debido a que en esa época, las radiodifusoras únicamente transmitían rock en inglés, por lo que se difundió con más fuerza la canción “When I meet you”.

En 1985, graban un disco acoplado con el sello independiente “Com Rock”, también producido por Ricardo Ochoa. En este disco, participaron los grupos “Ritmo Peligroso”, “Los Clips”, ahora “Rostros Ocultos”, “Punto y Aparte”, “Mask” y “Kenny y los Eléctricos”, que de este disco lanzaron la canción “Me quieres Cotorrear”, sencillo con el que se dieron a conocer a nivel nacional con un video producido por Julio Aguilera.

En 1986, producen el disco “Juntos por el Rock”, bajo la dirección de Ricardo Ochoa y con el mismo sello anterior. Lo lanzaron en español e inglés, manteniendo como sencillo el tema “Me quieres Cotorrear” y otro más: “A woman in love o voy por ti”, canción que posteriormente grabó en España la intérprete Luz Casal, bajo la producción de Miguel Ríos. Con este disco, “Kenny y los Eléctricos”, realizaron una serie de giras por la República Mexicana, Norte y Centroamérica, llegando a estar en el primer lugar

de popularidad, tanto en México, como en Perú, culminando en la Plaza de Acho ante diez mil personas.

En 1988, graban el disco “No Huyas de Mí”, con discos Melody, mismo que se consagra como un clásico de la música en México. El sencillo fue “No Huyas de Mí (Tengo Roto el Corazón)”, también producido por Ricardo Ochoa, del que se grabó un video producido por Lalo Fernández. Los siguientes dos sencillos fueron: “Sueños” y “Enigma”, cuya letra está basada en el libro de Octavio Paz, “El Laberinto de la Soledad”. Para esta producción, se contó con la participación de Alex Sintek en los teclados, Jorge Amaro (La Chiquis) en la batería, Federico Fong y Sabo Romo en el bajo.

Con la canción “No Huyas de Mí”, el grupo volvió a llegar al primer lugar de popularidad, haciendo una gira por la República Mexicana, Norte y Centroamérica, la cual cerraron en León, Guanajuato, en la apertura del concierto de Carlos Santana en un masivo de treinta mil personas.

En 1990, la banda se desintegra, dejando a Kenny como solista. Ella llama a Felipe Estate, guitarrista del grupo “Enanitos Verdes” para formar una nueva banda y proseguir con su carrera. Los otros integrantes de este nuevo grupo fueron Gustavo (Nabo) en el bajo, Lino Nava en la guitarra y Bola Domene en la batería, estos dos últimos, ahora integrantes del grupo “La Lupita”. Con esta banda, hicieron una gira iniciando en México, DF y concluyendo en Los Angeles, California en el Sport Arenga ante treinta mil personas.

En 1992, se edita el disco “Toda la Noche Sin Parar”, con el sello independiente Discos Denver. Esta producción contiene una colección de canciones de los discos anteriores, incluyendo una nueva versión acústica de “No Huyas de Mí”.

En 1993, Kenny, ya sin “Los Eléctricos”, es producida por Jorge Amaro para grabar con Discos Denver el disco “Si No Estás Aquí”, cuyo primer sencillo fue “Si no Estás Aquí”, seguido por “Satisfáceme Si Puedes”. De ambas canciones se produjeron videos, que hoy en día se mantienen como clásicos en la programación del canal televisivo Telehit. Este álbum ganó el premio, otorgado por la revista “Nuestro Rock”, como mejor disco independiente.

En 1995, Kenny conoce a Edgar Carrum, su actual pareja y forman el grupo “Kenny y Los Nuevos Eléctricos”. En 1999, la banda retoma el apoyo del sello Discos Denver para grabar el proyecto del concierto electroacústico “Sensaciones Electroacústicas”, grabado en vivo en el “Hard Rock Live” de la ciudad de México el 10 de abril de ese año, con un lleno total. Esta grabación fue producida por Edgar Carrum para Discos Denver y se realizó un video de la canción “Debes Regresar”, producido por Víctor Vera. Este tema fue compuesto por Alex Sintek y formó parte de la programación de Telehit.

