

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

“La trova como expresión marginal en la Industria Discográfica en México y su difusión en los medios de comunicación”

TESIS

**Que para obtener el título de
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Opción: *Periodismo***

Presenta:

Carlos Rodrigo González Ruiz

Asesora:

Sonia Elizabet Morales Barrera

2011

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

“Viaja en el viento, no detengas tu destino
puedes cruzar el ancho mar para llegar.
No tengas miedo y encuentra la verdad
que nunca es tarde para amar.

Enciende estrellas en la noche tan oscura
luzes del alma que te ayudan a mirar.
Y aunque te cueste, encuentra la verdad,
nunca es tarde para amar.

Fuego que se enciende
late el corazón ardiente
mil colores en el cielo brillarán,
brillarán.

Con toda la fe, será...
con todo el amor, será...
Un día, tal vez, tu sueño encontrarás
porque nunca es tarde para amar.

No te detengas si una lágrima se asoma
lluvia del alma que te ayudará a esperar
y en otros ojos tal vez encontrarás
nunca es tarde para amar.

Con toda la fe, será...”
(*Nunca es tarde para amar*- Patricia Sosa).

Una canción que me recuerda el valor de estar vivo. Si fluyo desde el amor y con el corazón, alejo cualquier tipo de miedo en mi vida.

Quiero agradecer primero a Dios por haberme encontrado con él justo en el momento cuando más lo necesitaba y por impulsarme a seguir viviendo.

A mi *alma mater*, la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual me ha alimentado intelectualmente para convertirme en su ser reflexivo, sensible y con conocimientos sublimes para entender el mundo que me rodea.

A mi madre, María del Pilar Ruiz Mendoza porque día con día estaré agradecido con ella, por haberme cuidado nueve meses en su vientre, por apoyarme durante toda mi vida, por ser el motor que guía mi camino con su hermosa luz y alegría desbordante, por levantarme en momentos difíciles, por ser una gran mujer guerrera con el temple, el corazón y un inmenso amor que tiene para sí misma y con los demás. Muchas gracias por inculcarme los valores precisos que hicieron de mí un verdadero hombre. Te amo con toda mi alma y desde siempre has tenido mi respeto y profunda admiración. Si me hubieran dado a elegir quien sería mi mamá, sin dudar lo serías tú. Eres una mujer que muchas personas quisieran como madre. Por creer en mí en todo momento

A mi padre, José Francisco Héctor González Viascan, por ser mi voz de apoyo en todo momento, por cuidarme desde que tengo uso de razón, por mostrarme el camino que creíste era el correcto, porque de ti aprendí el gusto por la trova, aquellas canciones de Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel, Pablo Milanés, Pedro Guerra y muchos otros más; por sensibilizarme en el arte, por aquellos cuentos que me leías de niño, por las maquetas escolares que me sirvieron para construir mi propia senda, por enseñarme el valor de un hombre, por ver en ti un ejemplo de ser humano íntegro. También porque día a día me enseñas a tener carácter para enfrentar la vida con total responsabilidad, por el hecho de ser mi padre, te admiro, te amo con todo lo que soy y gracias por estar siempre. Porque siempre creíste en mí.

A mi hermana, Ximena del Pilar González Ruiz, gracias por mostrarme día con día esa mujer de ejemplo, esa guerrera que lucha por su vida. A ti te debo tantas cosas, el haber compartido el vientre materno, tantos momentos de juegos, alegrías, enojos, tristezas, pero siempre con el inmenso amor de hermanos que nos tenemos. Por mostrarme el camino del "sí se puede". Siempre estás para apoyarme en todo, por ese gran ser humano que día con día veo en ti. Gracias por compartirme a ese pedacito de cielo bellísimo que es Paula Sofia, una angelita que cambio mi vida y además me recuerda algo importante con ver su rostro... Una sonrisa derriba cualquier preocupación o tristeza. Te amo mucho y te admiro.

A mi hermano, Héctor Alejandro González Ruiz, gracias por siempre estar e impulsarme a alcanzar mis objetivos. Por enseñarme el valor de la responsabilidad, porque día con día tu ejemplo me ha orillado a ser el hombre que sí soy. Sé que eres un ser humano con un corazón inmenso. Por aquellos partidos de futbol, por las pláticas, por dejarme contagiar de tu inteligencia y sabiduría. Te amo hermano y gracias por serlo, la vida y el universo nunca se equivocan.

A mis abuelitas hermosas Cuquita y Chuy, siempre están cuando las necesito. Gracias por sus sonrisas, abrazos, por quererme tanto, aunque les haga bromas, y por ser unas mujeres increíbles. Las amo con toda mi alma.

A mis padrinos Javier y Conchita, gracias por aceptar ser su ahijado y por todo el amor que desde bebé me han regalado. No tengo palabras. Los amo mucho.

A todos mis tíos, tías, primas, primos y sobrinos quienes me han regalado una palabra de amor, una sonrisa, y toda su alegría.

A mi amigo Jorge Mosqueira Pérez, quien ha sido como un hermano para mí. Tantos años de conocernos y tanta admiración que te tengo.

A mi asesora de tesis, Sonia Elizabet Morales Barrera, quien tuvo la paciencia, la calma, el tiempo y la sabiduría para guiarme en este trabajo de investigación. Porque desde el momento que le comenté el tema que quería abordar siempre creyó en mí. Gracias infinitas.

A mis sinodales, profesoras muy queridas para mí que han visto mi crecimiento personal y profesional: Emma Gutiérrez, Carmen Avilés, Aída Luna, Paula Guerrero. Por sus charlas interesantes sobre periodismo y música. Por confiar en mí trabajo. Mil gracias por cada palabra de aliento.

Gracias a mis amigos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por tantos momentos felices y tristes que pasé a su lado, por regalarme su amistad, sabios consejos, sabiduría, alegría y por esos corazones que hay en cada uno de ustedes. Que siempre permanezcamos unidos como muérganos, pese a nuestras múltiples actividades personales y profesionales.

A mis compañeras y amigas que formaron parte del programa de radio “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”: Dalia Álvarez, Aline López, Patricia Ordaz y Claudia Bribiesca. Gracias por darme la oportunidad de crecer profesionalmente en el mundo de la radio y por compartir su corazón en este bello proyecto. Las quiero mucho.

Gracias al maestro Víctor Roura, quien es editor de la sección Cultural, del diario *El Financiero* y que gracias a su aportación pude retomar este trabajo de investigación.

A cada uno de los compositores, trovadores, cantautores, roleros, hacedores de canciones que me apoyaron en la realización de esta tesis basada principalmente en sus testimonios. Gracias a su arte, nunca paren de cantar, nunca se rindan y persigan siempre su sueño de levantar la voz con gran profesionalismo y llenar de reflexión y amor los corazones de quienes los escuchen. Estoy seguro que día con día serán más las personas que se sumen y confíen en su canto, en su verdad, en su poesía.

A todos mis compañeros de Radio Ciudadana 660AM y del periódico El Universal con quienes he crecido profesionalmente y por brindarme su apoyo en todo momento.

A Mónica Hernández, Irán Roldán, Efraín Inclán, Nay Luna, Carlos Luna, Mauricio Díaz, quienes en un momento importante de mi vida fungieron como mis angelitos, por mostrarme un camino distinto para encontrarme y reconocermelo como un gran ser humano. Los amo mucho e infinitas gracias por estar ahí en el lugar adecuado.

A la comunidad de “Vive, Entrenamiento para la Vida”, por su inmenso corazón y por recordarme que no estoy ni estaré solo, a las hermosas Poderosas Águilas Reales de SG23, quienes con su entusiasmo y tenacidad logramos cosas importantes para nuestras vidas. El valor incalculable de apoyar a niños y niñas en una casa hogar y por disfrutar juntos una vida llena de colores. Los amo.

Especialmente a ti, Bere Domínguez, quien me ha mostrado el camino del amor, fortaleza, dicha, unión, paz y alegría. Por ser una guerrera en toda la extensión de la palabra y contagiarme con tu energía, por un nuevo comienzo, por tu luz inagotable y por ser como eres. Por estar en esta última etapa de mis trámites de titulación.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
1.La aculturación musical en México a finales del Siglo XX	8
	9
1.1 El desarrollo de la Industria cultural frente a la globalización y la comercialización	
1.1.1 Papel de los medios de comunicación en la educación musical de los mexicanos	14
1.1.2 TV- Televisa, Televisión Azteca, Canal 11 y Canal 22	16
1.1.3 Radio- Frecuencias y programas de radio “Frecuencia Modulada (FM)” y “Amplitud Modulada (AM)” que difunden la música de trovadores, roleros e intérpretes independientes.	19
1.2 Artistas desvinculados de disqueras transnacionales	32
1.3. Definición de conceptos	39
1.3.1 Trovador	39
1.3.2 Rolero	40
1.3.3 Cantautor	41
1.3.4 Intérprete	41
1.3.5 Rupestre	41
1.3.6 Chorero	43
2. Alternativas de difusión de los trovadores, roleros, cantautores e intérpretes	44
2.1 Descripción de la discografía a finales del siglo XX hasta nuestros días	45
2.1.1.1 Ediciones Pentagrama: Cómo surge y qué condiciones apoyan a la música de trovadores	47
2.1.1.2 Políticas de difusión de artistas	49
2.1.1.3 Características de músicos para formar parte de Ediciones Pentagrama	50
2.1.2 Discos Pueblo /Fonarte Latino: Cómo surge y qué condiciones apoyan a la música alternativa	52
2.1.2.2 Políticas de difusión de artistas	57
2.1.2.3 Características de músicos para formar parte de Fonarte Latino	58
2.2 Artistas sin disquera transnacional ni independiente ¿Cómo sobreviven?	63
2.3. Programas de radio vía Internet que difunden estas propuestas musicales.	73
2.4. Redes sociales utilizadas como medios de difusión	76
	78
3. Proliferación de cantores, a pesar de ser marginados de la Industria Discográfica	
3.1 Movimiento musical del Primer Encuentro de Roleros 1997	79
3.1.2 Objetivos del Primer Encuentro de Roleros de 1997 en la Ciudad de México	79
3.1.1 Origen del Primer Encuentro de Roleros de 1997 para contrarrestar la marginación musical.	80
3.1.2.2. Segundo Encuentro de Roleros de 1998 en Guadalajara	94
3.1.2.3 Tercer Encuentro de Roleros de 1999 en Guanajuato	101
3.2. Desarrollo y proceso de identidad cultural entre los artistas	103

4. “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”	111
4.1. ¿Cómo surge “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”?	112
4.2. Objetivos generales y particulares de “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”	118
4.2.1 Logros de “Trovalada... el vuelo de nuestras”	119
4.2.2.1 Transmisiones de “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” a través de ComUnica Radio por Internet-	123
4.2.2.2 Transmisiones de “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” a través de Radio Ciudadana XEDTL 660 de AM.	125
4.3 Actividades realizadas	129
4.4 Experiencia en realizar Trovalada a través de Internet en ComUnicaRadio	135
4.5 Experiencia en realizar Trovalada a través de “Amplitud Modulada (AM)” en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER)	138
CONCLUSIONES	142
BIBLIOGRAFÍA	148
ANEXO (CARTELES DE LOS CONCIERTOS ORGANIZADOS POR TROVALADA)	151

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los y comienzos del año 2000, hasta nuestros días, México ha tenido una efervescencia de cantautores, cerca de 120 artistas, con falta de apoyo de una disquera transnacional, capaz de valorar la obra del artista, para difundir su obra.

En toda la vorágine de este canto popular alternativo, por así llamarlo, fuera de los canales de difusión masiva, hay músicos (hombres y mujeres) que, a pesar de la marginación, sus convicciones por continuar en la escena musical del país son de admirarse.

Además de sus tareas como músicos, fungen como relacionistas públicos para encontrar canales de difusión de su trabajo sonoro, encontrando en Internet, a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y/o Myspace, un camino para ello. Sin embargo, son insuficientes dichas vías alternas para comunicar sus canciones y llevarlas a los oídos de quienes las quieran escuchar, es decir, contar con una plataforma solida como una mayor presencia en los diversos medios de comunicación masivos.

Estas dificultades que enfrentan estos artistas, me impulsaron a investigar sobre la industria discográfica del país, principalmente lo relacionado con la difusión de la obra de los cantautores, trovadores, roleros e intérpretes.

Otros de los objetivos del trabajo consisten en dar a conocer a los lectores un canto alternativo y otras maneras de ver a la canción como un medio de comunicación, y que puede ofrecer algo distinto a lo que la radio comercial impone.

Resulta interesante que a las personas que les gusta la música, pueden encontrar formas distintas de ver la realidad en canciones de otro tipo de cantantes y compositores. A pesar que su imagen no aparezca en las pantallas del televisor o en las estaciones de radio comercial de mayor popularidad, ellos forman parte del quehacer artístico del país; y, de ninguna manera, tienen que ser marginados por no pertenecer a una gran disquera.

Para que la gente pueda conocer las diversas propuestas musicales, ajenas a la industria discográfica, la presente investigación servirá para citar los nombres y avatares que enfrentan en el medio de la canción independiente.

Además, me interesa investigar sobre este tipo de música, al ser digna de un contenido poético en los textos, que te brinda un panorama más completo del manejo del idioma y del vocabulario, ya que las canciones, en muchas ocasiones, las considero un extracto de literatura acompañada de ritmos como rock, pop, bossa nova, blues, baladas entre otros, con el fin de mostrar la variedad de los sonidos que se están empleando en el mundo.

No obstante, en el pasado reciente los compositores, Marcial Alejandro, quien falleció en marzo de 2009 y el argentino, Cacho Duvanced, quien pereció en enero de 2010, que con varias décadas en la música, su obra no ha logrado llegar a grandes públicos, pues sólo fueron reconocidos por un circuito pequeño de melómanos.

Si ellos son referentes musicales, por su forma de componer, a lo largo de tres décadas de trayectoria, ¿Por qué los medios masivos de comunicación y por ende, parte de la población de nuestro país, ni siquiera conocieron la existencia de su obra? De tal manera, hay un sin fin de propuestas musicales deambulando que seguirán en el anonimato.

Siempre me ha interesado la difusión de la música. Como periodista especializado en el tema he tenido oportunidad de colaborar en medios de comunicación, lo cual me ha permitido percibir de cerca la marginación de músicos, cuyas propuestas resultan sobresalientes en el terreno lírico y musical. Ante ello, he asumido el compromiso periodístico de difundir su trayectoria musical, ya sea en la radio pública, como Radio Ciudadana, estación perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y en periódicos como: *El Universal* y *El Financiero*.

Por otra parte, un número considerable de artistas mexicanos y extranjeros que residen en nuestro país labran su actividad musical de manera independiente, al no contar con una infraestructura vinculada a una estrategia de marketing y publicidad sólida, como los cantantes que son apoyados por compañías disqueras transnacionales, de ahí que vean la necesidad de abrirse camino con recursos limitados.

Para nadie es un secreto que las disqueras transnacionales invierten recursos en artistas que generen altas ventas de discos; sin embargo, hay músicos con una propuesta novedosa, cuyas canciones invitan a la reflexión; y sobretodo, narran historias diversas, más allá de las difundidas en la radio comercial.

La presente investigación se basó principalmente en entrevistas, ya que el tema no se ha investigado a fondo y la entrevista permite recabar y recuperar la memoria histórica de los artistas, que por el hecho de no aparecer en los grandes consorcios como la televisión o la radio comercial no significa que no existan, al contrario, lejos de los aparadores que brindan dichos medios hay un movimiento que ha ido creciendo.

En el primer capítulo se aborda el papel de los medios de comunicación masivos en la difusión de los trovadores, roleros, cantautores e intérpretes, etiquetados así debido a una señalización de conceptos para facilitar el entendimiento del fenómeno de esta música.

La mayoría de los artistas que menciono en la tesis: “La trova como expresión marginal en la industria discográfica en México y su difusión en los medios de comunicación”, viven en la marginación por las barreras e inconvenientes que existen en la difusión de su trabajo, pero también viven en total automarginación, debido a que ellos mismos no creen firmemente en su labor como artistas y no pulen aspectos como la calidad de sus grabaciones y la interpretación de sus canciones.

A pesar de que existe una innumerable cantidad de cantautores, trovadores e intérpretes independientes, éstos no tienen cabida en la industria discográfica del país, ni en los medios masivos de comunicación, principalmente, la radio y la televisión, pues no son vistos como productos mercantiles; orillándolos a ser marginados de la psique de la gente.

En el mundo de la música comercial, hay cantantes que cuentan con el apoyo de una compañía disquera transnacional, una vez que grabaron el disco y listo para salir al mercado, se ven proyectados en los diversos medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio y televisión), gracias a la publicidad que paga su casa discográfica.

A comienzos del año 2000, disqueras transnacionales firmaron contratos con cantautores, como Edgar Oceransky, César Lazcano Malo, Álvaro Abitia, quienes a su vez explican las razones por las cuales se vieron obligados a pedir su carta de retiro.

En tanto, algunos de los músicos a los que me remito son apoyados por disqueras independientes; sin embargo, es difícil que este tipo de compañías puedan pagar fuertes sumas de dinero para difundir a su artista en los medios. Aquí es donde el cantante opta por otros caminos para dar a conocer su material sonoro al público. Uno de ellos son las radiodifusoras públicas como Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Radio Universidad.

En el segundo capítulo, dos dirigentes de disqueras independientes que apoyan con más fuerza a los trovadores y cantautores cuentan los inconvenientes que sufren día con día al distribuir el material discográfico de los artistas.

Otro fenómeno que se suscitó es que hay quienes ni forman parte de una disquera transnacional ni independiente. En este sentido, el artista (que no siempre cuenta con la capacidad monetaria) renta un estudio para grabar sus canciones, luego realiza el diseño de la portada, contraportada y librito del disco, para después encontrar canales de difusión alternativos.

En esta tesis se indagó, de manera periodística, sobre la situación que atraviesan estos cantantes.

Otro punto a considerar en el trabajo es dar a conocer a la gente un canto alternativo y otras maneras de ver a la canción como un medio de comunicación, y aventurarse por escuchar algo distinto a lo que la radio comercial impone y como consecuencia, mayor variedad de artistas.

Resulta importante que la gente que gusta de la música, pueda encontrar formas distintas de concebir la realidad en las canciones. A pesar que sus creadores no aparezcan en el televisor o en las estaciones de radio comerciales de mayor popularidad, ellos forman parte del quehacer artístico del país, y de ninguna manera tienen que ser marginados por no pertenecer a una gran disquera.

Sólo haciéndose presentes los compositores, trovadores, cantautores, intérpretes y roleros, se tendrá un panorama más amplio sobre la expresión humana hecha a través del canto y conocer el contexto social, político y económico por medio del vehículo comunicacional: la canción.

En el tercer capítulo, me refiero al fenómeno que surgió a raíz del Primer Encuentro de Roleros de 1997, llevado a cabo en 1997 en la Ciudad de México. Este hecho provocó que varios músicos que se encontraban desperdigados en el interior de la República pudieran conocer a los músicos del Distrito Federal, con el principal interés de ser escuchados.

Cabe resaltar que a raíz de este Primer Encuentro de Roleros surgieron un Segundo y Tercer Encuentro de Roleros, con el fin de afianzar el movimiento, sin embargo se produjo un fenómeno singular, se formaron por grupos, según sus afinidades musicales, los músicos que compartieron el escenario, es decir, los que tendían al pop como género musical se organizaron entre sí para hacer giras por el país; mientras tanto, los que se enfocaban al rock y al blues hicieron lo mismo.

Los músicos poco a poco siguieron su camino en grupos pequeños, en vez de lograr acuerdos entre ellos y apoyarse todos para que el movimiento musical creciera. Este fenómeno lo comenté a lo largo del trabajo de investigación.

En tanto, en el cuarto capítulo, el objetivo del mismo fue describir mi experiencia en la difusión de música independiente (de cantautores, trovadores e intérpretes) en el programa radiofónico “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”, correspondiente al periodo que corresponde al mes de mayo de 2007 a diciembre de 2008.