El álbum “Sensaciones Electroacústicas” marca el fin de un ciclo de 20 años en la carrera de Kenny y el inicio de un nuevo ciclo. En esta producción se incluyeron sus clásicos y nuevas canciones que son el parte aguas para sus próximas producciones.

Entre marzo y abril del año 2000, se produce el disco “Alma Beta”, de nuevo como “Kenny y los Eléctricos”, teniendo como músicos invitados a Luis Manuel Ortega en el violín y el Señor González en las percusiones y coros. Esta producción es dirigida por

Edgar Carrum, Kenny Avilés y Miguel Góngora. El primer sencillo presentado de este trabajo fue “Dicen Por Ay” y se coloca en los primeros lugares en la programación de estaciones de radio y televisión, como Telehit, Ritmo Son Latino, Canal 28, Televisión mexiquense, TV Azteca, Televisa y Univisión.

En el 2002, sale el álbum “la Historia”, una recopilación de temas que Kenny ha interpretado a través de sus 23 años de carrera musical. Ella decide grabar otro concierto, esta vez eléctrico, con más temas inéditos y algunos invitados especiales. Esta grabación sale publicada en el 2003, bajo el nombre “Kenny Fest.”

En mayo del 2004, se presenta un nuevo DVD, con el título “Kenny... La Reyna del Rock”, que recopila los conciertos “Sensaciones Electroacústicas” y “Kenny Fest.”, además de la videografía realizada a través de sus 25 años de carrera en la escena del rock mexicano.

En septiembre de este mismo año, se presenta el nuevo disco de estudio: “Sicodelia”, con trece temas inéditos y un cover del tema “Paloma Negra”. En esta producción, Kenny hace una fusión de géneros entre el pop y el Punk, el Soul y Hip Hop, contando con la participación de José Manuel Aguilera, del grupo Barrancaguitarras, Tony Brown y Julio Díaz, de Santa Sabina.

RITA GUERRERO

ANTECEDENTE SANTA SABINA

Rita Guerrero, nace en Guadalajara, Jalisco. Durante su niñez se interesa por la música, pero luego nace en ella la pasión por el teatro. Es por esta razón que en la década de los

ochenta, decide trasladarse a la ciudad de México para estudiar en el CUT, Centro Universitario de Teatro de la UNAM, la carrera de teatro.

1,987 es un año trascendental en la vida de Rita Guerrero. En la UNAM, se organizó una huelga de estudiantes, en la que se pedía la organización de un congreso universitario donde hubiera participación de los estudiantes y que no se subieran las cuotas.⁴

Cursando el último año de su carrera, mientras sucedía este acontecimiento, Rita tuvo la oportunidad de relacionarse con estudiantes de otros grados y con personas, que según su opinión, no hubiera podido conocer de otra forma.

Rita dice haber mostrado interés por involucrarse en el movimiento estudiantil, debido a que observaba injusticias y acciones decepcionantes por parte de las autoridades de la universidad. Su idea inicial sobre el CUT, como una de las mejores escuelas de teatro, con un alto estándar de exigencia, se vio oscurecida por la actitud que mostraban algunos profesores y autoridades.

Rita y otros compañeros decidieron renunciar a la escuela, debido a que las peticiones realizadas durante la huelga no fueron atendidas y la situación continuó igual. Sin embargo, junto con el actor y amigo Alejandro Reza y con David Hevia, quien se inclinaba hacia la dirección de teatro, montaron de forma independiente una obra basada en la novela de Franz Kafka, América. Esta obra daba cuenta de sus sentimientos a raíz de la experiencia de la huelga.

Rita cuenta que un día, el director llegó con unos “chavitos” que harían la parte musical de la producción. Se trataba de el grupo “Los Psicotrópicos”, conformado por Juan

⁴ Fuente: www.santasabina.com.mx

Sebastián Lach, Taniel Morales, Andrés Loweve, Jacobo Lieberman, Poncho Figueroa y Pablo Valero, entre otros. Estos muchachos, participarían improvisando en vivo en las funciones, por lo que empezaron los ensayos y la relación de amistad.