No obstante, los objetivos planteados en el presente trabajo son describir y explicar acerca de la marginación que padecen los cantautores, trovadores e intérpretes de la industria discográfica en México a finales del Siglo XX y comienzos del XXI, además, dar a conocer las políticas de disqueras independientes como: *Ediciones Pentagrama* y *Fonarte Latino* en la difusión de las propuestas musicales alternativas. Al ser estas dos de las más importantes en nuestro país.

Al situar los objetivos se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Los cantautores, trovadores, intérpretes, roleros pueden, en un futuro, tener cabida en la industria discográfica en México?; ¿Los representantes del canto popular alternativo rechazan completamente la idea de formar parte de alguna disquera transnacional? y ¿Las disqueras independientes: *Pentagrama* y *Fonarte Latino*, además de las compañías transnacionales realmente han hecho algo por los músicos o éstos seguirán siendo marginados?

Cabe resaltar que esta tesis no pretende analizar las letras de las canciones, ni hacer comparaciones entre un artista y otro, simplemente vislumbrar un panorama general de cómo viven y el punto de vista de los creadores con respecto a la situación de este espectro de la música independiente.

CAPÍTULO 1

La aculturación musical en México a finales del siglo XX

1.1 El desarrollo de la Industria cultural frente a la globalización y la comercialización

La industria cultural consiste en la reproducción y difusión de los bienes culturales, como las obras escritas, la música, el teatro, la radio y la televisión. Los productos culturales están estrechamente relacionados con la masificación.

“La creación- difusión es la que ha permitido en todas las épocas la aparición del arte en la sociedad. Durante siglos, tanto la creación como la difusión han tenido carácter de artesanía. Vino luego la difusión masiva y, por ende, industrial, con Gutenberg para la expresión escrita y Edison para la sonora. Y hoy, la propia creación se apoya en procedimientos industriales.”¹

A lo largo del desarrollo de la industria cultural se han encontrado diversos tipos. “En unas, la creación, que sigue siendo de artesanía, es objeto de un gran número de reproducciones (libro, reproducción de arte, disco) gracias a procedimientos industriales: se trata de las industrias editoriales. En otras, el propio acto creador implica desde el primer momento un complejo instrumental industrial (cine y televisión).”²

Cabe señalar que también se nombra a la fotografía como un objeto industrial complejo, ya que con su diseño, en el que las personas necesitan de una cámara, con la cual, se permite tener una óptica distinta de un aspecto de la realidad.

No obstante, la industria del libro, quien sustituyó las copias a mano ha sido de gran utilidad para la creación literaria, y de esta manera hallar en casas editoriales el oasis para que estas obras sean conocidas y llevadas a más público.

---

¹ BRETON, Albert et al. *Industrias culturales: El futuro de la cultura en juego*, FCE, México UNESCO, París, 1982, p. 36.

² Op cit, p. 36

En tanto, en los casos de la radio y la música grabada en discos, los conciertos servirán como plataformas para dar a conocer un manojito de canciones, aunque la gente que asistió a tal evento musical, no haya adquirido el material discográfico.

Ahora bien, para que un producto cultural se dé a conocer a mayores públicos, dependerá de las personas quienes invierten su dinero, en este caso, los empresarios, incluyendo a dueños de medios de comunicación privados, y casas disqueras; sin embargo, los sitios de Internet, que por lo regular son producto de la autogestión de personas que optan por ese espacio alternativo, gracias a la tecnología dan a conocer productos culturales.

Cabe señalar que los agentes que influyen en la masificación del producto cultural, como los antes mencionados, están más preocupados por las ganancias económicas que les puede dejar, por ejemplo, un cantante que genere considerables ganancias por las altas ventas de sus discos. Por supuesto, con los instrumentos de los medios masivos de comunicación.

En el momento, desde que llega un disco a tus manos, es decir, cuando lo adquieres en la tienda discográfica se necesitan “medir las magnitudes económicas que está en juego, en cada una de las fases de la producción y la comercialización, y determinar el papel de los agentes que intervienen en ese proceso económico: poseedores del capital, empresarios, autores y creadores, directores artísticos, promotores, difusores y vendedores.”³

Para adentrarnos más al tema de la globalización, Néstor García Canclini dice que este concepto puede ser visto “como un conjunto de estrategias para realizar la hegemonía de macroempresas industriales, corporaciones financieras, *majors* del cine, la televisión, la música, del trabajo, el ocio y el dinero de los países pobres... Pero (la globalización) es también el horizonte imaginado por sujetos colectivos e

---

³ Ibidem, p. 38.

individuales, o sea por gobiernos y empresas de los países dependientes, por realizadores de cine y televisión.”⁴

En este sistema, los beneficiados son los que manejan las empresas, éste, es el tema en cuestión, los dueños de los consorcios de la televisión mexicana, Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca y Emilio Azcárraga Jean, de Televisa. Ellos son los que deciden quiénes entran en sus respectivas empresas y quiénes no

Dichas empresas crean productos, no les importa la promoción de los valores estéticos de una propuesta, es decir, elementos poéticos en las canciones, pues no creen que sea una alternativa al público que está acostumbrado a escuchar melodías fáciles de digerir y con estribillos repetitivos.

El problema es este conjunto de factores que ellos mismos modelan, contribuyen a construir el gusto del público en el campo de la cultura, puesto que durante el día los grandes consorcios de la radio comercial saturan a los radioescuchas con canciones que se repiten con frecuencia.

Sería grave confundir las lógicas que avasallan y construyen los nichos de mercado para cierto tipo de producto y de obra musical con el hecho de la calidad de la obra artística, y está demostrado que, por lo regular, la popularidad no significa calidad.

Existen los cantantes de moda, que están enfocados para un tiempo y espacio determinados, y terminándose éste son sustituidos por otros. Es caso de aquellos artistas que construye Televisión Azteca en el programa *La Academia*, el cual se transmitió por primera vez el 30 de junio de 2002, y la dinámica de la emisión era

---

⁴ García, Canclini, Néstor. *La Globalización imaginada*. Editorial Paidós, México, 1999 p. 31-32)

que el público apoyaba a su alumno favorito a través de su voto, al cabo de las semanas, quien tuviera menos votos salía.

Lo que hacen este tipo de programas es crear cantantes al vapor y saturar el mercado de discos con personas que tienen estilos semejantes al interpretar las canciones. Ante tales manifestaciones musicales, se tienen que defender a muchos cantautores que están haciendo una obra importante y relevante.

Las condiciones no han sido las más afortunadas porque el medio comercial se acerca más a las mujeres intérpretes, como Eugenia León, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Lila Downs, Susana Harp, que Óscar Chávez o Gabino Palomares, pues resulta más atractivo vender a Eugenia que tienen bella voz y presencia.

“Otro problema que se tiene en la industria cultural es que no ha existido un plan en donde se brinde espacio a la trova, eso lo demuestra la falta de profesionalismo de la gente que está a cargo de la promoción cultural. Eso se agravó cuando entró el gobierno de Vicente Fox Quesada en el 2000... Al panismo no le interesa la cultura, todo lo ve como negocio, con signo de pesos, no sabe que la cultura es importante.”⁵

Además, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) no ha podido establecer una red de distribuidores de productos culturales, ya que no se le ha dado reconocimiento a los promotores culturales que existen en México, un reconocimiento donde tengan acceso a tomar cursos de actualización de los fenómenos culturales, y las consecuencias de ello es el empobrecimiento musical de la población que está acostumbrada a escuchar lo que la radio comercial le impone.

---

⁵ Entrevista a Héctor García Robledo, ex gerente de Radio Ciudadana . Noviembre de 2010.

Una forma de hacer partícipe a la industria cultural de este país es la promoción de conciertos estatales y nacionales de cantautores y trovadores. Encontrar a los mejores exponentes del país y activar festivales de la canción que no se escuchan en los medios de comunicación masivos, y hacer una promoción cultural de dichos eventos.

“El vinculo de la cultura con el desarrollo es valorable por su modo de construir la sociedad. Junto a los derechos económicos de las empresas hay que considerar los derechos culturales de los ciudadanos... El papel de los actores públicos y de organizaciones sociales es clave para que las industrias culturales, además de interpelarnos como consumidores, nos consideren como ciudadanos.”⁶

Cuando las industrias culturales tomen en cuenta a los ciudadanos y su crecimiento intelectual, la situación de la cultura en México cambiará considerablemente, pero eso depende tanto del gobierno, como de las empresas y la sociedad.

---

⁶ García, Canclini, Néstor. *Las industrias culturales y el desarrollo de México* Editorial Siglo Veintiuno editores, México, 2006 p. 43 y 44

1.1.1 Papel de los medios de comunicación en la educación musical de los mexicanos

Al utilizar el término “*medios masivos de comunicación*” queremos referirnos específicamente a los canales artificiales que el hombre ha creado para llevar a cabo sus mensajes a auditorios representativos.”⁷

En los medios vamos a situar cuatro canales como los emisores de los mensajes: televisión, radio, prensa escrita, el cine e internet. De estos canales, el público podrá tener una retroalimentación que no será al instante porque no podemos refutar al conductor de un noticiario o mostrar un conformismo inmediato al periodista que escribió una nota en el periódico, sino se canalizará de otra manera: no leyendo al periodista y viendo otro noticiario.

A partir de ahí repercuten los medios a la psique humana y la manera cómo se perciban esos medios. Ahora bien, el papel que han desempeñado los medios, como la televisión y la radio han encausado visiblemente en el gusto musical de los mexicanos, por ellos son los que deciden quienes están o no en sus aparadores, por llamarlo de alguna manera.

La década de los setenta estuvo marcada, en dichos medios, por una generación de baladistas: José José, Camilo Sesto, Napoleón, el festival OTI de la canción y había muy poca experimentación con artistas que proponían algo distinto. Esos años fueron decisivos porque la gente comenzó a acostumbrarse a un solo tipo de música. Las baladas de los artistas eran semejantes entre sí.

---

⁷ González Alonso, Carlos. *Principios básicos de comunicación*. Editorial Trillas, México, 1994, p. 33

Las transmisiones del programa Siempre en Domingo (Desde 1969 hasta 1998), conducido por Raúl Velasco fue un detonante para que varias propuestas originales no tuvieran una ventana con el público masivo al cual llega la televisión.

Raúl Velasco impulsó las carreras, entre otros, de Ricky Martin, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Onda Vaselina, Ricardo Arjona, Pedro Fernández, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Thalía, Paulina Rubio, Benny Ibarra, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Pandora, Flans, de prácticamente todo aquel que se atrevía a pisar el escenario de la televisión en México, ya fuera nacional o extranjero.

El primer y único filtro era Velasco, el tenía, junto con Televisa el poder de impulsar o destruir la carrera de quien fuera o no una amenaza para sus intereses, y por consiguiente, los medios de comunicación perdieron el compromiso de darle oferta al público.

No obstante, fue hasta a finales de la década de los ochenta, bajo la conducción de la actriz Verónica Castro de los programas: *Mala noche... ¡No!* (1989) y *La movida* (1991) que se recuerdan las apariciones musicales de artistas como Alberto Cortéz, Facundo Cabral, Amaury Pérez, Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa. En realidad, prácticamente son extranjeros, salvo la cantante mexicana Eugenia León, quien también fue una de las artistas invitadas por *La Vero*.

Desde los setenta hasta la fecha, la tendencia de dar a conocer por los medios masivos cantantes llamados de “moda”, es lo que la gente está acostumbrada a escuchar, y hasta que exista un verdadero compromiso por parte de los medios en apoyar a otro tipo de cantantes, esta situación no se revertirá.

1.1.2 TV- Televisa, Televisión Azteca, Canal 11 y Canal 22

Los trovadores y los cantautores no han tenido la popularidad a nivel nacional en comparación con los jóvenes que han estado en un *Reality Show* como La Academia (en Televisión Azteca) u Operación Triunfo (en Televisa). El único caso que se recuerda en nuestro país es el de Miguel Inzunza, quien al salir del referido programa de Televisa firma en 2003 con Sony Music su disco “Juguete de Madera”, tuvo un éxito relativo, pese a la escasa promoción.

Ese sería un caso entre más de 200 jóvenes que ingresan a un programa pensado para formar artistas al vapor y lo único que hacen es saturar el mercado de discos con artistas que no ofrecen canciones originales y con un lenguaje poético al público, pues cada uno de ellos tienen el mismo estilo, y por lo regular solamente mue una imagen atractiva a las mujeres, originando así a un ídolo.

En España cantautores como Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Pedro Guerra, la cantante Ana Belén, por mencionar algunos, cuentan con una industria discográfica que los respalda, ya que debido a su trayectoria han demostrado que en sus letras y música existe la poesía y diversas temáticas en sus melodías, hay una búsqueda intensa en la reflexión sobre lo que le acontece al ser humano y, sin duda, son populares por su calidad en Latinoamérica.

Los cantautores españoles, por ejemplo, se hacen acompañar de grandes orquestas en sus conciertos y, por supuesto, cuentan con los mejores estudios de grabación a su disposición. Existe una tradición musical diferente a la de México. Esto responde a que en su país, hay una gran influencia de poetas como Antonio Machado, Miguel Hernández, Luis Felipe, entre otros, y eso obedece también a que el público español, a través de los años, ha encontrado su educación poética y musical en todos ellos.

De acuerdo con la investigación, por unanimidad, los entrevistados se mostraron renuentes al papel que ha desempeñado la televisión mexicana en la difusión de la obra de la música de los cantautores, trovadores, roleros e intérpretes reconocidos por su creatividad, talento y por sus formas de percibir la vida cotidiana, a través de sus canciones.

El *Canal 11* de televisión, siempre actuó con mucha nobleza, desde sus orígenes en 1959, con pocos recursos, y últimamente ha tenido un retroceso en la difusión de la cultura, y durante el gobierno panista. El gobierno siempre ha querido que las emisoras sean sus voceras. Debe considerar y pelear por su autonomía y que se desempeñe como un canal que sea la voz de la cultura.

Dicho canal crea un programa como *El tímpano*, conducido por el dueto musical llamado Mexicanto (David Filio y Sergio Félix y la periodista Mariana Braun, y creen que con ese espacio ya subsanan la problemática de los músicos que están en busca de espacios y ventanas para dar a conocer su trabajo).

Dicho dueto, que en el 2010 cumplió 25 años de trayectoria, impulsó las carreras de otros tantos cantautores. Dieron a conocer a Mauricio Díaz “El Hueso”, Alejandro Santiago, Alberto Escobar, Gerardo Peña, Juan Eguía Lis, Enrique Quezadas, Geraldine, y al mismo Alejandro Filio.

Un programa como *El Tímpano*, el cual está supeditado al gobierno Federal también crea cierta censura para aquellos compositores que levantan la mano y luchan, a través de su arma: la canción, por comprometerse con las causas sociales.

En tanto, el *canal 22* necesita una transformación en su programación musical. De pronto hay conductores que están a la misma hora en 3 canales diferentes. Uno de ellos, Nicolás Alvarado, de quien no se pone en duda su talento, pero sí se necesitan otras visiones sobre lo que pasa en el mundo cultural.

En dicho espectro televisivo, la cantante Eugenia León condujo un programa llamado *Acústico*, el cual también estuvo conducido, en su momento, por la compositora mexicana Magos Herrera y la cantante Rita Guerrero, fallecida el 11 de marzo de 2011. En dicho programa, se le dio apertura tanto a grupos independientes como a compositores de la talla de Rafael Mendoza, Marcial Alejandro, David Haro, Alejandro Santiago, Gerardo Peña, Juan Pablo Villa, Enrique Quezadas, Amaury Pérez, Alberto Cortez, Ismael Serrano, entre otros, que están comprometidos en la búsqueda profunda de sus mensajes en las canciones y que no salen en medios como Televisa y Televisión Azteca.

Este fue un pequeño e insuficiente avance de tener un solo programa destinado a este tipo de música.

Por su parte, el programa de Televisión Azteca *Animal Nocturno*, conducido por el periodista Ricardo Rocha, y el cual se transmite todos los viernes, se ha preocupado en cierta medida por dar cauce a propuestas de cantautores. Artistas como Fernando Medina "Ictus", Juan José Lavaniegos, Dafne Zúñiga, César "Chico" González, José María Martí, Francisco Barrios "El Mastuerzo" y cantautores de talla internacional como el catalán Joan Manuel Serrat y el español Luis Eduardo Aute han tenido la oportunidad segmentos musicales.

La empresa Televisa, como lo comenté ha obstaculizado la apertura de propuestas musicales, si solamente la decisión era tomada por una persona como en su caso el conductor Raúl Velasco, que durante cerca de 30 años, dio a conocer a cantantes con la idea de vender un producto y no de calidad para los espectadores, cuya idea era formar artistas al vapor, situación que no ha cambiado del todo, prueba de ellos los Reality Show (Show de la realidad) como *La Academia*.

1.1.3 Radio- Frecuencias y programas de radio “Frecuencia Modulada (FM)” y “Amplitud Modulada (AM)” que difunden la música de trovadores, roleros e intérpretes independientes.

Radio Educación

Radio Educación (1060 de Amplitud Modulada) fue creada el 30 de noviembre de 1924 por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, con el propósito de aprovechar el potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y culturales del país. Dicha estación de radio inició transmisiones con la toma de posesión del presidente Plutarco Elías Calles, bajo las siglas CYE, Cultura y Educación.

Actualmente, Radio Educación es un órgano desconcentrado de la SEP, coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), cuyo trabajo consiste en fomentar y difundir las expresiones educativas, culturales y artísticas de México a través de la radio. Además, transmite y promueve una programación que contribuye a la construcción de ciudadanía y a fomentar el diálogo intercultural. Se fundamenta en los valores de diversidad cultural, inclusión, convivencia democrática, libertad de expresión, responsabilidad y ética informativa para un mundo abierto.

A finales de la década de los setenta, la estación fue fundamental para aquellos compositores, cantantes y grupos que surgieron en respuesta a una coyuntura política, como las dictaduras en América Latina; los grupos chilenos Illapu, Quilapayun e Inti Illimani, quienes llegaron del exilio.

En esa época, nuestro país se convirtió en el centro de la solidaridad latinoamericana, y aunque muchos músicos de dicha región se exiliaron en Europa, México fue un país de paso hacia el viejo continente. Comenzó la visita de

los más grandes artistas: el exilio de los uruguayos Alfredo Zitarrosa y Daniel Viglietti, la legendaria cantante argentina Mercedes Sosa, los nicaragüenses Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy,

Mientras tanto, en territorio nacional personalidades como Oscar Chávez, la cantante Amparo Ochoa, el grupo Los Folkloristas, León Chávez Teixeira, Tehua, Salvador “El Negro” Ojeda, la agrupación llamada Los Nakos, Judith Reyes, entre otros, serían los estandartes y referentes de músicos alternativos que ocuparon algunos espacios en Radio Educación.

Para Rafael Catana, músico de la generación de los rupestres y quien además forma parte de las filas de la radiodifusora en cuestión, dice que “las instituciones han cambiado, y la estación no es la excepción. Cada persona que entra a ocupar cargos importantes llega con sus ideas, ya sea de programación musical o de proyectos radiofónicos... Esto ha perjudicado, en cierta medida la difusión de los cantautores.”⁸

Rafael Catana, también locutor de Radio Educación, lleva más de 15 años con su programa *Pueblo de Patinetas*. El punto de partida de la emisión fue en 1993 con un programa dedicado a la trova, al rock y la cultura, una aventura en la vida del músico. Los objetivos del programa son invitar a gente talentosa, a criterio de Catana, y realizar una entrevista y ambientarla con canciones del invitado. Desde los compositores españoles como Pedro Guerra y Albert Plá, el chileno Manuel García, además de León Chávez Teixeira, Francisco Barrios “El Mastuerzo”, Guillermo Briseño, estos tres últimos referentes indiscutibles de un sector de la canción independiente en México.

---

⁸ Entrevista al músico Rafael Catana. Noviembre, 2010.

Es un programa fundamental en la búsqueda de artistas comprometidos con su quehacer en el arte de la composición de canciones. Además, *Pueblo de Patinetas* pretende recabar testimonios de la memoria cultural independiente de este país. Los cantautores presentan sus discos, mismos que después donan a la fonoteca de la estación.

Sin embargo, Catana comenta que “el problema son los programadores de Radio Educación, en la falta de difusión de la música de los cantautores, roleros y trovadores. Por ejemplo a Mario Mota le gusta el jazz. Es fundamental que el programador esté cercano al tema o a buscar los espacios para difundir a los cantautores.