La temporada de América duró tres meses, luego de lo cual, David Hevia empezó a idear el proyecto de otra obra: *Vox Thanatos*. Para este momento, algunos de los miembros de los Psicotrópicos, ya habían renunciado y en esta nueva puesta en escena, solamente participaron Poncho Figueroa y Jacobo Lieberman.

Por cuestiones internas y luchas de poder, la compañía se desintegró. Nuevamente quedaban a la deriva los ideales de Rita de hacer buen teatro en un ambiente de compañerismo y solidaridad. Fue entonces cuando a Pablo se le ocurrió la idea de formar un grupo musical, junto con Rita y Poncho. En la presentación de *Vox Thanatos*, surgieron las primeras canciones del grupo: *Nos queremos morir*, *Chicles* y *No*.

Surge “Santa Sabina” y le dieron este nombre al grupo en honor a María Sabina, una mujer indígena sabia que curaba con hongos alucinógenos a nivel físico y emocional, llevando a cabo una tradición de su pueblo natal: Huautla de Jiménez. Rita sostiene que no hubieran encontrado mejor nombre para la agrupación, ya que uno de sus objetivos es buscar a través de la espiritualidad, el sentido de la vida.

Rita relata que no asistió a los primeros ensayos de Santa Sabina, por no tener idea de cómo componer canciones. Era algo a lo que le daba miedo enfrentarse.

Los otros miembros del grupo empezaron a crear ideas y luego Rita se involucró más en el oficio de la composición. El grupo, quedó conformado de la siguiente forma: Poncho

Figuroa en el bajo, Pablo Valero en la guitarra, Patricio Iglesias en la batería, Jacobo Lieberman en el teclado y Rita Guerrero en la voz.

Alfonso André, guitarrista del grupo Caifanes, los alentó a tocar en vivo y les organizó el primer concierto, en una exposición de pintura en el Salón de los Aztecas, ubicado en el centro de la ciudad de México. Este primer concierto fue realizado en febrero de 1989.

Las presentaciones continuaron con éxito y en la organización de una de ellas, con motivo de tratar de impedir la construcción de la planta nuclear de Laguna Verde, conocieron a Adriana Díaz Enciso, quien según Rita, ha compuesto las letras más bellas para las canciones del grupo.

El inicio estuvo lleno de actividad, en palabras de Rita: “Tocábamos en reventones, en Rockotitlán, en el LUCC, en el Bar 9, en manifestaciones diversas, contra las razias en Neza, contra la guerra del Golfo Pérsico y todos los lugares donde se pudiera.”

Por otra parte, en esa época daba inicio el nuevo cine mexicano, y el director de cine Alberto Cortez, los invitó a participar en la película “Ciudad de Ciegos”.

Por toda esta actividad, productores importantes se acercaron al grupo, pero pretendieron modificar la forma de componer y las canciones. Rita sostiene que Santa Sabina siempre defendió su propuesta, por lo que nunca cedieron a las exigencias de personas que pretendían hacerlos “más comerciales”.

Desde entonces, llevaron a cabo una de las características del grupo: introducir elementos teatrales en sus conciertos. Cada disco y cada presentación ha sido apoyada

por recursos escenográficos y teatrales, apoyando el concepto místico y espiritual de la agrupación.

En 1992, surge “Culebra” un subsello de BMG, una compañía internacional de discos. Alejandro Marcovich hace el papel de productor y con este sello, la agrupación saca al mercado su primer disco, titulado “Santa Sabina”.

Para su segundo disco, Santa Sabina fue producido por el guitarrista y cantante de King Crimson, Adrian Belew. Esta producción “Símbolos”, fue grabada en Wisconsin, Estados Unidos en 1994. Este disco fue presentado en el Teatro de la Ciudad.

Fue en este año, cuando surge en México el movimiento Zapatista, con el cual, Santa Sabina tuvo estrecha relación y realizaron conciertos en apoyo a su causa. Rita opina que “El movimiento zapatista ha sido y será una gran enseñanza no sé si a nosotros nos toque ver los cambios que ésta semilla sembró, pero ahí está y su crecimiento es irreversible.”