“No hay un interés por parte de la burocracia de una estación pública que depende de la SEP y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en donde los sueldos no son buenos, uno tiene que rotarse por ahí van y vienes programadores con un estilo para programar”⁹.

Otro programa en Radio Educación dedicado a la difusión de los cantautores y música que no es difundida por los medios de comunicación masivos es *Quien Canta*, conducido por Cruz Mejía y es una serie musical que surge al aire el sábado 14 de marzo de 1987. Hasta la fecha, el programa se mantiene en su horario original: de siete a ocho de la mañana. No obstante, en una breve temporada (alrededor de siete meses, entre 1988 y 1989), también se transmitió los domingos de cinco a seis de la mañana.

Desde sus orígenes, *Quien Canta* se ha enfocado a ofrecer al público la música mexicana en todas sus formas, entendiéndose ritmos y géneros de las diferentes regiones que integran nuestro país, pero también los trovadores tienen cabida en

---

⁹ Op cit.

el programa para dar a conocer su obra, sin importar el género musical, solamente demostrando su talento y creatividad.

Otra característica importante del programa referido, es que siempre se realiza en directo; semana a semana, los músicos ejecutan su arte en el estudio, y ello facilita la posibilidad de cierta interacción con el público. Todos los participantes son músicos de buen nivel que no encuentran fácilmente un foro masivo para expresarse.

Quien canta abre las puertas a todos los músicos de calidad que buscan un medio para expresarse, y por si fuera poco, como parte complementaria de las emisiones al aire, también apoya a los solistas, tríos o grupos, con la grabación de su material fonográfico, aliviando el costo de sus producciones al realizarlas en los estudios de la radiodifusora.

Radio Ciudadana

En el año de 2002, José Enrique Fernández, director de Radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y que también formó parte de Radio Activo 98.5 FM, decía que todos los compositores hacen baladas, sin embargo, la diferencia de músicos radica en la forma en cómo abordan los temas en las canciones.

Lo malo de la radio pública en México es la influencia que recae en ella la radio comercial, la cual dominó el panorama en la década de los ochenta.

Para Héctor García Robledo, primer gerente en 2003 de Radio Ciudadana, cuya estación ofrece música de trovadores y cantautores, dice:

“Seguimos muy contaminados por la radio comercial, sus formatos de canciones son muy sencillos, de poca duración, no más de 3 minutos, y los temas son

fáciles de digerir, con estribillos pegajosos y hasta la construcción de la música es elemental.

“Lo que se busca es vender y son cosas de moda. La industria discográfica va apoyando uno a otro y uno se convierte en moda, los desbancan y ponen a otro, se manejan en lógicas de mercado, de tratar de presentarles caras nuevas, con un nuevo estilo de vestir, de hablar, lo envuelven con toda una mercadotecnia publicitaria que le permite posicionarse en los medios masivos de comunicación.”¹⁰ De este modo, los artistas expuestos en los medios de comunicación masivos los dotan de personalidad y a ellos les crean una imagen de belleza, de popularidad y eso hace que la gente los consuma porque se genera una identidad con las estrellas pop.

En las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, la figura del histrión Pedro Infante fue fundamental para el desarrollo de la imagen de los artistas de dicha época. No obstante, Infante siempre tuvo la calidad como actor y cantante, y por consiguiente se volvió un mito y un símbolo, como la representación emblemática de la estrella de moda, pero justificándolo como uno de los más grandes del cine mexicano.

La situación en México, respecto a los trovadores, roleros y demás expresiones musicales alternativas responde a la falta de una cultura sólida entre la población y también al pobre desempeño del sector empresarial mexicano por ofrecer espectáculos con contenidos de calidad.

Lo que les falta a los cantautores, trovadores, intérpretes y demás músicos alternativos e independientes son grandes estudios de grabación y una industria que los impulse, las disqueras independientes como: Ediciones Pentagrama y Discos pueblo/Fonarte Latino no son suficientes para apoyarlos.

---

¹⁰ Entrevista a Héctor García Robledo. Noviembre 2010.

Según Héctor García, quien lleva más de dos décadas en medios públicos y culturales, dice que a los cantautores les ha faltado renovarse en sus temáticas, y por ello tampoco han podido salir del anonimato.

“La agenda temática de los músicos es limitada. Me refiero a los trovadores urbanos, en donde si tu analizas los temas que abordan son escasos. Por ejemplo, Silvio Rodríguez le canta a todo, a las sillas, al unicornio, y considero que a la mayoría les ha faltado tener creatividad en donde hablen más sobre lo que estamos padeciendo cotidianamente como seres humanos, no sólo es el amor o el desamor.

“Si investigamos la corriente principal de los trovadores en México nos veríamos desconsolados y ha demeritado su incursión en el mercado porque sus temas también van acorde a su interés personal. Hace falta escuela, aprender a componer mejor, a educar la voz y lo primordial, conseguir un buen estudio de grabación.”¹¹

Algo importante es que los hacedores de canciones tengan una variedad de temas para componer, sobre todo, ser profesionales en el oficio de escribir canciones. Hay gente que se sube a un escenario y se dice ser trovador o cantautor, y en su propuesta no existe originalidad ni creatividad.

En algunos casos, son los compositores en ciernes los que no cuentan con la responsabilidad, y en otros, su propuesta no llega a ser tan contundente ni atractiva para un sector del público, que en el peor de los casos dejan de tocar por dos años, como el caso de Gerardo Ziwil, quien a pesar de ser un buen cantautor sus canciones no logran trascender en el gusto del público.

---

¹¹ *Op cit*

Los compositores, trovadores y cantautores tienen que entregar algo de calidad, y hemos visto que por sus convicciones no entran en el círculo comercial, debido a que sus canciones tienen un sentido humano y social, características que no se aprecian en los cantantes de moda.

Y es ese sentido humanista que ha ocasionado que no entren en la televisión, al tiempo que les cierran las puertas la industria discográfica de mayor escala, aquellas empresas transnacionales que entre sus filas, por lo regular, seleccionan algo que pueda generar ganancias a corto plazo.

Para el ex gerente de Radio Ciudadana, entre los compositores e intérpretes que hacen diferencia son: Óscar Chávez, Eugenia León, Rafael Mendoza, David Haro, Mauricio Díaz “El Hueso”, Jaramar, Armando Rosas, a los que agregaríamos a Alfonso Maya, Enrique Quezadas, Alejandro Filio, Carlos Arellano, Fernando Delgadillo, Alejandro Chávez, en fin, una lista que al final la mayor parte del público no conoce, pero que desde sus trincheras han demostrado tener calidad, honestidad y convicciones en el oficio de escribir canciones.

La radio pública ha sido un factor importante para la difusión de música alternativa, que no es difundida en los medios de comunicación masivos, nos referimos a la trova, al blues, al jazz, a la música tradicional mexicana, entre otros.

Héctor García Robledo es un pilar indiscutible dentro de la difusión musical y en el campo de la cultura, trabajaba en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) cuando recibió la oportunidad de concursar para una plaza de gerente de una estación del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

El 16 de Noviembre le otorgan la plaza y le propone a la entonces directora del IMER, Dolores Béistegui, un proyecto radiofónico para Radio Ciudadana y que consistía en una propuesta donde se combinarán dinámicas comerciales con una calidad en contenidos y música.

Para que se aprobara, se constituyó el Consejo de Programación, el cual estaba conformado por Beatriz Solís Leree, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y asesora, desde el 2001, del Senado de la República en materia de radio y televisión; Manuel Canto Chac, catedrático de la UAM; Aleida Callejas, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); Vicente Arredondo, ex Director Técnico del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA); Emilio Álvarez Icaza, quien fuera el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (desde 2001, hasta 2009) y la propia Dolores Béistegui.

En un principio, Radio Ciudadana transmitía por la XEQK 1350 de AM e incluía música afrocaribeña y pop comercial, porque en un inicio esa música se difundía en la XEQK.

Después se optó por cambiar a la trova, ya que para el nuevo gerente en el cargo, ese tipo de música se merecía un espacio, y finalmente el Consejo de Programación aceptó ese cambio de incluir a trovadores.

La estación surge como tal el 1 de abril de 2003 en la 660 de AM. La integran 64 programas ciudadanos, los cuales son elegidos a través de concursos radiofónicos. Los ciudadanos envían un demo y su proyecto de programa, y el Consejo de Programación elige las propuestas más originales.

En cuestión de música se eligieron a los mejores trovadores y el público meta se pensó de 25 a 45 años, con nivel de escolaridad medio y superior y una audiencia equilibrada de hombres y mujeres.

Después se incluyó la música tradicional mexicana de varios estados, como Chiapas, Michoacán, Jalisco, Sonora, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Yucatán, entre otros, para que se uniera al perfil de trovadores, y revisaron minuciosamente diversas características para la programación, como las

temáticas en las canciones, la interpretación, la calidad de grabación, el arreglo musical y la instrumentación.

Otra característica de la programación era la alegría de las canciones, no caer en bloques depresivos, canciones de amor, o solamente de desamor, combinaron voces femeninas y luego incluir a algún grupo, por ejemplo, en un mismo bloque se presenta al compositor e intérprete, Óscar Chávez, y luego incluían a algún joven cantautor.

Los fines de semana, los sábados y domingos de 17 a 19 horas se presenta la barra de *Clásicos 660*, este segmento está destinado para lo mejor del catálogo, como Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Óscar Chávez, Amparo Ochoa, Gabino Palomares, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa, Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, Violeta Parra, Víctor Jara, Alí Primera, entre otros.

Radio Universidad

El nombre del programa que difunde las propuestas de cantautores y trovadores se llama *Peña Radio*, que actualmente se transmite en el 860 de Amplitud Modulada, surgió a raíz de aquellas vivencias que la locutora y productora Aída Luna experimentó cuando era niña, pues su hermano, quien la cuidó desde pequeña, la llevaba a las llamadas *Peñas*. De ahí nació su gusto por la música, esencialmente la Latinoamericana y la Trova.

El poema *La Muralla*, del poeta cubano Nicolás Guillén y musicalizado por el grupo chileno Quilapayún fue una de las canciones que han formado parte de sus gustos musicales. De esta manera surge el nombre de Peña Radio. Éste emergió dentro de otra emisión radiofónica que se llamó *Expreso Nocturno* en la XEX en Radiópolis. El dueño del nombre de este programa es el Licenciado Rafael Vieira

Matú, que había sido reportero del programa “Para gente grande” del periodista Ricardo Rocha.

En el año de 1994, el programa estaba conformado por un viaje imaginario en tren por la noche. De 12 a 6 de la mañana (*Peña Radio* se transmitía de 3 a 4) y Aída era la productora; Yolanda Arias, una ex productora y compañera suya en Radio Centro, fungía como conductora.

Ese programa estuvo en la XEX, después en ABC Radio y ahí terminó el proyecto por un espacio de 2 años.

“Yo me quedé con esa brecha para seguir difundiendo la llamada Trova Mexicana Contemporánea, Canto Nuevo. Pensé en contar con otro medio para seguir difundiendo dichos géneros musicales. Hay muchos espacios, y en la administración de Felipe López Veneroni en Radio UNAM se abrió la puerta.

“Llegué un día a la radiodifusora de la Máxima Casa de Estudios, estando allí, les comenté sobre mi proyecto, y como la estación tenía tradición de difusión de esta música, y en ese momento no había un programa dedicado especialmente al género, así que lo creí conveniente.”¹²

La respuesta fue casi inmediata. El espacio que requería Aída como productora para difundir las diversas propuestas musicales era un hecho. *Peña Radio* comenzaría sus transmisiones los días sábados con duración de una hora, a partir del 9 de Noviembre de 1999. Hasta el término de esta tesis no se ha retransmitido alguna emisión de dicho programa musical.

Cabe señalar que el programa siempre ha sido grabado porque nunca se le brindó el apoyo total para que se transmitiera en vivo; sin embargo, hubo una excepción.

---

¹² Entrevista a la locutora Aída Luna, Mayo, 2010.

“Al día siguiente del fallecimiento del poeta oaxaqueño, Andrés Henestrosa (30-Nov-1906/ 10- Enero-2008), fue un hecho que nos sorprendió, y pedí una autorización especial a la dirección y subdirección de producción para que el programa fuera en vivo. Entrevisté a su hija, quien además interpretó canciones de su padre. Fue una cuestión emergente”, relató la también cantante de boleros

Durante la gerencia de la maestra Malena Mijares, se hizo un reacomodo de programas y varios salieron, *Peña Radio* se salvó, pero le restaron 30 minutos, “si una hora a la semana no es nada para la difusión, media hora menos, pero lo valoré y acepté.”¹³

La trova es el punto de encuentro entre *Peña Radio* y su público, la conductora de la emisión siempre ha confiado en este género, en ella, —dice—, “tiene letras fuera de lo común, no como en la canción comercial, en cuya lírica se presentan estribillos repetitivos. En los cantautores existe un desarrollo especial con los textos, en términos de métrica musical, compases e interludios.”¹⁴

Para la egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la trova no debe catalogarse de elitista, pues la idea de este tipo de exponentes no es cantarle a las elites, y si las masas no abarrotan los lugares donde se presentan este tipo de propuestas es porque impera una penetración de ritmos de moda, pero eso no quiere decir que los cantautores no sean de su agrado.

Y es que la propuesta de algunos cantautores es arriesgada, hay un desarrolló musical y ahora se abordan géneros de fusión, que van desde el rock al blues, hasta la bossa nova e incluso el bolero, ya que la globalización, ha formado una parte importante, pues los músicos están en contacto con géneros musicales de otros países.

---

¹³ *Loc Cit.*

¹⁴ *Ibidem.*

El primer invitado en *Peña Radio* fue el maestro Zeferino Nandayapa, fallecido el 28 de diciembre de 2010, un icono de la música chiapaneca en México y de los grandes invitados que Aída ha tenido en su programa destacan el compositor Marcial Alejandro, fallecido en 2009; la cantante y compositora mexicana Lila Downs, cuando todavía no era reconocida en el mundo de la música; también, Guadalupe Pineda, Eugenia León, Betsy Pecanins, el argentino Delfor Sombra y la peruana Carmina Cannavino.

Básicamente, la estructura de *Peña Radio* es en función de una entrevista de 30 minutos, intercalando con canciones del invitado, pero también existe el “Notipeña”, en el cual, se mencionan las noticias más importantes en el mundo de este tipo de música, ya sea de nuestro país, o del extranjero.

“Esta música es marginal, pero esos problemas los enfrenta el cantautor, y no los productores ni los realizadores del programa de radio. Cuando he ido a conseguir entrevistas a camerino, de inmediato me la dan, voy con mi acreditación y no he tenido problema.

“Yo creo que en gustos se rompen géneros, hay radioescuchas que prefieren unos de otros. A lo mejor no tienen demasiados elementos de análisis, y piensan que el artista es muy complicado por las letras de sus canciones. Escuchas canciones en idioma japonés o chino, pero te agrada el arreglo, la dotación musical. Yo creo en su personalidad al expresarse, no a todos les gusta, es una relación causa y efecto.”¹⁵

En ese mismo tenor, las propuestas de los cantautores Edgar Oceransky y Mauricio Díaz “el Hueso” son polos opuestos, mientras el primero le canta sólo al amor, el otro propone, con letras profundas y música difícil de asimilar, debido a que sus armonías son poco comunes, canciones de profunda manufactura.

---

¹⁵ *Op cit*

El disco debut de Edgar Oceransky *Estoy Aquí* (2001) fue editado bajo el sello de Sony Music, y a decir de la también profesora de la UNAM, el músico tuvo una plataforma, que aunque no fue mucho tiempo, ayudó para que más gente lo conociera.

Si un artista, por más calidad que tenga, necesita de campañas de publicidad para que su obra tenga mejor cauce, aunque músicos como Fernando Delgadillo, sin contar con el apoyo de los medios masivos de comunicación ha logrado hacerse una carrera en donde la gente ya lo conoce en mayor grado, claro, sin llegar a ser un artista de masas.

Para hacer frente a la marginación de los cantautores, tanto en la industria, como en los medios masivos de comunicación, Aída Luna propone la unión que cada una de las empresas y locutores relacionados con este tipo de música.

“Hacer un frente común para organizar conciertos como los que organiza la estación EXA 104.9 FM en el Estadio Azteca, de no ser dicho lugar, podría ser en el Teatro de la Ciudad o quizás, el Auditorio Nacional, y de ahí acceder a nuevo públicos que se interesen en la música de trova.¹⁶”

Además, propone que la entrada a dicho concierto sea de 50 pesos, para que sirva como fondo monetario y crear un estudio de grabación para los mismos artistas que participen y otros más que quieran producir un disco de calidad, y no depender de una disquera trasnacional.

Mientras más espacios se abran, no importan que existan estaciones de radio por internet, para que día con día esta música llegue a más público.

---

¹⁶ *Loc cit*

1.2 Artistas desvinculados de disqueras transnacionales

En el mundo de los cantautores, roleros, intérpretes y trovadores mexicanos se han presentado mínimas oportunidades para que alguna disquera transnacional contrate a uno de estos compositores con la idea, de difundirlos como los llamados artistas comerciales.

Francisco Barrios “El Mastuerzo”

Hubo un caso peculiar sobre un disco que salió en 1997 bajo la licencia de BMG. El disco *Prohibido* de Francisco Barrios “El Mastuerzo” fue veta por la disquera transnacional. Por una parte, se desintegra el grupo *Botellita de Jerez*, de ahí surge esta oportunidad para “El Mastuerzo” de editar un material discográfico en solitario y, por la otra, él siempre ha luchado por las cuestiones sociales, situación que a la empresa no le convenía para sus intereses.

En la canción “El corrido del pasamontañas”, Francisco Barrios incluye la voz del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, razón por la cual fue vetado su disco.

Cinthy Rosas, quien fuera manager de “El Mastuerzo” de 2003 al 2009 cuenta la experiencia del referido material en BMG:

“Francisco Barrios siempre ha estado en contra de las injusticias, y no tiene problema alguno en manifestar su descontento por lo que acontece en México. Para que él pudiera terminar su contrato con la disquera le pidieron 20 mil pesos para que su material pudiera ser distribuido con quien quisiera. Nunca se pagó tal cantidad y en el tiempo que fungí como su manager hicimos por nuestra parte portadas del disco y lo vendimos de forma pirata en sus conciertos.¹⁷”

---

¹⁷ Entrevista a Cinthy Rosas, Noviembre de 2010.

Aquí es en donde nos percatamos de la forma en que se manejan las disqueras transnacionales, o al menos, el ejemplo de una como BMG. Con tal de que tu material no sea vendido por otros canales de manera legal, hacen lo imposible por cerrarte las puertas y exigir una cantidad por el precio de algo que es tuyo. De esta manera podemos decir que los contratos con ellas son prácticamente unilaterales.

Álvaro Abitia

Uno de esos músicos es un cantautor originario de Guadalajara, Jalisco. Formó parte, en su ciudad natal, del grupo de rock llamado Cuarta Pared. A mediados de 1997 llega a la Ciudad de México para participar en el Primer Encuentro de Roleros de 1997

Como lo dice él: “De tocar en el pasillo del metro Zócalo- Pino Suárez y en peñas de trovadores urbanos, pasé a firmar un contrato discográfico con Warner Music México. Tradúceme fue el primero y único disco que grabaría con ellos. Finalizaba el siglo XX y yo comenzaba a topar con mi nariz en las paredes miopes de la industria musical. Tuve la oportunidad de hacer una breve gira por varias ciudades del país y de encontrarme con un reducido y amoroso público que le dio sentido a que mis canciones viajaran.”¹⁸ (Véase en su página oficial <http://www.alvaroabitia.com>)

Abitia consideró que el Primer Encuentro de Roleros, que en idea, se presagió un surgimiento de la canción alternativa en México, y al cuestionar que para él, hacía falta un ambiente de cohesión y un nivel de trascendencia estética no fue invitado a los encuentros subsecuentes por ser uno de sus principales críticos, pues su intención era lograr un movimiento más sólido.