En 1996, sale al mercado el disco “Babel”. A raíz de las presentaciones de esta producción, Rita inicia el proyecto de música barroca “Ensamble Galileo”.

Las presentaciones de este disco, se llevaron a cabo con muchos recursos escenográficos y apoyo de bailarines. Fueron las más suntuosas, según Rita. Se fabricó una torre de Babel, tomada de un libro antiguo, escrito e ilustrado por un alquimista del renacimiento llamado Athanasius Kircher. Estas presentaciones giraron en torno a la pintura del renacimiento. El primer concierto de este disco fue realizado en el teatro Metropolitan.

En 1997, Santa Sabina es invitado por el canal televisivo MTV para la realización de un concierto acústico en el programa MTV Unplugged. Esta ocasión fue aprovechada para grabar un disco en vivo con varios músicos invitados con los que el grupo ya había venido trabajando. Este fue el último disco con el sello “Culebra”. A partir de 1998, Santa Sabina inicia un camino en la música independiente.

En el año 2000, se inició la grabación del siguiente disco: “Mar Adentro en la Sangre”, en el estudio de Benny Ibarra. Esta fue la primera experiencia del grupo dentro de la producción independiente, donde ellos corrían con toda la producción ejecutiva y artística. El arte de este disco, fue inspirado en el cine mudo y especialmente el cine expresionista alemán de principios del siglo XX.

En el 2002, se inició el trabajo para el siguiente disco: “Espiral”. Este trabajo fue precedido por un acontecimiento muy especial. El día de muertos del 2001, fueron invitados por pobladores de Huautla de Jiménez, Mazatlán, de donde era originaria María Sabina, para ser bautizados bajo su ritual. Recibieron este bautizo y un ritual de limpia, acontecimiento que los sobrecogió. Para Rita, “establecer ese lazo con la comunidad de Huautla y seguirlo cultivando ha sido de vital importancia para el grupo, pues nuestro nombre se lo debemos a María Sabina, y no podíamos menos que acercarnos a lo que fue su entorno. Fue un buen comienzo, para empezar a componer las canciones de “Espiral”, creó nuevos lazos entre nosotros, nos unió y nos hizo sentir mas fuertes.”

En mayo del 2003, fue presentado el disco “Espiral” en el Teatro de la Ciudad. Este disco fue realizado con Gerry Rosado y con la colaboración del Sr. González con Discos Antídoto.

Durante este año siguió la promoción de “Espiral” y empezaron a organizar la celebración de los 15 años de Santa Sabina. Esta celebración se llevó a cabo en el teatro Metropolitan, el 20 de marzo del 2004. Rita recuerda este concierto como uno de los más emotivos e intensos del grupo.

Rita Guerrero, es la voz de Santa Sabina. Como fundadora del grupo, se ha convertido en un pilar muy importante para que el mismo siga con vida y continúe evolucionando.

Ella sostiene que a pesar de que algunos de los integrantes han abandonado la agrupación, alguna fuerza mágica los asiste para que entren nuevos músicos que hacen crecer su música y que se siga desarrollando la propuesta que han defendido por años.

Rita sostiene: “con las canciones intentamos decir cómo percibimos el mundo y nuestras relaciones con los seres que nos rodean de una manera estética, de ahí nuestra ardua búsqueda musical y en la palabra.”

ANEXO 2. GUIA DE LA ENTREVISTA

Percepción de sí misma

Cómo describes tu personalidad?

Cómo te defines como mujer?

Piensas que tu cuerpo es un elemento importante de expresión de tu personalidad?

Qué momentos de tu vida han sido determinantes para conformar tu personalidad?

Cuáles han sido los cambios más importantes en tu vida?

Cuáles son los hechos o situaciones que han marcado tu vida?

Cuáles son los logros más importantes de tu vida?

A qué le das prioridad?

Han cambiado tus prioridades a través del tiempo?

Qué significan la música y el rock en tu vida?

Te distingue el hecho de ser roquera de las demás mujeres?

Contexto

Cómo describes tu relación con tu familia?

Cómo describes la relación con tu madre?