---

¹⁸ Véase en la página oficial del cantautor Álvaro Abitia: <http://www.alvaroabitia.com/>

En el año 1996 un ejecutivo de Warner Music va a Guadalajara con la intención de escuchar en vivo al grupo con el cantaba en ese entonces. En 1998, Álvaro vuelve a tener un acercamiento y le ofrecen un contrato discográfico, el primero en muchos años para un cantautor mexicano. El acuerdo, en primera instancia, fue por 5 años; sin embargo, sólo grabó un disco: "Tradúceme".

La razón por la cual, el músico sale de la disquera obedece a desacuerdos mutuos un poco complicados; a principios del siglo XXI, las compañías todavía invertían mucho dinero en lanzamientos, y a mayor inversión, mayor expectativa.

La compañía confió en su obra musical, pero conforme fue avanzando el proceso de comercialización, "ambas partes nos fuimos topando con pared, no entendía bien las estrategias de promoción de las transnacionales y me enojaba mucho, hay que recordar que no había referentes en ese entonces de trabajo con cantautores en grandes disqueras; por la parte de ellos las ventas no fueron las esperadas y además comenzaba la crisis de la industria musical, sin dejar de mencionar el cambio de ejecutivos que volvió complicada mi experiencia en Warner."¹⁹

Con cuatro discos en toda su trayectoria musical: *Tradúceme*, *Ayer soñé que mañana*, *Astronauta* y *Canciones para oír en bicicleta*, éste último está siendo distribuido actualmente por *Fonarte Latino*.

Edgar Oceransky

El cantautor mexicano Edgar Oceransky, quien nació en la Ciudad de México en 1975 inició su carrera en 1993. Sus canciones lo han llevado a dar conciertos por todo México, y con el impulso, el trabajo y la entereza que lo han caracterizado, ha viajado a países como España, República Dominicana, Puerto Rico, República

---

¹⁹ Entrevista virtual a Álvaro Abitia, Octubre, 2010.

Dominicana y Costa Rica con la firme intención de eliminar fronteras, pese a que es un músico independiente.

Edgar buscó desde siempre el contacto con las disqueras transnacionales y su primer disco quería grabarlo con alguna de ellas. Ya tenía canciones terminadas para grabarse

Ya teniendo las primeras aproximaciones, y de buscar patrocinadores y oportunidades, se cruzó Sony Music en 2001. En ese tiempo, cuenta Edgar: “Lucila Pérez, la representante de Fernando Delgadillo y del poeta Edel Juárez, llevó mi demo a la gente de Sony. Ellos me fueron a ver a un concierto, platicaron conmigo y a partir de ahí comenzó mi relación con las (disqueras) transnacionales.”²⁰

Desde el principio de las negociaciones, Oceransky propuso su idea de la realización de un disco a su gusto, es decir, elegir los músicos, los arreglistas, y él fungir como el realizador y productor del mismo. El resultado de ese convenio con ejecutivos de Sony Music fue el disco *Estoy aquí*, publicado en 2001.

“Muchos dicen que las disqueras te imponen sus condiciones, para que eso suceda tiene que existir una relación de dos partes. Solicité que la cantautora cubana Niurka Curbelo formara parte del material, y si se hubieran negado a esa petición, tal vez, el disco no se hubiera hecho. La relación con ellos siempre fue muy honesta, yo les dije lo que quería, ellos aceptaron unas cosas, pero nada que atentara contra mis principios.”²¹

Una de las razones por las cuales, el disco de Edgar no tuvo rumbo en la disquera fue sin duda los parámetros y protocolos con los que se manejan. La relación *costo-beneficio* juega un papel fundamental para las empresas. Si no resultas

---

²⁰ Entrevista a Edgar Oceransky, Mayo 2010.

²¹ *Op Cit*

como negocio en un plan, por ejemplo, de seis meses, y si no recuperan lo que invirtieron pues para ellos no valió la pena.

Al respecto el originario de la Ciudad de México comenta:

“Sin duda cambio la visión de las disqueras, antes invertían en formar a un artista, si su primer disco no funcionaba, seguían buscando la posibilidad de éxito para el cantante; sin embargo, las disqueras transnacionales siempre buscarán un negocio. Mi disco no generó las ganancias que esperaban.”²²

La disquera Sony Music contribuyó a la promoción del cantautor mexicano, quien ha declarado en entrevistas ser el cronista de la vida amorosa de su público; sin embargo, tanto el músico como los directivos no tenían experiencia en la difusión de músicos, en cuyo estilo proponía algo distinto a los cantantes de moda.

Además, poco tiempo después de haber firmado con la disquera, se iba a presentar un hecho que cerraría puertas y que colapso en una severa crisis mundial: el derrumbe del World Trade Center, en Nueva York, Estados Unidos, 11 de Septiembre de 2001, y a decir de Edgar, la economía se volvió volátil y las compañías de discos comenzaron a contraerse.

CÉSAR LAZCANO MALO

César Lazcano Malo es un cantautor que también formó parte de Sony Music. La empresa sólo editó disco titulado *Así me llamo* y después ya no hubo otra oportunidad de producirle un material discográfico.

---

²² *Loc cit*

“Siempre fui como un experimento para la disquera porque generalmente, con estos tiempos de la piratería y que hay muy poco presupuesto debido a que ya no se gana como en años anteriores. Un proyecto como el mío es a largo plazo y no es tan atractivo porque ellos (los de la disquera) van tras el negocio... No es lo mismo grabar un cantautor que está empezando a una mujer que se dedica a la música grupera.”²³

Lazcano Malo llegó a Sony Music porque varios de sus amigos cantautores ya habían firmado para dicha empresa disquera, el caso de Edgar Oceransky fue uno de ellos.

El cantautor Raúl Ornelas presentó a Lazcano con algunos ejecutivos. Miguel Banda fue una de ellos quien se comprometió con él y con otros cantautores a difundir su trabajo, pese que Sony Music México no contaba con experiencia para forjar la carrera de un músico con características ajenas a la gran industria discográfica, con la idea de vender y no de mostrar al público canciones con intenciones poéticas.

El disco *Así me llamo* vio la luz en el 2004 con tan sólo cinco mil copias, las cuales fueron vendidas en su totalidad.

“Finalmente esto es un negocio y si reditúas seguirás con ellos (refiriéndose a los directivos de la disquera). Desgraciadamente ya no se venden muchos discos, te graban y te dejan en el mercado para que hagas entrevistas, promociones, y así saber cómo funcionas y en base a eso apoyarte o no... La industria es complicada, apoyan a unos cuantos, y generalmente son los productos que pueden redituar inmediatamente.

---

²³ Entrevista a César Lazcano Malo, Noviembre de 2010

“Te vas dando cuenta tristemente cuando ya no te contestan las llamadas, cuando no sabes que hacer porque te tienen firmado, pero no puedes trabajar porque tienes un contrato con ellos. Simplemente esperaron a que yo me hartara y les pedí mi carta de retiro. No podía tocar en algún lugar grande, pues tenía contrato vigente. Era un producto que no iba a reeditar económicamente.”²⁴

Más claro ni el agua. Las disqueras finalmente apoyarán a los artistas o a quienes quieran posicionar por el simple hecho de ser atractivos físicamente o porque la música es fácil de digerir debido a que el estribillo, utilizado como un recurso poético en un pequeño grupo de versos, se repite de manera constante en la canción y pueda ser aprendido sin mayor esfuerzo para memorizarlo.

No obstante a esta situación, los artistas que son “arropados” por una disquera transnacional no trabajan lo que un cantautor hace a lo largo de un año, pues a éste sólo le basta su guitarra y no rinde cuentas a nadie.

En tanto, si los artistas (de moda) piensan en su trabajo como una mercancía solamente para vender, por lo menos los cantautores cuentan con Las Peñas, como lo dije anteriormente, son lugares en donde el folklor latinoamericano y la trova tienen su punto de reunión, para hacer una carrera, lejos de los intereses económicos de una disquera transnacional.

Este tipo de lugares son un escaparate para la música independiente. Los compositores muestran sus canciones a la gente y la difusión de su música parte de allí, de boca en boca. La principal publicidad de los cantautores es que la gente difunda su obra a través de conversaciones con sus familiares y amigos, unirse en cadena para redoblar esfuerzos y lograr que los hacedores de canciones salgan del anonimato, además, la prensa especializada, aunque no es suficiente para este tipo de música, es importante para difundir su obra.

---

²⁴ Op cit.

El trovador mexicano Alejandro Filio, señaló que la música no sólo es para bailar, sino para reflexionar, además, —dice—, “las personas que no han escuchado a Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, es gente que se está perdiendo de mucho. De su talento se han originado las mejores canciones.”²⁵

1.3. Definición de conceptos

En este nuevo milenio, la diversidad de artistas independientes que vivieron bajo la influencia de compositores como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Chico Buarque, Pablo Milanés, entre otros, la diferencia es que ellos forjaron su propio camino con una manera distinta de ver la realidad a través de las canciones.

Sin embargo, algunos de ellos se identifican con otras tendencias musicales, y optan por llamarse de diversas formas, las cuales presento a continuación.

1.3.1 Trovador

Los auténticos trovadores y juglares desaparecieron hace ya cientos de años, reconocidos principalmente durante la Edad Media (entre el Siglo V al XV); sin embargo la gente ha seguido denominando como tales a todos aquellos artistas que guardan esencial similitud con los originales, es decir, aquellos cantores populares que se dan a la tarea de escribir poesía y canciones que narran acontecimientos dirigidos al pueblo.

En la música contemporánea de segunda mitad del siglo XX surgen diversos cantautores en Latinoamérica y Europa que interpretando composiciones con motivos políticos sociales, melancólicos y románticos son denominados trovadores ó cantantes de protesta, aunque en este México contemporáneo, la protesta ya no

---

²⁵ Entrevista al trovador mexicano, Alejandro Filio, en el mes de Noviembre de 2007.

es indicio de que alguien sea trovador, basta la manera con la poética con la que narran los hechos.

Los “trovadores contemporáneos” no han sido objeto de análisis serio o profundo por parte de los estudiosos de la música. Además de permanecer ignorados por los medios de comunicación masivos que en estos tiempos constituyen otro poder de significativa importancia.

Son pocos los artistas populares llamados trovadores, los que han logrado difundir su obra a través de la radio ó la televisión y mantener tirajes importantes de sus grabaciones, la mayoría se mantiene como los originales, recorriendo diversas ciudades y presentándose ante el público que desea escucharlos, en particular es el público joven el más numeroso y por lo regular el universitario es quien recibe con mayor atención a los actuales cantantes de este tipo.

1.3.2 Rolero

“Un mexicanismo exquisito. Como sustantivo, una rola, es la expresión cariñosa de canción. Es darle a cierta canción un lugar más alto dentro de nuestra valoración emotiva. Por otro lado, como verbo, rolar es un anglicismo que significa volver colectivo, girar, cotorrear, dar una vuelta. En cierto sentido se parece a la palabra inglesa play, que se aplica lo mismo para decir juego que para interpretar una canción, o para llamar una obra de teatro. Así propongo que los poetas nos volvamos al rolerismo como a la juglaría.”²⁶

---

²⁶<http://romanticocanalla.blogspot.com/2009/11/propuesta-poetica-por-rodrigo-solis.html>
(Consultado el 10 de Noviembre de 2010 a las 0:58am)

1.3.3 Cantautor

“El cantautor es aquel que logra traspasar, con sus canciones, la conciencia y el subconsciente colectivo, aquel que, con generosidad, da trozos de su obra a quien los quiere asimilar. Cuando una canción, —deja de llevar el nombre del autor—, aquella canción ha alcanzado su verdadero *status*, ya ‘es’ canción y vuela libre. Ésta es la verdadera poesía del arte.”²⁷

1.3.4 Intérprete

Las y los intérpretes no componen las canciones, pero sin duda su labor ha sido la de difundir la obra de varios trovadores y cantautores, independientemente del estilo que ejerzan. Me refiero a los que con su voz, logran hacer de la canción una nueva interpretación con su toque personal.

Entre los intérpretes más destacados se encuentran: Eugenia León, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Margie Bermejo, Nina Galindo, Betsy Pecanins, Carmina Cannavino, Salvador “El Negro” Ojeda, Tehua, Maru Enríquez, Arinda Caballero, Malena Durán, María Inés Ochoa, entre otros.

1.3.5 Rupestre

Los autodenominados "rupestres" como el fallecido Rodrigo González, Carlos Arellano, Roberto González, Armando Rosas, Rafael Catana, Fausto Arrellín, Jaime López, la intérprete Nina Galindo, entre otros.

Estos surgieron a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, y puede ser definida como una vertiente del rock marginada, pese a que los representantes plasmaron en sus letras, con sentido poético, una verdadera identidad nacional

---

²⁷ TURTÓS, Jordi y Bonet Magda. *Cantautores en España*, Celeste, Madrid, 1998, p 16.

Sus temáticas se acercan a temas urbanos, y los divide la línea entre el Canto Nuevo y el Rock. En su lenguaje musical, además de sonidos netamente roqueros, algunos de ellos despliegan sonoridades tradicionales, como el son, el huapango, el rock y el blues.

El estandarte de este movimiento fue sin duda el “Manifiesto Rupestre”, escrito por su líder, el llamado Rockdrigo González, y obedecía a un sentido de identidad entre sus representantes. El escrito es el siguiente:

No es que los rupestres se hayan escapado del antiguo Museo de Ciencias Naturales ni, mucho menos, del de Antropología; o que hayan llegado de los cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y frijoles.

Se trata solamente de un membrete que se cuelgan todos aquellos que no están muy guapos, ni tienen voz de tenor, ni componen como las grandes cimas de la sabiduría estética o (lo peor) no tienen un equipo electrónico sofisticado lleno de sinters y efectos muy locos que apantallen al primer despistado que se les ponga enfrente.

Han tenido que encuevarse en sus propias alcantarillas de concreto y, en muchas ocasiones, quedarse como el chinito ante la cultura: nomás milando.

Los rupestres por lo general son sencillos, no la hacen mucho de tos con tanto chango y faramalla como acostumbran los no rupestres pero tienen tanto que proponer con sus guitarras de palo y sus voces acabadas de salir del ron; son poetas y locochones; rocanroleros y trovadores. Simples y elaborados; gustan de la fantasía, le mientan la madre a lo cotidiano; tocan como carpinteros venusinos y cantan como becerros en un examen final del conservatorio.

1.3.6 Chorero

Los denominados “choreros”, como Rodrigo Solís, Genaro Patraka, Edel Juárez y Abdiel Enar acompañan su discurso verbal y poético, en algunos casos, de música. Las temáticas que abarcan son el amor, el desamor, la soledad y todo lo relacionado con la condición humana.

La intención del “chorero”, a través de los llamados “choremas” es revalorizar la poesía y acercarla al público joven, es decir, hacer de la poesía el pan nuestro de cada día.

CAPÍTULO 2

**Alternativas de difusión de los trovadores,
roleros, cantautores e intérpretes**

2.1 Descripción de la discografía a finales del siglo XX hasta nuestros días

Para los cantautores, trovadores, intérpretes, roleros y demás expresiones musicales que no forman parte de la industria masiva del disco y de los medios masivos de comunicación resulta más complejo editar un material discográfico en comparación con los artistas que son apoyados e incluso catapultados por disqueras transnacionales como Sony Music, Universal Music, Warner Music, entre otras, ya que no cuentan con la infraestructura.

Las grandes disqueras no consideran un negocio este tipo de expresión musical, porque en algunos casos las canciones de algunos de ellos evidencian el desequilibrio político, social y económico y además, son cronistas de lo que acontece en México y el mundo.

En el caso de otros países, como España, Argentina o Brasil, por mencionar algunos, los cantautores con propuestas originales y que incentivan la reflexión en sus canciones, por no ser las típicas conocidas en la radio comercial, tienen cabida en la industria discográfica.

En España, artistas como Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Ismael Serrano, Pedro Guerra son ejemplos de artistas preocupados por cantarle a los problemas sociales, a lo que desequilibra el entorno de la humanidad y sus canciones están escritas con un sentido poético profundo que invitan a reflexionar sobre el ser humano.

En Argentina, Fito Páez, Charly García, León Gieco, Víctor Heredia, y por supuesto, la fallecida cantante Mercedes Sosa, impulsaron formar distintas, a las conocidas en los medios masivos de comunicación, que una canción no

solamente sirve para entretener, sino echar un vistazo a lo que sucede en el mundo.

Lo que tienen en común los artistas latinoamericanos antes mencionados es que fueron grabados por disqueras transnacionales, pese a que la mayoría de ellos emergieron y se dieron a conocer a través de los movimientos sociales, y encontraron popularidad gracias a ellos.

En España, que padeció la dictadura de Francisco Franco de 1936 hasta 1975, y Argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional, nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó al mencionado país entre 1976 y 1983, los artistas encarnaron y vivieron una época creativa importante en esa época.

En México, el grupo Los Folkloristas, Gabino Palomares, Amparo Ochoa (fallecida en el mes de febrero 1994), el grupo On'ta, Peña Móvil, trío La Propuesta, Conga Obrera, el grupo Los Nakos, Salvador "El Negro" Ojeda, Anthar y Margarita, Óscar Chávez, León Chávez Teixeira, Tehua, Judith Reyes (fallecida en diciembre de 1988), Enrique Ballesté, Guadalupe Pineda, Marcial Alejandro, el grupo Sanampay, son algunos de los representantes que mantuvieron esta tendencia dándole el nombre de "Canto Nuevo" e inclinándolo a un compromiso social, a raíz del movimiento estudiantil de 1968.

Aunque estos no corrieron con la fortuna de que alguna empresa transnacional los editara como en los casos descritos en España y Argentina. Por ende, esta tendencia sigue hasta nuestros días, en nuestro país los artistas con propuestas originales no son bien vistos al no significar un negocio a corto plazo.

Ante tal panorama, surgen las disqueras independientes, como una alternativa de oportunidad a aquellos grupos y artistas que no son apoyados por la gran industria del disco.

Algunas de ellas son Opción Sónica, Cora-son, Mariposa Satín, Intolerancia, Alebrije, y para el presente trabajo de investigación nos enfocaremos principalmente a Ediciones Pentagrama y Fonarte Latino, que han apoyado, hasta sus posibilidades económicas se los permitan, a los trovadores, cantautores, roleros e intérpretes. Si bien es cierto, las disqueras antes mencionadas apoyan a otro tipo de música, para fines de la tesis nos enfocaremos a los artistas en cuestión.

Este tipo de pequeñas disqueras independientes ha resultado un oasis para muchos artistas que buscan distribuir su material sonoro en las principales tiendas de ese país.

2.1.1.1 Ediciones Pentagrama: Cómo surge y qué condiciones apoyan a la música de trovadores

Ediciones Pentagrama nace el 6 de octubre de 1981 y surge con la convicción de ser un sello grabador que reflejara, grabara y difundiera aquella música que contribuya a enriquecer el pensamiento del ser humano, que se produzca en México y en el mundo, pero dándole prioridad en un 70% a la música de México y 30% de América Latina, entre otros países.

Modesto López se propuso darle importancia fundamental a lo que es la música para niños, entendiendo que ahí es donde se encuentra la semilla del futuro escucha, del futuro hombre que puede ser el que guste de la música que produce su sello independiente.

“Yo cree Ediciones Pentagrama con la ayuda de dos amigos mexicanos, la idea era tener los más diversos géneros, difundir todos los posibles sin ninguna exclusividad, ya sea jazz, tango, rock, folklor, música de trovadores. Nació con muy poco presupuesto.

Adolfo de la Huerta, y David Bach, un gran ingeniero de sonido que todavía siguen en activo, quien también ha hecho producciones de discos y de cine fueron los que me apoyaron. Ellos tenían una empresa que se llamaba Publiservicios, me brindaron el apoyo, desde el punto de vista legal, del espacio, de los créditos para financiar las primeras grabaciones, cuestiones fundamentales en la idea de la disquera.”²⁸

El primer disco que se recuerda de Ediciones Pentagrama es de un grupo argentino llamado Acalanto, que alrededor de 1981 se encontraba de gira en México. Se editaron mil ejemplares, mismos que se tardaron vender cerca de 10 años en venderse. Todo por la falta de difusión, que para este tipo de empresas disqueras que no cuentan con un aparador como la televisión, resulta casi de vida o muerte el saber distribuir los discos.

La idea era hacer un catálogo, no producir éxitos como en los medios comerciales, sino un catalogo que formara parte de la historia musical de México. En la actualidad cuentan con más de 670 títulos.

Las condiciones para apoyar a la música se ha visto mermada debido a la economía y fundamentalmente a las leyes que están hechas con base a tratar a una empresa cultural como si formara parte de la industria discográfica a nivel comercial que genera jugosas ganancias financieras.

“Nosotros formamos parte de un fenómeno cultural, no de una industria para sacar ganancias, y eso no lo entienden las autoridades como la Secretaria de Hacienda, y nos tratan igual. Sostener una compañía en esas condiciones es complicado. No tenemos créditos adecuados para apoyar la cultura, no facilitan los espacios para exhibir a los artistas que forman parte de nuestra casa. Todo depende del

---

²⁸ Entrevista a Modesto López. Director de Ediciones Pentagrama. Noviembre, 2010.

funcionario en turno... Tenemos que esperar si le gusta o no este tipo de música.”²⁹

2.1.1.2 Políticas de difusión de artistas

En cuanto a políticas de difusión es un tema delicado para Ediciones Pentagrama, pese a que se buscan todos los espacios posibles para dar a conocer las novedades y los conciertos de sus artistas.

La difusión parte principalmente de las estaciones de radios culturales, como Radio Educación y Radio Ciudadana. Algunos medios de prensa escrita como *Milenio*, *La Jornada*, *El Financiero* y raramente asisten a *canal 22* a entrevistas.

Ediciones Pentagrama cuenta, además, con una revista propia que se edita cada 5 meses, en donde se escriben reseñas de discos, conciertos y lo más nuevo dentro de lo realizado por la disquera en ese momento.

“Buscamos por todos los medios, prensa escrita, y por supuesto nosotros no existimos para la televisión. A la televisión no le interesa lo que nosotros producimos. No hay ningún programa comercial que atienda a este fenómeno, ni las riquezas musicales de este país de los estados. No le interesa, sólo el mariachi, y de pronto aparece un cantante extranjero y los medios se vuelcan a él.”³⁰

Esto lo hemos visto con artistas de la talla del argentino Fito Páez y el uruguayo Jorge Drexler, cantautores que, por supuesto, son apoyados por la industria discográfica y que al venir a México, una vez cada dos años, los medios de comunicación logran una cobertura notable para difundir sus eventos.

---

²⁹ Op cit.

³⁰ Loc cit.

Por ejemplo, cerca de la primera quincena del mes de abril de 2010, se convocó a los representantes de los medios de comunicación para una rueda de prensa con el cantautor español Joaquín Sabina, quien se presentó en el Auditorio Nacional los días 13, 14, 16, 17, 20 y 21 del citado mes.

Una sala para conferencias del Hotel Camino Real de Polanco estaba abarrotada por radio, prensa escrita y desde luego televisión. En este caso, los medios si asisten cuando se trata de alguien como Sabina, que ni siquiera es tomado en cuenta por los medios masivos de comunicación cuando no está en territorio mexicano.

2.1.1.3 Características de músicos para formar parte de Ediciones

Pentagrama

Conforme han pasado los años, y la situación económica ha venido golpeando los bolsillos de los mexicanos y las empresas, Ediciones Pentagrama no fue la excepción. Ahora, sus funciones son únicamente como distribuidora más que como editora de discos.

Para elegir a sus artistas, lo que hacen es escuchar los discos que les llegan a sus instalaciones y seleccionan las propuestas que a su consideración tienen alguna posibilidad en un mercado independiente, que aunque es reducido, siempre hay público para esta música.

Sus artistas se caracterizan por tener una propuesta original basada en letras poéticas y profundas. Componen sobre el amor, pero también lo que acontece en el mundo, problemas sociales, políticos, y motivan a la reflexión en cada una de sus canciones.

Por estar limitados en su capacidad de edición, la empresa no puede editar más de un disco por mes. Aunque en realidad, son seis discos los que se editan por año.

“No tengo posibilidad de producir ni de difundirlo. Las mismas tiendas, como Mixup, ya no quieren recibir los discos de Pentagrama. Sin embargo, y ante la situación del disco, asesoramos a los artistas en el concepto del disco, ayudamos en el diseño y si hay alguna oportunidad de distribuirlo lo hacemos... De los más de 600 títulos que tengo, en librerías como Ghandi no pasan de 100.”³¹

Desafortunadamente para los artistas independientes acercarse a una disquera independiente tampoco es garantía de mucho. Si vemos que de 660 títulos, sólo están en el mercado 100, los demás discos se guardan en bodega.

Existen severos problemas de difusión de la trova, y si a eso le añadimos que las disqueras independientes que intentan colocarla en tiendas las puertas se cierran día con día.

El panorama es desalentador, pueden existir centenares de músicos con propuestas solidas, basadas en la calidad de su obra y desde luego eso no significa que a Pentagrama no les interese, simplemente no existen los mecanismos para apoyar a todos los que soliciten formar parte de Ediciones Pentagrama.

Sin embargo, algunas disqueras independientes, como la mencionada, Discos Pueblo, PyP, entre otros crearon la Asociación Mexicana de Productores, Promotores y Distribuidores Independientes de Música, A.C. (Ampprodin) que, desde su fundación en 2002, han organizado diversas ferias con el fin de procurar la exhibición y venta de los productos de las disqueras que integran la agrupación.

---

³¹ Modesto López, director de Ediciones Pentagrama.

El esfuerzo está dirigido a lograr que la música producida en México ocupe un lugar destacado en el panorama cultural nacional e internacional, a la vez que grupos y solistas mexicanos adquieren presencia en festivales y medios de comunicación

Otro de los propósitos de la Amprodim consiste en acercarse al público de manera personal para brindar actividades como conciertos, presentaciones discográficas, encuentros con escritores, documentales, firmas de autógrafos y exposiciones.

2.1.2 Discos Pueblo /Fonarte Latino: Cómo surge y qué condiciones apoyan a la música alternativa

El sello independiente Discos Pueblo nace en 1973, siendo ésta la primera disquera independiente del país. Su función principal era la difusión del folklor que en ese momento estaba completamente marginal y que aún no había sido descubierto en esa época.

Para la difusión del Folklor Latinoamericano, *Discos Pueblo* y la editora *Nueva Cultura Latinoamericana* comenzaron a producir discos meramente de carácter folklórico, y en tiempos recientes esa música que, al parecer le importaba a unos cuantos, sigue teniendo un valor cultural entre un sector del público.

En la década de los setenta, los grupos de origen chileno Quilapayùn, Illapu e inti illimani tuvieron gran auge en México. En esos años, América Latina estaba atravesando momentos difíciles por las dictaduras, y los censores de la época no permitían las canciones de contenido político o como diría la compositora mexicana Judith Reyes, “canciones con aroma a Historia”.

De esta manera, intelectuales, escritores, poetas, músicos se vieron obligados a buscar otros horizontes para ejercer libremente su trabajo y expresar, en este

caso, a través de canciones, lo que acontecía en América Latina, no sólo por el hecho de comunicar lo que pensaban, sino, porque en sus respectivos países corrían el riesgo de ser encarcelados.

En nuestro país, compositores e intérpretes como Amparo Ochoa, Salvador “Chava” Flores, Gabino Palomares, Enrique Ballesté, Rubén Schwartzman, Los Folkloristas, Óscar Chávez, entre otros, fueron exponentes fundamentales que cobijaron a los recién llegados de Sudamérica.

Con estos ingredientes, *Discos Pueblo* jugó un papel importante en la edición de música de muchos de los antes mencionados.

En este mismo tema, José Ávila, líder de Los Folkloristas, agrupación que lleva más de 40 años en la investigación e interpretación de la música mexicana y Latinoamérica, dijo que había un descubrimiento generalizado por el folklor Latinoamericano; sin embargo—agregó— que a México no llegaban discos de Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Daniel Viglietti, por mencionar algunos, y con la creación de una disquera podían editar discos.

De este modo, y con la fundación del grupo Los Folkloristas, en 1966, José Ávila y su disquera *Discos Pueblo* se preocuparon por artistas que no tenían, ni tienen cabida con las grabadoras transnacionales.

El primer disco de la Nueva Trova Cubana en México, fue editado por *Discos Pueblo*, un Long Play (LP), material en ese entonces de vinilo. Con el afán de difundir esta música, dicha disquera comenzó a dar a conocer, además de trovadores cubanos, la música andina.

En esos años, cuenta José Ávila, “todos queríamos tocar zampoñas, charangos y quenenas. El *boom* de la música andina en la década de los setenta siempre fue independiente al grupo Los Folkloristas, ya que (nosotros) siempre procuramos interpretar música mexicana. En cada uno de los conciertos, el 60% del repertorio corresponde a México, y el resto a Latinoamérica.”³²

Los Folkloristas siempre se han preocupado en indagar los géneros musicales del continente americano, pero acentuando en la música tradicional mexicana, como el son, la música indígena, purépecha, yucateca, entre otros ritmos que han distinguido a México como una nación rica en sabores y sonidos.

A raíz de este contexto y con el afán de seguir promoviendo la música latinoamericana, en el año de 1983, nace *Fonarte Latino*, como un aglutinador de proyectos independientes. Por un lado *Discos Pueblo* funciona como editor de discos, y por el otro, *Fonarte Latino*, se hace cargo de la distribución de esos productos musicales.

Los recursos que se invirtieron en el proyecto fueron cerca de 50 mil pesos de esa época, lo que les sirvió, en primera instancia, para hacer los discos, todas las portadas y toda la inversión para la primera bodega.

Desde entonces *Fonarte Latino* trabaja como distribuidora, no como disquera, ya que los artistas realizan su producción de manera independiente. Por cuestiones presupuestales, la empresa no puede costear los gastos de un trabajo discográfico.

---

³² Entrevista a José Ávila, Agosto, 2010.

La idea que se tiene al ser independiente, dice Diego Ávila, gerente de ventas de *Fonarte Latino*, es el material que no tuvo cabida en las disqueras trasnacionales y por ende, no tiene calidad; sin embargo —recalca— la idea es contraria, son músicos con mucho talento.

Para complementar la idea anterior, a las disqueras trasnacionales no les interesa este tipo de música, llámese Trova o Canto Nuevo, salvo algunas excepciones como lo fue la cantante argentina, Mercedes Sosa; los compositores españoles Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ismael Serrano, Pedro Guerra, y grupos chilenos, antes mencionados, como Quilapayún e Illapú.

Las disqueras trasnacionales no tienen entre sus filas, a cantautores o trovadores que tengan características creativas como los antes mencionados. Hacedores de canciones con propuestas innovadoras, así como letras de profundo contenido poético.

Aquí es en donde *Fonarte Latino* logra situar cierta música, de esas características, en Mixup, o en librerías como *Ghandi* y *El Sótano*, las cuales tienen sucursales en diversas ciudades de la República Mexicana. Sin embargo; el simple hecho de colocar las discografías en las tiendas no garantizará sus ventas, pues la difusión es otra tarea que tienen que llevar a cabo.

Ya conocida por difundir a trovadores, cantautores y música folklórica, a partir de 1983, la distribuidora comienza a adentrarse a otros estilos musicales, pues abrió horizontes para la música hecha del otro lado del charco. La música Belly-dance (traducido al español es “danza del vientre”, misma que combina elementos tradicionales del Norte de África junto con los de Medio Oriente), árabe, música de fusión, ritmos de Brasil, entre otros, ahora ya forman parte de sus filas.

Para Diego Ávila: “En todos los géneros hay muchas propuestas muy interesantes, el trabajo de nosotros como microempresa es ayudar a la música que esté desperdigada para lograr ser escuchada por el público... Lo complejo es mostrar trabajos que no cumplan con los estándares comerciales que imponen los medios de comunicación masivos, pues al no aparecer los artistas en la radio, ellos tienen que redoblar esfuerzos para darse a conocer.

“El trabajo desde la independencia es complicado, *Discos Pueblo* ya casi no produce discos ante la crisis económica, y *Fonarte Latino* sólo distribuye el material. Los grupos y artistas tienen que ser nómadas, ir de lugar en lugar, que su propuesta vaya de boca en boca.”³³

La realidad de los artistas independientes es más difícil, que aquellos que cuentan con el apoyo de una disquera transnacional. Ellos mismos fungen, aparte de su calidad de artistas, como representantes, consiguen las fechas para sus conciertos, mandan correos electrónicos a sus contactos para difundir dichos eventos y además, venden sus discos en las presentaciones.

Por su parte, Diego Ávila, en su investidura como gerente de ventas de *Fonarte Latino*, dice que los cantautores tienen que tener disciplina y trabajar mucho, si los artistas tienen un disco en las tiendas, esa es una semilla sembrada, pero cuando ese disco llega ‘de boca en boca’, logrando un público cautivo es cuando se cosecha todo lo trabajado.

---

³³ Diego Ávila, Agosto, 2010

2.1.2.2 Políticas de difusión de artistas

Para el presidente de *Discos Pueblo* y *Fonarte Latino*, José Ávila, la nueva tendencia en la música es desde la independencia. Cada artista es su propia disquera, produce su disco, lo diseña, y lo visualiza para llevarlo con una distribuidora y colocarlo en las tiendas.

Al respecto, en entrevista, Edgar Oceransky declaró que si bien es cierto la industria discográfica independiente en México ya tiene un lugar, todavía está en ciernes, ya que “en mi caso no tenemos una disquera, sino un distribuidor, quien los coloca en las tiendas, la promoción y la difusión del material existe únicamente cuando te organizan (la empresa distribuidora) una conferencia de prensa para presentar tu material.

“No están invirtiendo dinero en hacer los discos, ni en tu imagen, y mucho menos en la maquila de los discos. Con *Fonarte Latino* tuve una buena relación. Con mi reciente disco *2 necios de verdad*, el que grabé junto con el cantautor chiapaneco, Raúl Órnelas, decidí abrir una empresa independiente, para que el precio final del disco sea más barato, y ya no pagarle al distribuidor un porcentaje del disco.”³⁴

Ante la existencia de pocas disqueras independientes que se enfoquen a la música de cantautores y trovadores (Ediciones Pentagrama/Discos Pueblo-Fonarte Latino) se están produciendo alrededor de cinco títulos al año. Ahora, los artistas producen con toda libertad y son dueños de su propia obra.

Esa tendencia ha hecho que la producción baje como disquera. A decir de José Ávila, director de *Fonarte Latino* y *Discos Pueblo*, en dicha distribuidora y disquera no andan en la “caza de talentos”, porque el material les llega directamente a sus oficinas.

---

³⁴ Entrevista al cantautor Edgar Oceransky, Mayo, 2010

Cuando les llegan los discos, lo primero que hacen es sugerirles a los artistas las posibilidades reales de sus respectivos materiales en la vorágine de la industria discográfica mexicana, además, recomiendan ciertos aspectos que deben cuidar, como la afinación y ejecutar bien su instrumento.

El parámetro que utilizan dichas empresas de discos sobre colocar algún disco en las tiendas es cada vez más difícil ante la crisis económica, cultural y social que existe en nuestro país, además, el ser independiente y no salir en los medios masivos de comunicación puede perjudicar la venta.

Según *Fonarte Latino*, en las tiendas se encuentran alrededor de cinco mil 500 discos en exhibición y entre ellos hay una cantidad—casi fantasmal— de los músicos independientes, que en realidad casi nadie sabe quiénes son, ni mucho menos, en donde pueden escuchar sus canciones.

Ante tal panorama, *Fonarte Latino* determina su propio juicio para seleccionar el material a distribuir. Unificar los criterios sobre los artistas para lograr que se quede en el mercado; sin embargo, hay proyectos que tienden a morir, a pesar de ser discos muy interesantes, esto a decir de Diego Ávila, quien además pone el dedo en la llaga: “los artistas que no trabajan en su difusión y en preocuparse por ampliar su público tienden a desaparecer más allá de la marginación que imponen las disqueras trasnacionales”.

2.1.2.3 Características de músicos para formar parte de Fonarte Latino

Los músicos que llegan a las oficinas de *Fonarte Latino*, son recibidos por personas que están comprometidos con la música. Sus parámetros básicos para seleccionar el material a difundir, a decir de la dinastía Ávila, son: la afinación de los cantantes y/o grupos, la calidad de grabación, la música original, creatividad en las composiciones y el más importante, si aspira o no, a entrar en la industria.

Sin embargo, la empresa distribuidora no cuenta con recursos suficientes para emprender campañas de publicidad al por mayor para cada uno de los artistas que forman parte de su catálogo. Además, como material independiente que se coloca en las tiendas se topan con una industria mermada por la piratería, la falta de poder adquisitivo de la gente para comprar discos, y si a ello le añadimos que su material cuenta con pocos canales de difusión es para alertar a cualquier músico.

A pesar de estos inconvenientes, *Fonarte Latino* apuesta por las propuestas de los cantautores, sin importar que unos tengan más éxitos que otros.

Según Diego Ávila, algunos (cantautores) llevan más tiempo trabajando y por ende han logrado tener un público cautivo y fiel que, por lo regular compran su material discográfico y asisten a los conciertos, aunque el valor musical, no depende de cuantas unidades vendan.

En ese mismo tenor, y tomando en cuenta los problemas que enfrentan como distribuidora, la empresa no realiza promoción al artista. Como lo he indicado, no cuenta con los recursos para campañas de publicidad, no obstante, organiza conferencias de prensa a algunos de sus artistas que cuentan con cierta popularidad para garantizar la asistencia de los medios de comunicación.

“*Fonarte Latino* puede apoyar al artista, en ciertas circunstancias, por medio de conferencias de prensa. Por ejemplo, el músico y humorista cubano, Alejandro García *Virulo*, fundador de La Nueva Trova Cubana es simpático, y ya cuenta con una extensa trayectoria, y cantautores mexicanos como Gustavo Lastra, Gerardo Pablo o Carlos Carreira, que no son tan conocidos, es poco probable que los medios de comunicación asistan.”³⁵

---

³⁵ *Loc cit*

Como una alternativa más para dar a conocer el material de los artistas que distribuyen, *Fonarte Latino* envía la novedad musical al área de redacción de los diversos periódicos o se les invita a un concierto para que conozcan la propuesta.

Por otra parte, la empresa en cuestión, cuando distribuyen el material no pone a consideración si un artista es mejor que otro, le da el mismo valor artístico a cada uno de ellos, pese a que sin ofrecer cifras, unos venden más discos que otros. Sin duda otro criterio a considerar es darle el mismo valor a cada uno de los músicos.

Parafraseando a Diego Ávila, no puede enjuiciarse la música sobre quién es mejor que otro, el criterio para elegir quién entra es a veces subjetivo, seguro nos hemos equivocado; sin embargo, es conveniente contar con un artista sano, que trabaje, que esté en constante movimiento con su música a varios lugares del país para difundir su música.

Sin duda, los cantautores que forman parte de *Fonarte Latino* tienen que hacer labor de difusión, y no esperar a que se venda su material como “por arte de magia”.

Una de las claves para que los músicos no sean marginados dentro de la industria discográfica, es convivir paralelamente con ésta. El caso del cantautor Fernando Delgadillo, quien lleva más de 25 años en el canto, es ejemplo de ello.

Desde que salió su primer disco *Con cierto aire a ti* (1992), hasta *Desde la isla del olvido* (2009) ha podido sobresalir sin la ayuda de los medios masivos de comunicación, siendo él un fenómeno de la publicidad hecha “de boca en boca”.

Para la Real Academia Española, el término marginal quiere decir de importancia secundaria, aunque también se refiere a todo aquello que se encuentra al margen de un objeto.

La música de cantautores y/o trovadores se encuentra al margen de la industria discográfica y de los medios masivos de comunicación, porque no tiene acceso a las grandes masas de la sociedad, y no se escuchan en estaciones de radio como EXA 104.9 FM, Digital 99.3 FM o Stereo 97.7 FM, ya que en éstas, por mencionar algunas, la música pop es su principal estandarte.