Cómo describes la relación con tu padre?

Cómo reaccionó tu familia cuando decidiste hacer rock?

Tuviste o tienes apoyo de algún familiar en especial en el desarrollo de tu carrera?

A qué edad decidiste ser roquera?

Esta decisión implicó algún cambio importante en tu vida y tus relaciones con los demás?

Perteneces a algún grupo u organización dentro o fuera del rock?

Has vivido siempre en el mismo lugar?

Te sientes identificada con algún lugar en el que has estado o vivido?

Estudios

Qué estudios tienes?

Estudiaste música?

Estudiaste alguna carrera aparte de la música?

En caso afirmativo, razón por qué la estudiaste?

Trabajo

Realizas otro trabajo además de hacer música?

En caso afirmativo, cómo te sientes realizando este otro trabajo?

Por qué razón llevas a cabo este otro trabajo?

Cómo ocupas tu tiempo libre?

Tienes alguna afición especial además de la música?

Qué lugares frecuentas?

Creencias Religiosas y Valores Sociales

Existe alguna creencia particular que guíe tu vida?

Creciste bajo alguna tradición espiritual o religiosa?

En caso afirmativo, la conservas o se ha modificado?

Fuera de lo espiritual y de la religión, existen otros valores que guíen tu vida?

En caso afirmativo, se han modificado a través del tiempo?

Pareja

Tienes pareja actualmente?

Qué significa para ti tener pareja?

En caso afirmativo, cómo asume tu pareja tu carrera?

Trabajan juntos?

Sientes apoyo de tu pareja hacia tu trabajo?

Es músico?

En caso negativo, en qué trabaja?

En caso afirmativo, realiza otro trabajo aparte de la música?

Has tenido dificultad en tus relaciones de pareja por ser roquera?

Sensualidad y Sexualidad

La sociedad tradicional manifestaba que placer sexual, era propio del hombre. Esto fue evolucionando, pero aún en la actualidad, hay mujeres que confiesan jamás haber experimentado placer sexual. Cómo defines tu sexualidad?

Te sientes libre de manifestar tu sexualidad en pareja?

Te consideras sensual, sexual o ambas cosas?

Hablas de ello en tus canciones?

Te sientes sola o has sentido soledad por la ausencia de una pareja?

Creer que es necesario tener pareja para sentirte realizada?

Alguna situación de separación ha marcado tu vida y o tu carrera?

Cómo se marcan los límites en tu relación de pareja?

Cómo se toman las decisiones en tu relación de pareja?

Quién toma la iniciativa en las diferentes áreas?

Maternidad

En caso de ser madre

En qué circunstancias de tu vida y en qué momento se dio la maternidad?

De qué manera modifica la maternidad tu forma de componer?

De qué manera modifica la maternidad el desarrollo de una carrera musical?

Cómo combinas tu rol de madre con el de roquera?

En caso de no ser madre

Qué opinas de la maternidad?

Desearías ser madre?

Roles

Según el caso, cuál crees que es en este momento tu papel más importante: madre, esposa, mujer, roquera, profesionista?

Cómo combinas los diferentes roles en tu vida, según tus prioridades?

Sociedad y rock

Cómo sientes que se percibe a las roqueras en México?

Se ha modificado esta opinión a través del tiempo?

Qué opinas sobre lo que los medios masivos muestran como prototipo de belleza en la mujer?

Como describirías tu a una mujer bella?

Cuál crees que es el papel que las mujeres juegan y han jugado en el rock mexicano?

Cómo describirías la evolución de las mujeres en este género desde su inicio a la actualidad?

Cómo describirías la relación existente entre los hombres y las mujeres roqueros?

Existen rivalidades de género dentro del rock?

Piensas que los medios de comunicación apoyan con la misma fuerza la música de los hombres y las mujeres roqueros?

Emociones

Cómo te definirías emocionalmente?

Qué te hace feliz?

A qué le temes?

Qué te enoja?

Qué te frustra?

Te deprimes?

Qué te entristece?

Te sientes sola?

Carrera y Público

Cómo defines tu música?

Por qué decidiste hacer rock y no otro género musical?