Sin embargo, eso no ha sido una barrera que limite su quehacer artístico ni mucho menos esperar a que alguien difunda su trabajo. La punta del iceberg es el trabajo constante que desempeñan, se trasladan con su guitarra a los lugares que requieren sus servicios, poca o mucha gente la que asiste es un público que va en aumento, y aunque no logré masificarse, tendrán un público cautivo.

Fonarte Latino no tiene un sistema de veto a los músicos que por vez primera comienzan a distribuir su primer material. En caso de no generar ventas considerables en función de un artista independiente, la empresa orienta y analiza la situación para que con futuros discos no se tengan los mismos resultados, aunque a decir de los directivos, si cada disco que distribuyen generan mil unidades, por lo menos, “nos damos por bien servidos”.

“Con el disco debut en *Fonarte* del cantautor originario de Hermosillo, Sonora, Gerardo Peña titulado *El Tren*, publicado en 1996, no generó las ventas esperadas, que en la práctica no redituó a las partes en cuestión... Y si ese fuese el resultado, se vuelve a intentar con un segundo material”³⁶, según Diego Ávila.

La empresa no obliga a nadie a permanecer con ellos, y los que se han ido es porque hacen su propia empresa distribuidora o con el fin de llegar a un sector más amplio o son contratados por una disquera trasnacional.

---

³⁶ *Op cit.*

Los primeros cuatro discos de Edgar Oceransky son distribuidos por *Fonarte Latino*; sin embargo, desde su más reciente disco *2 necios de verdad* (2009), realizado con su colega Raúl Órnelas, este cantautor optó por generar su propia empresa distribuidora, es decir, ahora Edgar irá directamente con las tiendas de discos para negociar si su material se coloca en la tienda como Mixup.

Al ser él mismo quien negocie, el porcentaje de ganancias para el artista será mayor que si cuentan con una distribuidora.

Según los creadores de *Fonarte Latino*, la venta de discos varía de artista en artista; sin embargo, Fernando Delgadillo es alguien que tiene ventas considerables, siendo un músico independiente. Para aquel que venda mil unidades ya es un logro.

De cara al futuro inmediato, *Fonarte Latino*, ha implementado un proyecto de innovación en la industria de la música. Nace como una opción de música en formato físico del CD y DVD, y consiste en llevar la música a domicilio, permitiendo así el acceso y disponibilidad de la música a través de una tienda en internet.

La página donde se podrá solicitar su catálogo es www.fonartestore.com y el público interesado le bastará sólo con ingresar a esta página, hacer su petición, sin la necesidad de ir a una tienda de discos. Con este mecanismo, la empresa distribuidora evita que, por ejemplo, *Mixup* no obtenga un porcentaje por permitir colocar el disco en las sucursales.

2.2 Artistas sin disquera transnacional ni independiente ¿Cómo sobreviven?

El trabajo principal de los compositores es escribir canciones, la labor de publicar discos se ha vuelto una labor titánica, algunos músicos se preocupan por la calidad sonora de los mismos, cuidan y perfeccionan la instrumentación para mostrarle al público su arte, y otros, se precipitan y no logran un trabajo completamente profesional, con respecto a la grabación.

Para el compositor mexicano Rafael Mendoza, quien es sin duda, un referente para todos aquellos que disfrutan de canciones con los más exquisitos sabores de los sonidos del mundo contemporáneo, desde el blues, la bossa nova, el funk, el bolero e incluso la canción ranchera son algunos ingredientes que se escuchan en su obra, grabar discos no es su objetivo fundamental.

Ediciones Pentagrama ha sido su editora y distribuidora; sin embargo, con respecto a la distribución en general de la música de los cantautores, trovadores y roleros, Rafa Mendoza dice:

“Creo que es una piedra en el camino la distribución de nuestra música. Hace 20 años, la distribución en condiciones normales dependía de un mecanismo de difusión de la música en estaciones de radio, en las tiendas.

“Ediciones Pentagrama no genera una difusión considerable por falta de presupuesto. Las compañías disqueras transnacionales están experimentando una caída de ventas, a pesar del aparato de difusión de discos que poseen, y la disquera independiente en cuestión tiene una labor aún más difícil.”³⁷

---

³⁷ Entrevista a Rafael Mendoza, Agosto de 2010.

La obra de los exponentes de ese tipo de música es colocada regularmente en los anaqueles de las tiendas discográficas en “Pop en español”, sin tener un apartado donde especifique que el material discográfico es de corte independiente.

Ahora bien, de nada sirve que los discos de los trovadores, roleros y cantautores y demás hacedores de canciones estén en esos anaqueles si nadie los conoce. Es un hecho en donde la marginalidad se presenta con regularidad. Cada disco es como una “aguja en un pajar”.

Las mismas distribuidoras experimentan cierta inoperancia de mantener sus productos en las tiendas, pues al no contar con la difusión para sus artistas, irremediablemente serán regresados a sus respectivas oficinas. Por lo general, la venta del material de los músicos depende primordialmente de cantar en los conciertos.

Alguien que empieza su camino en el canto independiente, y no es conveniente para las empresas de discos, pues ellos se mueven a través de intereses económicos. Las disqueras son un negocio, lo que quieren es que venda la mayor cantidad de discos y que abarroten los conciertos que organizan para dar a conocer el material. Y los trovadores mexicanos no cuentan con el quórum suficiente para presentarse en el Teatro Metropolitan o el Auditorio Nacional.

Sobre su camino en el medio independiente, Rafael Mendoza comenta: “No tengo parámetros para evaluar que tan difícil o complicado ha sido. Al paso de los años se convierte en un trabajo de resistencia... Se tengo muy poco que ver con la gran industria del disco, prácticamente no hay puntos de contacto en dicha esfera y las otras pequeñas esferas que existen.”³⁸

---

³⁸ *Op cit.*

De esta manera, los compositores al estar fuera de los mecanismos “monstruosos” como manejan las disqueras transnacionales a sus cantantes de moda, ellos tienen el inconveniente de que su música circula con mucha dificultad y lentitud, y los contratos para cantar, a decir de Mendoza, son menores en cantidad de pago. No obstante, a este tipo de compositores, les abre la posibilidad de otras opciones. Han creado diversas vías para circular su material. En diversos estados de la República Mexicana, y quizás fuera del país, tal es el caso de la reconocida cantante argentina, Georgina Hassan, quien incluyó en su disco “Primera Luna”, de 2004, la canción *Ariles del Campanario* de la autoría del compositor veracruzano David Haro.

Los caminos alternativos que se crean al margen de la industria discográfica y de los medios de comunicación masivos son con base en el trabajo, en el vaivén de portar su guitarra, su voz y sus canciones, en lugares donde se expone este tipo de música.

Aunado a su trabajo como su principal medio de difusión, en los lugares se originan contactos con el vasto o poco público que allí se congrega, y en virtud del ambiente íntimo que se genera, el público puede extender al compositor, de manera inmediata, su gusto o disgusto en torno a su obra musical.

La problemática de ser un artista independiente y lanzar un disco al mercado es compleja. Son varios aspectos lo que se cubren en la realización de un material discográfico:

1. Composición de las canciones.
2. Arreglos musicales.
3. Formación del grupo que tocará en el disco.
4. Grabación, mezcla, masterización.
5. El diseño de las portadas, fotografías y librito que contiene las letras y agradecimientos.
6. Edición final (independiente o con algún sello discográfico)

Este es el procedimiento general que se deben cubrir de cara a la grabación de un material discográfico; sin embargo, la falta de capacidad para hacer relaciones públicas son los inconvenientes más naturales que pueden padecer los músicos.

“La base del éxito, en gran medida, son las relaciones públicas, creo que esto va más allá de la calidad de música que hagas. Las empresas se manejan con ciertos intereses, y los artistas independientes, de alguna manera se multiplica la dificultad. Es difícil penetrar el sistema, aunque reconozco mi falta de tacto en las relaciones personales.”³⁹

En términos generales en estos tiempos, se han cerrado más puertas de las que se han abierto, las cosas van de mal en peor —dice— “en ciertos mercados, no sólo existe el gran mercado, sino otras posibilidades. Como artista alternativo tengo que ubicarme dentro de la industria, aunque no salga en la televisión.

“Yo hago canciones para quien las quiera escuchar. Al darlas a conocer uno va a determinar el público. En lo particular, me interesa que mi música le guste a todo el público, sin importar su condición social, edad o profesión.”⁴⁰

Otra manera de sobrevivir de manera paralela a la industria es poner a la disposición de su público su disco de manera gratuita. Cantautores como Carlos Arellano, de Puebla o el joven Héctor Cantú, de San Luis Potosí, graban su disco y lo suben a Internet para que el público pueda descargarlo. Esta medida es una estrategia para que el disco circule entre el público.

Un cantautor independiente, como Armando Rosas invirtió 100 mil pesos en la producción de su disco *La balada del pez*, publicado en 2001. El dinero invertido nunca lo recuperó, pues en ese momento se disparó la piratería y de las mil

---

³⁹ Entrevista al compositor mexicano, Roberto González, Mayo, 2010.

⁴⁰ *Op cit*

unidades que se lograron maquilar de dicho material, él en sus conciertos, hasta la fecha, ha vendido tan sólo 200.

“Hubo muchas copias del disco, la piratería se había masificado y no sólo dañó a cantantes como Luis Miguel, sino a los compositores. Cuando surgieron las ventas ilegales del material discográfico nunca imagine que se iba a extender hasta los productos independientes, pues a quien le iba a interesar copiarlos... Lo resentí mucho y fue la última inversión que hice de algún disco.”⁴¹

Para hacer frente a la piratería y tener difusión en su música, Armando Rosas ha encontrado nuevas formas de expresarse como la musicalización de las películas, como *El violín (2006)*, opera prima del director mexicano Francisco Vargas.

“Es mucho trabajo el que se tiene que hacer para musicalizar una película, me dan una cantidad de dinero por hacer la composición... El cine es una herramienta de difusión sorprendente. Cuando regresé del festival de Cannes, ingresé a Internet y me di cuenta que ya me conocían en países como India, Australia, parte de Europa, Sudamérica y Estados Unidos.”⁴²

Esta es la magnitud que alcanza Internet, por ello, los músicos han intensificado sus mecanismos de difusión en dicha herramienta por tener un alcance global y que ahora más gente la utiliza como un modo de vida.

Cabe mencionar que el empresario mexicano simplemente no está convencido del talento nacional y eso le pasa no sólo a la música, sino al cine, a la ciencia. El empresario prefiere comprar una franquicia que arriesgar en los artistas.

En lugar de preocuparse porque su material llegó a los medios de comunicación masivos, Armando Rosas dice que lo importante es reflexionar sobre el sentido

---

⁴¹ Entrevista a Armando Rosas, Noviembre de 2010.

⁴² Op cit

artístico de su trabajo, es decir, reflexionar sobre cómo resolver los arreglos musicales en las canciones e identificar, por ejemplo, las virtudes que han tenido los compositores brasileños, pues ellos lograron ser apoyados por disqueras transnacionales, y su talento está comprobado.

“Los que hacemos este tipo de música o los que somos independientes no hemos sabido convocar a los arreglistas necesarios... La obra poética es buena, pero en cuanto a ejecución escénica, creo nos falta... Nuestra música necesita una mejor envoltura, valga la expresión.

“Nos falta conectarnos entre nosotros mismos, convocar a productores, arreglistas, intérpretes. Estamos muy preocupados en nuestra propia obra, que no nos preocupamos en conseguir un productor musical.”⁴³

Con la ayuda de Internet, los músicos han podido llenar un aforo hasta para 100 personas, pero en caso de requerir un foro de mayor capacidad, necesitan un equipo en donde haya manager y relacionista público, y por falta de recursos no cuentan con ello.

Alejandro Filio, Fernando Delgadillo y Edgar Oceransky son la punta de lanza para hacer y creer en un trabajo independiente, además, que se puede vivir bien de su trabajo como compositores.

El hecho de que no despusnten es debido al círculo vicioso en el que están inmersos, existe mucha depresión en el ambiente porque los cantautores independientes no venden sus discos como a ellos les gustaría. La situación económica en el medio independiente los ha mermado.

---

⁴³ Loc cit

También entre sus alternativas de difusión o la manera en que los músicos puedan obtener canales de difusión, sin la ayuda de ninguna disquera se encuentran la solicitud de entrevistas a estaciones como Radio Educación o Radio Ciudadana, enviar correos electrónicos o marcar por teléfono a sus seguidores, gracias a la base de datos que a lo largo de su trayectoria musical han reunido.

Esta podría ser una alternativa para aquellos músicos que tienen que ser su propio mánager y relacionista público, para los artistas esto resulta difícil porque ellos solamente tienen que dedicarse exclusivamente a componer sus canciones, y ese tipo de detalles importantes dejárselos a otras personas. El problema es que no a todos los cantautores les va bien, y no podrían costear este tipo de ayuda en su difusión.

Otra de las alternativas que tienen los compositores, trovadores, intérpretes y cantautores es la de sumar esfuerzos y formar colectivos como *¡¡Atención!! Cantautores trabajando S.C.*, en el cual organizan conciertos en recintos universitarios y centros culturales, en donde se presentan varios de ellos para atraer públicos diversos.

Hablar de *¡¡Atención!! Cantautores trabajando S.C. (ACT)* es remitirse a una historia común entre los cantautores independientes. Es una historia de lucha, de aciertos y tropiezos que han marcado su camino a lo largo de más de 10 años de esfuerzo.

ACT urge a iniciativa del cantautor originario del estado de Oaxaca, José María Martí, quien durante muchos años de esfuerzo de hacer llegar su trabajo a la gente, se enfrentó a varios obstáculos como el rechazo por no ofrecer un producto comercial o bien por la imagen diferente a los estándares establecidos por la mercadotecnia de medios masivos de comunicación; la tramitología para lograr la reservación de fechas en diversos foros; dificultad para la adquisición, renta o préstamo del equipo de audio; la falta de apoyo logístico para presentarse

en auditorios con condiciones deseables para la buena ejecución de su trabajo; y una lista interminable de “piedritas en el camino”.

No obstante, las condiciones poco favorables para el arte independiente; su fe y confianza en este canto, lo llevan a solicitar el apoyo a Laura Elena López Baños, quien por su formación profesional y experiencia en relaciones públicas y gestión administrativa, pero sobre todo por su amor a este tipo de música, permite a ambos abrir espacios en foros al trabajo de José María. En un principio fue él solo, tiempo después invitó a varios de sus colegas.

Emocionado por los logros obtenidos, del 2000 al 2003, José María propone a Laura compartir los foros con entrañables amigos y compañeros de canto, como un acto de solidaridad. Es así como en enero del 2003, Laura y José María convocan a Juan José Lavaniegos, César González “Chico”, Leonel Soto, Enrique Quezadas, Juan Martínez a participar en este esfuerzo colectivo, al que después de una lluvia de ideas deciden nombrar “¡¡Atención!! Cantautores trabajando”.

En febrero de ese año, realizan su primer ciclo de conciertos como ¡¡Atención!! Cantautores trabajando, en la Universidad del Valle de México, Campus Tasqueña. En éste participaron Juan José Lavaniegos, César González “Chico”, Juan Martínez, José María Martí, sumándose al elenco Ernesto Ríos y Frino. Los resultados no fueron gratificantes después de cuatro conciertos en esa Universidad.

Para Junio, también del 2003, se preparaba un concierto más nutrido, tanto de público como de cantautores, en el que participó como invitado especial el grupo *Cantoruna*, intérprete de folklor latinoamericano, así como una breve participación del chorero Genaro Patraka.

Cabe mencionar que en el volante para anunciar este concierto, se usó por primera vez el logotipo de “¡¡Atención!! Cantautores trabajando” en su diseño primario, que involucraba un señalamiento vial de color amarillo, con un poste y un muñequito negro, rígido, de pies y manos cuadrados, cargando una guitarra.

Para noviembre de ese año, se cerraba el ciclo de conciertos con una gran noche en el Museo de la Ciudad de México, foro en el que pocos cantautores habían tenido la oportunidad de estar, y en el que se tuvo como invitados a José Lavaniegos, César González “Chico”, Frino y Ernesto Ríos, a quien por cierto se le debe la estilización del logotipo, el más cercano al que actualmente ostenta esta organización.

Desde el 2003 y hasta el 2007 el colectivo ha organizado cerca de 60 conciertos por año realizados por esta organización, en los que se fueron sumando cantautores como: Dafne Zúñiga, Gerardo Peña, Feliciano Carrasco, Ángel Galván, por mencionar algunos. En este periodo se incursiona en programas de televisión como “Ensalada César”, conducido por César Costa, quien interesado en el concepto, invita a ACT a formar parte de su elenco con la participación de Gerardo Peña, Ángel Galván y por supuesto José María Martí, quien directamente abre esta puerta. De igual forma empieza a registrarse en la agenda, entrevistas en Radio Ciudadana, del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), donde se ha cobijado desde entonces a los más destacados proyectos desarrollados por ACT

En el periodo comprendido de mediados del 2007 hasta mediados del 2008, con la finalidad de profesionalizar el trabajo como promotores culturales, José María y Laura Elena deciden tomar un diplomado en gestión cultural, así como dar personalidad jurídica a “¡¡Atención!! Cantautores trabajando”, como una Sociedad Civil, además con el uso de su logotipo como marca registrada con derechos retroactivos a partir de su concepción, en el 2003.

La presencia en medios y la constante profesionalización de los eventos realizados por (ACT), han llevado a muchos cantautores a despertar su interés por formar parte del elenco y es como se puede contar en la larga lista de cantautores participantes a talentos consagrados y recientemente emergentes, además de los ya mencionados, como: Rafa Mendoza, David Haro, Enrique Quezadas, Alfonso Maya, Carlos Arellano, Fernanda Martínez, Claudia Elizalde, Dueto Caústico, Fernando Cisneros, Adrian Villagómez, Alex Rivera, Alejandro Pico, Fernando Medina "Ictus", Lalo López, Gibran Hernández, Moisés Olvera, Alfonso Lirik, María Elva Zermeño, Leo Badillo, por mencionar sólo algunos.

Los antes mencionados, de manera individual o a través de los conceptos "Trova en tres", "Cantautoras Trabajando", "Controvandos", "Por un buen canto Mexicano" , "Nuevas raíces" , "Los mejores intérpretes del canto popular contemporáneo" , y que además han tenido confianza en "¡¡Atención!! Cantautores trabajando S.C" como una organización, cuya misión es promover y difundir el trabajo de los talentosos cantautores mexicanos, de una manera seria, profesional y con un profundo agradecimiento por otorgar a los espectadores motivos a través de su música, para crear conciencias, sin dejar de lado la diversión.

2.3. Programas de radio vía Internet que difunden estas propuestas musicales.

Sin duda, el internet ha sido un medio alternativo que los músicos utilizan para difundir su música, y que, debido a iniciativas personales de sus seguidores se abren estaciones de radio.

En este pequeño apartado, me enfocaré a comentar sobre estaciones en el ciberespacio. Este tipo de medios, por lo regular, suelen tener poco presupuesto para hacer la difusión, pero con la ayuda de las redes sociales (Facebook, twitter, hi5, myspace) han logrado atraer públicos.

Radio Independiente es una estación que durante las 24 horas programan música de diversos géneros musicales, aunque inclinándose más por la música cantautores mexicanos y de Latinoamérica.

La estación surgió el 14 de Agosto del 2008 por la inquietud de su creador Juan Haquet de escuchar una estación por internet con la misma calidad de una estación de radio comercial.

El principal objetivo es promover la radio por internet para promover un canal de entretenimiento alternativo a la televisión y radio comerciales donde el público que la sintonice podrá escuchar música que no difunden los grandes consorcios como Televisa y Televisión Azteca.

“Lamentablemente en nuestro país la música se encuentra comprada por consorcios comerciales entre disqueras y televisoras monopolizadas sin abrir puertas para la música no plástica y fabricada a la medida y a programas

interesantes y creativos, que en un futuro rompan el paradigma de ser escuchados por este medio.”⁴⁴

De este modo, en esta estación existe la apertura para las canciones de los roleros y trovadores que no son programados en los medios de comunicación masivos.

Además, cuando algunos músicos como Raúl Ornelas, Lazcano Malo o Alejandro Santiago se presentan en algún foro en la Ciudad de México, el equipo técnico y operativo de la estación se traslada al lugar para transmitir en directo el concierto a través de internet y en días siguientes lo retransmiten para que la gente vuelva a tener la oportunidad de escucharlo.