Qué dice el rock que no dice el pop?

A qué público diriges tu música?

Cómo describes tu relación con ese público?

Qué te diferencia musicalmente de las otras roqueras?

Cuál ha sido la reacción de los medios hacia tu música?

Has grabado con alguna disquera?

En caso afirmativo, la disquera te exigió modificar algo en tus canciones o tu estilo musical?

Cómo describirías el desarrollo de tu carrera antes y después de firmar con la disquera?

Crees que tu estilo se ha modificado a través del tiempo?

Cuál crees que es la percepción de los hombres roqueros ante las mujeres que hacen rock?

Has tenido algún problema por ser mujer y hacer rock?

El escenario

Qué significa para ti el escenario?

Existe algo en tu personalidad que se exprese con mayor libertad cuando estás en el escenario?

Como te describes dentro y fuera de él?

Letras y Canciones

En las letras de tus canciones, describes a un tipo de mujer en especial?

Qué temáticas abordan, sobre qué te gusta escribir?

Qué te inspira?

Qué emociones abordan en tus letras?

Las letras de tus canciones tienen relación con tu persona?

Con qué relacionas las letras de tus canciones?

Cuál es tu intención al escribir canciones?

Por qué compones?

Cuándo escribes?

Te interesa dar algún mensaje u orientación especial en tus letras?

Has descrito algún sitio en especial en tus canciones?

Cuáles son tus influencias musicales? (en música y letras)

Cuáles son tus artistas favoritos?

Tocas algún instrumento?

Quién te hace los arreglos musicales?

Imagen

Crees que con tu trabajo influyes en otras mujeres?

Te consideras líder?

Crees que es importante “el look”?

En caso afirmativo, quieres decir algo especial con la forma en que te vistes y te desenvuelves en el escenario?

Qué elementos dirías que caracterizan tu estilo de imagen?

Si es el caso, quién maneja tu imagen

Se ha modificado la misma a través del tiempo?

ANEXO 3. GUIA DE ANÁLISIS DE DISCURSO

En el presente trabajo, se concibe como discurso el contenido de las letras de las canciones compuestas por los sujetos de estudio.

Para el análisis del mismo, se presenta una guía basada en el método hermenéutico y los ejes de identidad femenina, propuestos por Rosa Elena Bernal.

Elementos a considerar:

1. Verosímil Social o Contexto:

Circunstancias, ambiente y época en que fue escrita la obra.

2. Marco Ideológico:

a) Indicios Sintagmáticos: contexto personal

a.1) Indicios por Carencia: contradicciones entre segmentos del texto.

a.2) Indicios por Exceso: uso de tautologías, repetición y superficialidad.

b) Indicios Paradigmáticos: Saber compartido con la comunidad o memoria colectiva.

3. Análisis de Primer Nivel, sentido directo: Análisis sintáctico de la obra.

4. Análisis de Segundo Nivel, sentido indirecto:

Análisis semántico de la obra.

Simbolismo lingüístico, lo sugerido.

Sentido de las palabras dentro del texto, plurisignificados.

Figuras de Pensamiento.

Emociones.

5. Análisis de Ritmo y Tiempo:

Diferencia de tiempos en que escribe el autor.

Ritmo interno de la obra.

Sonido o musicalidad de las Palabras.

6. Análisis de Sentido: Conclusión de lo que quiso decir el autor.

7. Análisis de Significancia: Inclusión de la obra en otro contexto.

8. Sentido de pertinencia: Razón por la cual existe el discurso, motivación para su elaboración. Utilidad del discurso.

9. **Verosímil Cultural:** Normas y valores que determinan lo conveniente en una sociedad. Reacción y cuestionamientos del autor ante los mismos.

10. Ejes de Identidad Femenina:

Se cruzará el análisis del discurso con la información obtenida en las entrevistas a profundidad, bajo los siguientes ejes:

11. Concepción de sí misma como mujer
12. Obediencia y trasgresión
13. Resistencias
14. Categorías de análisis contenidas en la entrevista.