“Creemos que en cada concierto transmitido mostramos con lujo de detalle el gran crecimiento y la calidad de nuestros amigos cantautores y con ello, día con día, el mayor número de radio escuchas se enteran que existe este mundo tan maravilloso y lleno de talento.”⁴⁵

A lo que se refiere el Juan Haquet, director de Radio Independiente es llevar la música a todos los lugares del mundo, no estar con la esperanza de que en algún momento histórico de la comunicación, los medios masivos se inclinen en difundir las propuestas de decenas de músicos comprometidos por hacer canciones que incitan a la reflexión sobre la vida de los seres humanos y sus bemoles

La página de Internet donde se puede sintonizar esta estación es <http://www.radioindependiente.info/>

Otra estación de radio por Internet que difunde las propuestas de cantautores y trovadores es Radio Cautivo, que a lo largo de su programación incluyen a lo

---

⁴⁴ Entrevista vía correo electrónico a Juan Haquet, director de Radioindependiente.info. Diciembre, 2010.

⁴⁵ Op cit.

mejor de la trova en México y también de otras latitudes del globo terráqueo, autores reconocidos por su trayectoria y jóvenes propuestas musicales.

Cantautores de la talla de Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Carlos Varela, Alejandro García “Virulo”, Pedro Guerra, Edgar Oceransky, Leonel Soto, David Aguilar, etc. Un repertorio amplio, variado, hombres y mujeres, que no aparecen en las listas de popularidad de la radio comercial.

La página de Internet donde se pueden escuchar estas propuestas es <http://www.imagencautiva.com/Radio.html>

Por último, una estación que se ha destacado en promover a los cantautores mexicanos independientes es Explosiva Zona Cero. A través de internet, los miércoles y jueves hay un programa que se llama “Estación Cuando Cuentas Cantas” con Rafael Lara, quien lleva más de 10 años preocupado en la investigación de propuestas de cantautores del mundo, y que, por supuesto, no son apoyados por los medios comerciales.

En dicho programa, Rafael Lara programa lo mejor de los cantautores y platica con el público sobre las propuestas presentadas por él. Realiza programas especiales como el disco de la semana, lo mejor del año, o también, incluye en su emisión canciones que se refieran a un mismo tema, pero de diversos artistas. La página de internet donde se puede escuchar es www.explosivazonacero.com/

2.4. Redes sociales utilizadas como medios de difusión

La alternativa para los trovadores, roleros y cantautores, entre otras variantes recae en Internet, las redes sociales han desempeñado un papel importante en la difusión de su obra: hi5, myspace y facebook son sus herramientas principales.

Los artistas se ponen en contacto con el público de manera más directa y pueden intercambiar opiniones, enviar invitaciones a conciertos, la posibilidad de descargar canciones e incluso hacer amistad con ellos.

En estas redes sociales, además, los músicos suben sus videos con alguna novedad musical y también invitan al público, a través de sus comentarios en su página personal, a que adquieran sus discos y se los envían a sus casas.

Las redes son las siguientes:

El Hi5 es una red social global donde más de 50 millones de miembros han creado sus cuentas y páginas personales y se conectan en todos los puntos del planeta. Las personas llegan a estar en contacto con amigos, conocen gente nueva, crean y exploran nuevos contenidos siendo ésta una forma de expresarse.

El Myspace es un sitio constituido por perfiles personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería que permite comunicarse a unos usuarios con otros y un buscador interno.

En su página principal, los artistas tienen la posibilidad de subir al menos 8 canciones para que el público las conozca, pero de ninguna manera, las podrán descargar, al menos que el músico se las envíe por correo.

El internet ha sido una fuente inagotable de difusión para este tipo de artistas. Lo recomendable es subir sus discos en la red para que la gente los descargue, y poco a poco vaya atrayendo públicos, quienes finalmente son los que irán a sus conciertos si su material discográfico tuvo éxito.

CAPÍTULO 3

Proliferación de cantores, a pesar de ser marginados de la Industria Discográfica

3.1 Movimiento musical del Primer Encuentro de Roleros 1997

3.1.2 Objetivos del Primer Encuentro de Roleros de 1997 en la Ciudad de México

1. Establecer un espacio donde intercambiar y dar a conocer la "voz" de mucha gente que se encontraba desperdigada en varios estados de la República, ya que las canciones de los llamados roleros es una rama de la canción en México poco conocida, y por consiguiente no era apoyada, ni difundida.
2. Crear lazos con los propietarios de los lugares (Peñas y Cafés cantantes) para involucrarlos en la tarea de "ser parte" del encuentro y que contribuyan a la realización de los conciertos y conferencias en sus respectivos sitios.
3. Entrelazar vías de comunicación subterráneas, en palabras de Francisco Barrios "el Mastuerzo", las llamadas "cloacas comunicantes", para reforzar el contacto entre los músicos e intercambiar ideas sobre el quehacer artístico.
4. Habilitar un ámbito de discusión y debate sobre el lugar sociocultural que ocupaba el "rolero" , la canción de autor, el papel de los medios de comunicación, la relación con las disqueras y sobretodo, buscar las herramientas para difundir su música, pese a los inconvenientes que causa el ser independiente.

3.1.1 Origen del Primer Encuentro de Roleros de 1997 para contrarrestar la marginación musical.

A finales del siglo XX, las expectativas para los trovadores y cantautores se centraron en el “Primer Encuentro de Roleros de 1997”. Una posibilidad ante el prácticamente nulo apoyo de los medios masivos de comunicación, para dar a conocer a sus personalísimas musas.

En el año de 1996, la idea del encuentro se originó en la casa del autodenominado rolero Francisco Barrios “el Mastuerzo”. Allí se dieron cita varios músicos, entre ellos: Mauricio Díaz “el Hueso”, Gerardo Peña, el poeta Rodrigo Solís, Silvina Tabush, que hasta el momento sigue activo.

Su origen partió a través de contactar a los músicos por teléfono y cartas. El internet era una herramienta incipiente en esos años. Sin embargo, hubo un filtro en el que se rechazaron varias propuestas. El comité de juntas, conformado por Francisco Barrios “el Mastuerzo”, Rodrigo Solís, Fernando Delgadillo, Gerardo Peña, Rafael Catana, entre otros, fungía como un órgano supervisor del material proveniente de varios estados del país, es decir, los demos de los roleros eran revisados uno por uno y llegaban discos de toda la República Mexicana.

Se evaluaban las canciones y el comité decidía su participación, en caso de no ser elegidos, los organizadores orientaban a los músicos a seguirse preparando y a que asistieran al segundo encuentro.

Los requisitos que pedían fueron los siguientes:

1. Ser autor de tus propias canciones
2. Creatividad
3. Originalidad
4. Contenido

En Septiembre de 1997 se formaron las delegaciones que se dedicaban a ver varios aspectos del 1er Encuentro de Roleros, como las cuestiones económicas para apoyar a los músicos que provenían del interior de la República Mexicana, además del hospedaje, la publicidad, el patrocinio de los foros que apoyaron la causa cantautoril.

Los músicos se presentaron como “roleros”, y para ello, surgió el llamado “Manifiesto Rolerista”, que fue escrito por Francisco Barrios, Rodrigo Solís y Mauricio Díaz, que parafrasean citas de escritores y músicos importantes como el estadounidense Bob Dylan o el cubano Silvio Rodríguez, para adaptarlas a sus propios concepto, cuyo fin era, sin duda, darle una identidad y sentido a la palabra rola

Manifiesto Rolerista

La rola es la canción, la canción es la poesía, la poesía es un choro chido que canta y que rola.

La rola estaba dormida y cuando despertó... El dinosaurio seguía ahí (Augusto Monterroso)

La rola es la forma más neta y popular de decir nuestras querencias en estos tiempos de ayer, hoy y mañana. Además de una manifestación estética –sencilla, pero no simple-, es un modo de vida bullanguero, cachuchifero, cachondón y...

TOMANDO EN CUENTA:

Que el rolerismo es el que se ríe se lleva, el que se lleva se aguanta y el que se enoja pierde.

Que el rolerismo no pretende engendrar “tiranetas”.

Que el rolerismo no propone vanguardias ni retaguardias, sino todo lo contrario.

Que el rolerismo no mira de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, sino que no más mira.

Que el rolerismo no busca adoctrinar, sino sencillamente jugar.
 Que el rolerismo busca "lo que nos hace iguales sin perder lo que nos hace diferentes" (El Sup).

Que cuando la rola se da, se da; y cuando no, no.
 Que la rola corre el riesgo de cualquier obra artística y el que obra mal se le pudre el dese.

Que la rola es efímera, es decir, empieza, se desarrolla y termina.
 Que "la rola es un arma caliente" (Lennon/McCartney).
 Que la rola es de tripas, cuajo y corazón, trompa, cachete y oreja. De preferencia con un poco de cabeza pa' que amarre.

Y CONSIDERANDO QUE :

"La rola es un amasijo de carne con madera" Silvio Rodríguez
 "La rola es como el pulque, nomás le falta un grado para ser carne"
 Que "La rola... eres tú".

"La rola no es raza pura, sino pura raza, y por mi raza hablará Chespirito" (José Vasconcelos).

"La rola es como una piedra que rueda" (Bob Dylan).
 "La rola es como un pedo, una vez que sale de uno deja de ser propia: bien dice Fernando Delgadillo.... Con cierto aire a ti".

"La rola no vale nada" (José Alfredo Jiménez).
 "Siempre que se hace una rola, se habla de un viejo, de un niño o de sí, que no es lo mismo pero es igual". (Silvio Rodríguez).

"En la rola todo tiene un ritmo rataplán" A. Lozano. "La rola es el opio de los pueblos y se la pasan bien chido" (Karl Marx y Friedrich Engels).

"El que con roleros anda a rolar se enseña" (Rolero Popular).

"La mejor rola es la que hace carrera" (Fernando Valenzuela).

"... y sin embargo la rola se mueve" (Galileo Galilei).

"La rola es un asalto chido" (Rockdrigo González).

"Una piedra en mi camino, me enseñó que mi destino era rolar y rolar" (José Alfredo Jiménez).

"Roleros: ¿acaso creéis que estamos en un lecho de rosas? O sea hay que chingarle"

"Esa rola es mia" (A. N. Önimo).

"Un ciento de rolas con punta de goma por un peso" (Botellita de Jerez).

"No se hagan rolas" (Carlos Salinas de Gortari).

"En la rola, todo es relativo" (Albert Einstein).

"¡La rola es primero! (Caudillo de la independencia rolerista).

"La rola ha muerto... ¡Viva la rola!.

"... y Dios dijo: haganzen las rolas" (Génesis 1.27/Peter Gabriel).

POR LO TANTO:

Como dijo Levi-Strauss: "La rola es un rito atroz".

A la rola préndele fuego, méate en ella, cágate encima de ella y luego, si todavía hay chance, límpiase con ella y lo que queda es, como dijo Juan Gabriel:

"nadanadanadanadanadanada, que no, que no"

Un rol-on es el que nos quita el apeste. Hacer una rola nos limpia de impurezas.

Si el norte fuera el sur la rola seguiría siendo la rola, porque la rola no es verbo, ni sustantivo, sino fantasías animadas de ayer y hoy (Ricardo Arjona/Televisa).

Todo ser humano es capaz de hacer rolas, excepto los que no.

Si el pañuelo higiénico se convirtió en kleenex y la toalla femenina se convirtió en kotex, la rola ¿en qué se convertirá?.

Dos rolas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, excepto en el caso de plagio o fusil.(consultar la obra póstuma magistral opus komonó "El fusil de oro" del rolero jarocho, trovador Deveras... Mauricio Díaz "El Hueso".

La rola ni se rinde ni se vende. Nomás se empresta tantito.

¡Qué las rolas. Rolén!

Este manifiesto deberá rolar de mano en mano para evitar los efectos nocivos de la masturbación mental.

¡¡ROLEROS DEL MUNDO, UNÍDOS!!

Atentamente:

Francisco Barrios "El Mastuerzo"

Rodrigo Solís

Mauricio Díaz "El Hueso"

Este manifiesto está escrito con lenguaje florido, creativo y popular, además denota que, efectivamente, el folclor mexicano puede ser empleado para acercar a las masas y no se queda en la idea de que las canciones de estos compositores

tienen que ser forzosamente difíciles de entender, sino buscar la sencillez en lo profundo de las letras.

Para el poeta mexicano Rodrigo Solís, quien fuera uno de los pilares y organizadores del 1er Encuentro de Roleros de 1997 y co-autor del “Manifiesto Rolerista”, describe “Rola”, como:

“Un mexicanismo exquisito. Como sustantivo, una rola, es la expresión cariñosa de canción. Es darle a cierta canción un lugar más alto dentro de nuestra valoración emotiva. Por otro lado, como verbo, rolar es un anglicismo que significa volver colectivo, girar, cotorrear, dar una vuelta. En cierto sentido se parece a la palabra inglesa play, que se aplica lo mismo para decir juego que para interpretar una canción, o para llamar una obra de teatro. Así propongo que los poetas nos volvamos al Rolerismo como a la juglaría.”⁴⁶

Otro punto de vista sobre ser rolero lo expresa el músico Genaro González, quien también participó en el referido encuentro:

“No hay motivo para llarmarse, ‘rolero’ o ‘rolerista’, pues es el que hace rolas, y las rolas son canciones no hay más, cualquier rola, con cualquier ideología, El rolerismo es sólo un pretexto para que los hacedores de rolas se reúnan, retroalimenten, hagan tocadas, proyectos y divaguen sobre el oficio de hacer canciones, sin que el rolerismo sea una bandera específica, sin que sea ninguna definición... y defina todo. Sólo darnos cuenta que podemos compartir, unirnos, aprender, visualizar lo que no se quiere y lo que se puede hacer. Darnos cuenta que tenemos mucho en común, a pesar de ser distintos.”⁴⁷

---

⁴⁶<http://romanticocanalla.blogspot.com/2009/11/propuesta-poetica-por-rodrigo-solis.html> (Consultado el 10 de Noviembre de 2010 a las 0:58am)

⁴⁷ <http://orbita.starmedia.com/~genglez/Roleros.html#http://orbita.starmedia.com/~genglez/Roleros.html>. (Consultado el 11 de Noviembre de 2010 a las 6:45am)

El Distrito Federal fue la entidad federativa elegida para la participación de alrededor de 150 músicos provenientes de varios estados de la República Mexicana y de la capital del país, con el fin principal de conocerse e identificar las diversas formas que hay para escribir canciones en el territorio mexicano.

Del 1 al 7 de Diciembre de 1997, se organizaron conciertos, los llamados “palomazos”, conferencias, pláticas para establecer un contacto con el público y comprendiera el fenómeno de estos cantores que poco o nada tienen que ver con los artistas que salen en la televisión o en las portadas de revistas.

El músico César González “Chico”, quien formó parte del “Primer Encuentro de Roleros de 1997” cuenta que “entre los lugares donde los roleros nos presentábamos estaban el “ES3”, en aquella época estaba en Tlanepantla (hoy, ubicado en el Centro Histórico). Este sitio se convirtió en uno de los lugares que han sobrevivido desde entonces; en la Colonia Roma, el llamado “Hetzal Café”; el Centro Libre de Arte (CELIA); y otro que estaba cerca del Ángel de la Independencia llamado “La Casa del Sol y la Luna.

“Otro de los recintos donde interpretábamos nuestras rolas era ‘El Breve Espacio’, no como el que conocemos ahora que está ubicado en Álvaro Obregón, sino otro con el mismo nombre y cuyo dueño era Felipe Nassif. En este lugar fue donde se conspiró todo, se dieron muchas de las conferencias.”⁴⁸

La convocatoria era abierta, donde los estilos más variados en la música en ese entonces tuvieran cabida. No importaba si en tu andar ya contabas con 800 canciones o solamente tenías 1, 2 o 3. La idea era que se juntaran para hacer canciones y conocerse.

---

⁴⁸ Entrevista a César González “Chico”. Febrero, 2010.

Los artistas congregados, y que no pueden negar su origen e influencia en la obra de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés no eran escuchados y por lo tanto, su oportunidad era reunirse, conocerse y saber que estaban componiendo unos y otros. Fue un intercambio de ideas musicales.

Los medios de comunicación masivos se mantuvieron al margen del movimiento de roleros, nunca fue algo que les haya interesado de sobremanera, ni mucho menos realizar una cobertura desde sus inicios hasta el término de éste. Sin embargo, no esto no impidió que la gente asistiera a los conciertos.

El Primer Encuentro de Roleros permitió que los músicos de algunos estados de la República Mexicana se conocieron entre sí, para después trabajar en equipo en proyectos, giras o en algunos discos, aunque para algunos, como el cantautor originario de Guadalajara, Álvaro Abitia, fue un intento fallido de compositores, debido a la falta de trascendencia estética, mediática y discursiva.

Como era un encuentro tan diverso, tan amplio y sui generis, no todos los músicos sobrevivieron en el camino. Había gente que sólo tenía tres canciones y con esas mismas se quedaron.

La variedad de estilos de los autodenominados roleros era evidente, unos apostaban por la experimentación vocal como Juan Pablo Villa, quien fue uno de los destacados debido a su original propuesta, otros se enfocaban al pop como Edgar Oceransky y el propio Álvaro Abitia, y otros más tenían la vocación de indagar sobre cuestiones sociales y políticas, como Francisco Barrios “el Mastuerzo” o Fernando Medina “Ictus”.

Uno de los músicos más jóvenes que se reunieron en el Distrito Federal para el encuentro fue Alejandro Chávez, quien con 16 años, tenía una propuesta fresca, y con letras profundas, además, su voz es muy cristalina. Hasta la fecha es uno de

los que renovaron de manera creativa el oficio de componer canciones o en este caso: rolas.

César González “Chico”, quien surgió de los escenarios organizados por el mencionado encuentro fue apoyado por Fernando Medina “Ictus” y Efraín Inclán.

Un grupo muy identificado fue el de Francisco Barrios “el Mastuerzo” con la compositora argentina Silvina Tabush (radicada en Madrid, España), Gerardo Peña, Mauricio Díaz “El Hueso”.

En tanto, Fernando Medina “Ictus” encabezaba a varios roleros en ciernes, debido a su experiencia en el medio de la canción alternativa, fue uno de los que apoyaron el encuentro con sus canciones y con su congruencia creativa, que hasta la fecha, respaldado en sus orígenes sigue comprometido con su quehacer musical.

Alfonso Maya fue uno de los hacedores de canciones que formó parte de este encuentro, en cuya propuesta se identificaron la creatividad, el compromiso y el oficio de escribir.

Hubo gente que participó como Edgar Oceransky. Su música tiene una influencia del pop, algunos lo vieron con recelo, ya que repetía ciertos estándares de la canción comercial, entre éstas se encontraban: música digerible, letras que en la mayoría de los casos eran sólo de amor y desamor y algunos de sus textos tienen estribillos que se repiten.

Años después, Edgar se integra a la disquera Sony Music, en donde solamente edita su primer disco *Estoy aquí* (2001) y a pesar del poco éxito que tuvo ese material discográfico en ventas, siguió luchando para hacerse de un lugar en el medio independiente, hasta ser uno de los músicos que más conciertos abarrotan.

Silvina Tabush, una compositora argentina que a invitación expresa de “el Mastuerzo” se integró al movimiento dice que: “luego de toda esa efervescencia se fueron relacionando y agrupando por ciertas afinidades entre compañeros de música, compartiendo escenario, organizando eventos, es decir: más allá del camino personal y de la suerte de cada uno.”⁴⁹

Aunque para algunos músicos no significó del todo el encuentro, al haber propuestas tan diversas, en cuanto a estilo y creatividad para Tabush “hubo un parteaguas, un antes y un después desde el Encuentro Rolerista. Por ejemplo, surgió de allí la creación de un racimo de canciones que luego, varias de ellas, fueron integradas en mi primer disco "Rueda" con la producción artística de Paco Barrios a quien le estaré eternamente agradecida por su entrega total, no sólo en la tarea de producción sino, posteriormente a su enorme generosidad tras compartir contactos, conocer músicos, transitar rutas por donde hacer circular dicho trabajo, gracias a ello conté con todo lo necesario para hacer mi primera gira por Europa.”⁵⁰

De eso se tratan las "cloacas comunicantes", esforzarse para que un producto independiente y acostumbrado a permanecer en el *underground* pueda tener el reconocimiento fuera del país, pese a la falta de apoyo de los medios de comunicación masivos y de la poca difusión de los discos.