BIBLIOGRAFIA

1. Aguilar, M. De Garay, A. Prado, J. (Compiladores). SIMPATIA POR EL ROCK. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 1,993.
2. Ayala, Sarmiento, Alejandro. EL PROCESO LINEAL Y LA DEFORMACIÓN PROCESAL QUE SUFRE UNA COMPOSICIÓN DE ROCK NACIONAL CONTEMPORÁNEO Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,995.
3. Berlo, David. EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN. INTRODUCCIÓN A LA TEORIA Y A LA PRACTICA. Editorial El Ateneo. Argentina, 1,990.
4. Bernal, Rosa Elena MUJERES, IDENTIDADES DE GÉNERO Y DISCURSOS. Tesis. Colegio de México PIEM México, 1994
5. Bourdieu, Pierre. SOCIOLOGÍA Y CULTURA CNCA/Grijalbo. México, 1,990.

6. Cibrián, Gabriela. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN FEMENINA DENTRO DE LA FAMILIA. Análisis de las Novelas AR, Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,993.

7. Covián, Marcelo. LOS CANTOS DE LA CONMOCION. Robert Rosenstone Tusquets Editors. España, 1,974.

8. CHAVAS ACTIVAS PUNKS: La Virginidad Sacudida. En Estudios Sociológicos no. 40. Vol. XIV. Colmex. México, 1,996.

9. Chellet Díaz, Ma. Eugenia. LA IMAGEN DE LA MUJER EN LAS HISTORIAS Y FOTONOVELAS MAS POPULARES EN MEXICO. (Décadas 1,934-1,954) Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,980.

10. De Beauvoir, Simon. EL SEGUNDO SEXO. Alianza Editorial Siglo Veinte. México, 1,996.

11. De Garay, Adrián. EL ROCK COMO PRACTICA CULTURAL Umbral Veintiuno. Universidad Iberoamericana. México, 1,990.

12. Estrada, Teresa SIRENAS AL ATAQUE Historia de las mujeres roqueras mexicanas 1,956-2000. Instituto Mexicano de la Juventud. Colección Jóvenes no. 7 México, 2000

13. FLORES DE ASFALTO: LAS CHAVAS EN LAS CULTURAS JUVENILES En Jóvenes, Revista de Estudios Sobre Juventud. México, 1,996.

14. Frith, Simon. LA SOCIOLOGÍA DEL ROCK. Jucar. España, 1,978

15. García Canclini, Nestor. (Compilador) EL CONSUMO CULTURAL Y SU ESTUDIO EN MÉXICO. UNA PROPUESTA TEORICA. CNCA/Grijalbo. México, 1,993. Citado por Urteaga, 1,998.

16. Giménez, Gilberto PARADIGMAS DE IDENTIDAD. Tomado de Aquiles Chihu, Amparán, Coordinador SOCIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Universidad Autónoma Metropolitana, México

17. Giménez, Gilberto. LA CULTURA POPULAR PROBLEMÁTICA Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN. En revista Culturas Contemporáneas, Vol. 1. Universidad de Colima. México, 1,987. Citado Por Urteaga, 1,998.

18. Guarro Albo, Angélica Martina. EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DENTRO DEL MATRIMONIO. Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,983.

19. Gutiérrez Garza, Ana Paola. LA IDENTIDAD FEMENINA BASADA EN LA IMAGEN CORPORAL. Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 2,001.

20. Hernández, R. Fernández, C. Baptisa, P. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. McGraw-Hill. México, 1,998.

21. Hidalgo Baca, Juan Carlos. ANÁLISIS DEL PRIMER GRAN APARTADO HISTORICO DEL ROCK MEXICANO. (DE 1,957 HASTA 1,974, AÑO DE LA CRISIS). Un Enfoque Sociológico. Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,999.

22. Jeffrey, Deitch. "POST HUMAN" Idea Books. Holanda, 1,992.

23. Leach, Edmund. CULTURA Y COMUNICACION. La Lógica de la Conexión de los Símbolos. Editorial Siglo Veintiuno. España, 1,985.
24. Mc Quail, Denis. Windahl, Sven. MODELOS PARA EL ESTUDIO DE LA COMUNICACION COLECTIVA. EUNSA. España, 1,997. (Citas de Theodorson y Theodorson, 1,969 y Grebner, 1,967)
25. Morales, Mariano. LOCUTOPIA. (Crónica, Poesía y Rock) Universidad Autónoma de Sinaloa. México, 1,990.
26. Morin, Edgar. LOS SKANDALOS DE ALICIA. Del libro LA CIUDAD DESDE SUS LUGARES. Universidad Autónoma Metropolitana, CONACULTA y Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. México, 2,001.
27. Ovarañes, Hubard. SI NO HAY “MATA” NO ES ROCK. Tesis.Universidad Iberoamericana. México, 1,997.

28. Ramos Avalos, Jorge Gilberto. LA MUJER COMO FIGURA COMUNICATIVA EN LA PUBLICIDAD COMERCIAL EN LA TV MEXICANA. Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,981.
29. Riquer, Florinda. IDENTIDADES FEMENINAS, RELACION DE GENERO. Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,995.
30. Saavedra Casco, José. EL ELEMENTO CONTESTATARIO DEL ROCK Y LA DIVERSIDAD DE SUS AUDIENCIAS. Del libro Simpatía por el Rock Universidad Autónoma Metropolitana. México, 1,993.
31. Sastres Cuvás, Miriam. LA CRISIS DEL 68 Y EL ROCK AND ROLL MEXICANO EN EL AMBITO DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,998.
32. Serrano Carreto, Francisco Javier. CUATRO DECADAS DE DESARROLLO MUSICAL, EL ROCK PROGRESIVO Y SUS PROPUESTAS. Tesis. Universidad Iberoamericana. México, 1,993.

33. Thompson, John. LA COMUNICACIÓN MASIVA Y LA CULTURA MODERNA. CONTRIBUCIÓN A UNA TEORÍA CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA Publicado en la Revista Versión. Estudios de Comunicación y Política, no. 1. Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 1991
34. Urteaga, Maritza. POR LOS TERRITORIOS DEL ROCK. Identidades Juveniles y Rock Mexicano. Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud. México, 1,998.
35. Valenzuela, J. Y González, G. (Compiladores). OYE COMO VA. Reencuentro con el Rock Tijuanaense. Instituto Mexicano de la Juventud, SEP y CONACULTA. México, 1,999.
36. González Romano, Juan Antonio. MANUAL DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. Cultura Juvenil y Grupos de Pares.
<http://www.val.es/Universidad/Depar/Sociología/manual/socedu.htm>
37. Hall, Stuart. LA CULTURA, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL EFECTO IDEOLÓGICO. En Sociedad y Comunicación de masas. Varios Autores. Ed. F.C.E

38. Adorno/Horkheimer. LA INDUSTRIA DE LA CULTURA: ILUSTRACIÓN COMO ENGAÑO DE MASAS. En Sociedad y Comunicación de masas. Varios Autores Ed. F.C.E
39. Murdock/Golding. CAPITALISMO, COMUNICACIONES Y RELACIONES DE CLASE. En Sociedad y Comunicación de masas. Varios Autores Ed. F.C.E
40. Orozco, Guillermo. TELEVISIÓN Y AUDIENCIAS. UN ENFOQUE CUALITATIVO. Editorial De la Torre-UIA. Madrid, 1996
41. Díaz Rodríguez, Verónica. Artículo LAS SACERDOTISAS DEL ROCK MEXICANO. Revista Dos Puntos, 15 de abril del 2001
42. Quirarte, Xavier. Artículo RECUPERAN LA MEMORIA DEL ROCK MEXICANO Revista Milenio, 2 de Febrero 2003
43. Torodov, Tzvetan SIMBOLISMO E INTERPRETACION Les Editions du Seúl. S. A. Traducción: Claudine Lemónine-Margara Russotto Monte Avila Editores. C. A. Venezuela, 1981

44. Thompson, John. LA COMUNICACIÓN MASIVA Y LA CULTURA MODERNA.
CONTRIBUCIÓN A UNA TEORÍA CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA Publicado en la
Revista Versión. Estudios de Comunicación y Política, no. 1. Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 1991