Algunos trovadores también se integraron a las filas del movimiento, cuya propuesta se acercó más a los géneros de la música tradicional, como David Haro, compositor originario de Jáltipan, Veracruz.

Un caso peculiar fue el de Valeria Guzmán, era una cantautora que venía de Guadalajara. Era invidente, y sin conocer el Distrito Federal su manera de ser independiente sorprendió a varios de los músicos asistentes. Sin conocer a

---

⁴⁹ Entrevista a Silvina Tabush, vía correo electrónico, el 2 de Noviembre de 2010.

⁵⁰ *Op cit.*

profundidad las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro se dirigía a cualquiera de los distintos foros o en los “palomazos” después los conciertos. Sin duda, una de las personas que mantuvieron vivo el encuentro con su personalidad.

Uno de los organizadores, Mauricio Díaz “El Hueso” sorprendió a muchos músicos por su forma de ejecutar la guitarra y algunas de sus letras te remitían a algo abstracto y no son las típicas canciones que escuchas en la radio comercial, he ahí la originalidad y el talento de este compositor.

Después de los conciertos, había largas sesiones de intercambio de guitarra hasta el amanecer, intercambiaban música entre ellos. También se organizaron conferencias con el fin de informar al público sobre la realidad de los roleros y sobre el motivo del mencionado encuentro.

Los líderes del encuentro como Francisco Barrios “el Mastuerzo” y Rodrigo Solís, entre otros, organizaron comisiones de trabajo a fin de coordinar las actividades que se pretendían, al margen de los conciertos, se organizaron conferencias.

Las conferencias más importantes fueron las del poeta Ricardo Yáñez, la cantante Hebbe Rosell ofreció una conferencia sobre los diferentes usos de la voz; León Chávez Teixeira, compositor y cantante definido y autonombrado proletario y de izquierda, habló sobre la canción popular en México.

Respecto a la situación de los músicos, años más tarde, León Chávez señaló que “todo mundo vive el capitalismo y de alguna manera se tiene que sobrevivir, ya sea de la solidaridad o de merchar algo. En mi caso, para mantener cierta libertad de mi persona, están mis canciones y mis pinturas.

“Como artista he procurado estar fuera de la gran industria, del mercado, porque ésta siempre te manda, te dice qué hacer, aunque no lo diga con palabras”. Ha visto a quienes no han resistido y han claudicado.”⁵¹

Cabe señalar que el integrante de la Nueva Trova Cubana, Alejandro García “Virulo” ofreció una conferencia sobre su experiencia en dicho movimiento, cuyo origen data a finales de la década de los sesenta y surgió como consecuencia de la Revolución de la isla caribeña.

En la plática, “Virulo” planteó una pregunta que sin duda dejó atónitos a los roleros, la cual era: La nueva Trova Cubana surgió a raíz de un movimiento social... Y los roleros, ¿A quién le hacen frente en su lucha por expresar sus sentimientos e ideas a través de sus canciones?

Respecto a la pregunta lanzada por “Virulo”, el cantautor Efraín Inclán, que en ese entonces, formaba junto con Antonio Torres, el dueto *Castillo Blanco* comenta:

“Cada quien tenía intereses individuales e intereses colectivos. Dentro de mi percepción hacíamos (y hacemos) frente contra la ignorancia, ya que el encuentro fue un reflejo de la existencia de canciones en México, escritas con el fin de transmitir conciencia, algo para reflexionar y no solamente recibir a los cantantes de moda... En la radio comercial hay propuestas ricas e interesantes, pero se ignora lo que estaba surgiendo en las calles, que para mí es arte urbano.”⁵²

A partir de aquí se trazó una línea sobre la idea de hacer un movimiento alternativo de canción mexicana; sin embargo, no se logró consolidar por varias razones.

---

⁵¹ <http://www.jornada.unam.mx/2008/02/18/index.php?section=espectaculos&article=a16n2esp>. (Consultado el lunes 1 de Noviembre a las 7:19am)

⁵² Entrevista a Efraín Inclán. Noviembre de 2010.

Una inquietud del encuentro era cómo dar a conocer el trabajo de cada uno de los participantes, cómo promocionarlo, viajar a otros lugares y lo más valioso del encuentro fue que cada quien encontró puntos de acuerdo y de pertenencia con otros músicos, convirtiéndose en tribus urbanas.

La organización estaba diseñada para que cada foro tuviera por lo menos, a alguien que ya llevara cierta trayectoria y de ese modo atrajera a más público. Dentro del cartel estaba Fernando Delgadillo, que para esa fecha ya era uno de los cantautores independientes capaz de llenar un foro y apoyo al Movimiento de manera constante.

Las juntas que se daban en forma de debate estaba compuesto por 30 personas, entre ellos: Francisco Barrios “el Mastuerzo”, Gerardo Peña, Alejandro Santiago, Rodrigo Solís, entre otros. Cada uno ellos tenían una perspectiva distinta de lo que estaba aconteciendo.

Pese a que tal vez, antes del encuentro la comunicación no fue tan directa entre sus integrantes, en ese momento estuvieron abiertos al diálogo y al debate. La congruencia desempeñó un papel importante, ya que hasta la fecha, gente como: Fernando Medina “Ictus”, cantor comprometido con las cuestiones sociales, sigue con ese estandarte de honestidad y fiel en sus creencias se compromete con los claroscuros de la vida, es decir, le canta al amor, pero también a las injusticias.

El Primer Encuentro de Roleros de 1997, también generó un ánimo de democratizar a la canción, en el que se permitió la interacción entre propuestas distintas entre sí, no sólo en nivel de calidad, sino de interpretación y creatividad. Tal vez, este fue un factor negativo de la conjunción de tantas propuestas.

Aunque había propuestas diversas, algunos de los autonómados “roleros” afianzaron su vocación y otros vieron quebradas sus esperanzas ante el nulo apoyo de los medios por difundir su trabajo.

Es probable que en ese encuentro donde más de 140 músicos participantes se organizaran en pequeños grupos fue porque entre ellos hay ciertas afinidades musicales, lo que revela la unión para hacer frente a la marginación y lograr el apoyo en bloques.

Estos grupos o colectivos donde se aglutinan músicos son naturales como consecuencia de la creación artística, cada vez que se crean canciones con esas afinidades, es benéfico porque se crean identidades, convicciones y públicos específicos.

Cabe señalar que el fallecido compositor mexicano, Marcial Alejandro, quien en 1985 concursó en el Festival OTI, donde su canción *El fandango aquí*, obra inspirada en las fiestas veracruzanas, de Tlacotalpan, y que en la voz de la cantante Eugenia León ganó la fase nacional y, posteriormente se llevó el primer lugar en la final internacional, en Sevilla, España, bautizó con el nombre de “farandulita” a todas aquellas expresiones que se mantienen al margen de la industria del disco y de los medios de comunicación, y en este terreno, los músicos pueden unirse en torno a un proyecto.

3.1.2.2. Segundo Encuentro de Roleros de 1998 en Guadalajara

Después del Primer Encuentro de Roleros de la Ciudad de México, realizado en 1997, el entusiasmo y la energía que había dejado esa experiencia estaban muy vivas para el año siguiente. Fue así como se organizó el Segundo Encuentro de Roleros en 1998, pero en Guadalajara.

A partir de ese año, algunos cantautores como Edgar Oceransky o Álvaro Abitia desistieron de seguir en este encuentro llevado a cabo en Guadalajara. Menos músicos, en comparación con el año anterior en el Distrito Federal, se dieron cita con guitarra en mano.

Los primeros 5 días del mes de diciembre, alrededor de 100 personas se unieron al encuentro, que como recordaremos, Francisco Barrios “El Mastuerzo”, desempeñó una labor importante en la organización del Movimiento Rolerista. De manera paulatina, los músicos fueron descendiendo del barco con la intención de labrar su propio camino de manera individual.

En ese tiempo había un descubrimiento y gran interés por la canción en todas sus temáticas. Alfredo Saras fue uno de los que organizaron este movimiento junto con Oscar Fuentes, Leo Marín, Yahir Durán y toda la comunidad artística de aquella ciudad, cuyo motivo esencial fue sólo un pretexto maravilloso para unir a los roleros.

“Parte del encuentro fue en gran medida una magnífica fiesta, con parrandas prolongadas entre guitarras que rolaban de mano en mano, con licores y demás aderezos que acompañaban aquellas jornadas post conciertos. A mis 25 años el mundo era muy reciente todavía y existían las ganas y la energía para deambular de un foro a otro y terminar en una casa entre sobredosis de

canciones, muchísimas risas y siguiendo a quien emprendió esta gran idea de juntar todas las propuestas roleras, el gran Francisco Barrios “El Mastuerzo.”⁵³

La ciudad de Guadalajara estaba latente y atenta a este suceso, principalmente porque nos visitaba gente de todo el país, desde los que iniciaban en la música, los que ya tenían ciertos años y los veteranos con más tablas en los escenarios. Mucha gente pasó por el Encuentro de Guadalajara, aunque se cuidó un poco más la selección de los invitados, debido a la difícil logística de hospedar a todos los artistas.

Algunos de los foros que se emplearon para el desarrollo del encuentro, son: La Peña Cuicacalli, La Peñita, El Barba Negra, El solar, Café Quetzal, entre otros.

Como en el primer encuentro y como seguramente es normal, dada la variedad de pensamientos y creencias, y por supuesto de egos encontrados, hubo desacuerdos entre ellos, que a final pasaron al olvido, pues todos ellos tenían y tienen algo en común, la necesidad de comunicar sus sentimientos y emociones a través de las canciones. Eso es lo que mantuvo vivo el encuentro y optaron por dejar de lado sus desavenencias.

En tanto, la necesidad de seguir con el movimiento obedecía en parte al levantamiento de la lucha zapatista con el sub-comandante Marcos a la cabeza, y una necesidad de juntar al gremio de los cantautores, no precisamente como un sindicato, pero contar con la capacidad de unirse como un grupo en donde convergen varias propuestas musicales.

Si bien es ciertos tenían el mote de roleros, la forma de hacer canciones era distinta. Unos eran más poetas que otros, y a otros les faltaba experiencia al ejecutar la guitarra. Y lo que sobresalió también fue la realización de dos

---

⁵³ Entrevista al cantautor Yahir Durán, vía *facebook*. Diciembre, 2010.

homenajes, el primero a Salvador “El Negro” Ojeda, músico veracruzano que lleva más de 50 años de carrera, en la que ha interpretado temas de los máximos representantes de la música de América Latina; y el otro estuvo dedicado a León Chávez Teixeira, artista plástico y músico nacido en el DF, en cuyas canciones se remite a la lucha de la clase trabajadora de nuestro país.

Había músicos de diversas partes de la República Mexicana, de Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, por supuesto de la ciudad de México, entre otros.

Sobre este encuentro, el músico sinaloense, Yahir Durán, recuerda:

“Me causa gracia recordar algunas discusiones acaloradas de aquellas andanzas locas y llenas de diferentes formas de ver la canción, porque se empezaban a perfilar las afinidades y las selecciones de gusto personal.

“De una lista larguísima de México, una muy nutrida de Guadalajara, sólo andamos algunos (aunque no somos pocos) seguimos de obstinados con nuestra propia voz, ya muy agarrada, porque quedó decantado el movimiento de roleros o cancioneros a través del paso del tiempo y hemos sobrevivido los más tercicos sobrevivientes al aparato abusivo de la gran industria musical en el país, se ha madurado y algunas veces se ha claudicado, se ha tirado la toalla, como se diría vulgarmente, por este sistema y el entorno regido por dinero, poder, fama y demás artimañas del espectáculo comercial.”⁵⁴

Los Roleros del encuentro representaron una manera diferente de cantar y encarar la vida con una guitarra y la voz como arma de comunicación, porque un artista trasciende y pasa por los movimientos que la época le brinda y la verdadera fuerza están en el tesón y el espíritu creativo.

---

⁵⁴ Op cit.

Ellos tienen en contra que la industria discográfica en el país y sobretodo los medios de comunicación masivos que se muestran herméticos ante sus propuestas.

Sin embargo, en este segundo encuentro ocurrió algo distinto con respecto al anterior en el Distrito Federal y creo cierto impulso a la carrera de varios.

Los jóvenes y veteranos se encontraron en el camino de Juan José Rodríguez, un productor musical que en 1996 había trabajado en el disco “Domínguez” del trovador cubano Silvio Rodríguez.

A través del rolero Mauricio Díaz “El Hueso”, Juan se integra al Segundo Encuentro de Roleros de Guadalajara, pues dos años antes de dicho encuentro, se encontraron en el concierto de Silvio Rodríguez en el Monumento a la Revolución. Juan era el ingeniero de audio y Mauricio fue uno de los teloneros del cubano.

Cuando Juan José se incorpora al Segundo Encuentro de Roleros se da cuenta que había mucho talento desperdigado y que desafortunadamente nadie les hacía caso. Su aportación al movimiento fue estrictamente como productor musical, la idea era grabar un disco con la mayor cantidad de roleros.

No obstante, el productor se percató del gran número de músicos, por lo que optó por hacer una selección con base en sus gustos y en la empatía que logró tener con algunos de ellos.

“Hicimos el disco, la producción fue mía, yo la pagué. Fue mi aportación al movimiento, al encuentro. Me sentí identificado con ellos. Estaba harto de escuchar la misma historia de gente que les pedía dinero para grabar y los robaba. Y estaba muy harto de tomar a esta canción independiente como *amateurs*, y demostrar que somos competitivos... La idea fue demostrar que sí podíamos

hacer algo muy bien producido y competir contra lo que se estaba escuchando en la radio comercial.”⁵⁵

De esta manera se intentó dar un salto a la industria del disco, aunque independiente, son propuestas que rompen los esquemas de la estructura acostumbrada en los medios masivos de comunicación, el ver materializar ese sueño de algunos como César González “Chico” o Alfonso Maya, quienes no habían tenido la oportunidad de entrar a un estudio de grabación. Significó una ventana para trascender en sus carreras.

Con todo y los inconvenientes que trae consigo un material discográfico con estas características: 17 compositores, 17 formas distintas de componer y 17 ideologías distintas era complejo posicionarlo en una estación de radio porque de todas las canciones no correspondían a un solo artista, y por ende, que sencillo (entiéndase como el primer tema de promoción del disco del artista en los medios de comunicación).

Pese a eso, se presentó el disco bajo el título: “Con división política y sin nombres”. Ese nombre se le debe al poeta mexicano Alfonso Ochoa, quien no comprendía uno de los significados de ser roleros, los cuales no se identificaban con etiquetas, simplemente querían hacer rolas y muchos de ellos son conocidos por sus motes, como César “Chico” González, Alejandro Chávez “el Twinky”, Francisco Barrios “El Mastuerzo”, Fernando Medina “Ictus”, Mauricio Díaz “El Hueso”, entre otros y además sus ideologías entre sí era divergentes.

El disco se presentó en la colonia Roma en 1999, ante la falta de presupuesto para editar mil ejemplares, solamente alcanzó para pagar una maquila de cassettes, y a partir de aquí, la misión de los roleros era apoyar a Juan José Rodríguez a venderlos.

---

⁵⁵ Entrevista al productor Juan José Rodríguez. Noviembre, 2010.

“Éramos 17, una fuerza de ventas para ayudar a difundir este material y con ese dinero paguemos un tiraje de cedis. De todos los cantautores, 3 solamente contribuyeron a vender, entre ellos estaban Fernando Medina “Ictus”, César “Chico” González y el poeta Rodrigo Solís. Los demás roleros no quisieron colaborar con dicha causa porque simplemente les valió.”

Varios de los que participaron unieron sus voces y cada quien aportó una canción de su autoría. El disco está compuesto de la siguiente manera:

- 1- Genaro González- Puentes
- 2 - Juan Pablo Villa- Toricántaros
- 3 - Mary Urtuzuástegui- Tibia promesa -
- 4 - Oscar Fuentes- Un poco de paz
- 5 - Fernando Medina Ictus- Rayito de son
- 6 - Luis Tapia- Explícame
- 7 - Suicidio Colectivo- ¿Qué voy a hacer si tú te vas?
- 8 - Yahir Durán- Guayabitas y mangos -
- 9 - Enrique Ramírez Cipactli- No te mal viajes
- 10 - Cesar González “Chico”- Cartas
- 11- Alejandro Chávez- Mientras
- 12 - Pollo Díaz- Checa bien
- 13 - Alfonso Maya- Sangre de Navidad
- 14 - Mauricio Díaz “El Hueso”- Macabro Maquiavelo
- 15 - Rodrigo Solís- Para morir

Desafortunadamente el disco terminó por ser un producto con poca difusión y por ende, no tuvo éxito.

Por primera vez en la historia de estos cantautores que no encontraban ni han encontrado cabida en la industria discográfica, se presentó la oportunidad de tener un material digno de ser reconocido y valorado por el público y los medios de comunicación y la mentalidad de muchos de ellos contribuyó a que el problema de ellos era la auto-marginación. Hay muchos que en contra del sistema, pero si algunos les empiezan a ir muy bien y la respuesta es el querer boicotarlos. Ese es uno de los grandes problemas.

El sentirse marginales es por cantar para 8 personas en los bares o en las cafés, hay que salir de eso. Una de las salidas es organizarse como colectivo, y ver la manera de tocar en teatros. Tratar de conjuntar proyectos y hacer conciertos entre 3 roleros y convocar a cien personas y hacer lo posible por presentarse en teatros.

Otro punto a destacar es que el artista debe considerar su música como una obra de arte, pero también tienen que tener en cuenta que si de eso van a vivir tienen que luchar contra viento y marea para lograr que su producto musical llegue a más gente, y no quejarse de la falta de apoyo. Tomarlo en cuenta como un producto artístico, pero también como un producto comercial, ya que deben generar utilidades para subsistir.

Este fue el resultado de lo que sucedió en el Segundo Encuentro de Roleros de 1998 en Guadalajara. La oportunidad que se tenía de difundir un disco con sus propuestas no se hizo realidad, pero muchos de ellos siguen cantando y demostrando que pueden proponer canciones de buena manufactura a un público ávido de algo distinto a lo que la radio comercial proporciona.

3.1.2.3 Tercer Encuentro de Roleros de 1999 en Guanajuato

La tendencia de lo que fue el Segundo Encuentro de Roleros de 1998 en Guadalajara siguió en el Tercer Encuentro de Roleros de 1999 en Guanajuato. Poco a poco el movimiento fue decayendo en cuanto a la convocatoria y al ánimo de los músicos.

En esta ocasión, solamente hubo menos convocatoria de músicos. El rolero Gerardo Piélagos fue el anfitrión en esta ocasión, y únicamente fueron 3 días de conciertos, se organizaron mesas redondas, donde de nueva cuenta se reflexionó acerca de la labor de los roleros en el ámbito musical, y siempre se llegó a la misma conclusión, que no son escuchados por los medios masivos de comunicación.

El movimiento se fue diluyendo porque cambiaron los intereses de algunos músicos que ya habían participado en pasados encuentros, y tampoco existió la necesidad de volver a realizar otro disco.

“Ya no me interesó vender el material, y mucho menos grabar un segundo disco de roleros... Sigo creyendo en el talento, y tal vez los roleros que no quisieron colaborar conmigo para vender los cassettes pensaron que los quería robar, pero es parte del boicot de la idiosincrasia nacional o del sentimiento que nos vendieron del personaje de Pepe el Toro, personificado por el actor y cantante, Pedro Infante.

“Mientras los estadounidenses tienen como modelo héroes de películas como: Rocky, Rambo o Terminator, hace que su espíritu se engrandece por el poder que ejercen sus protagonistas. En tanto, el mexicano se cree la historia de Pepe el Toro, al cual le suceden cosas espantosas, llora, se le quema su hijo y la casa, pero al final termina feliz y cantando”⁵⁶.

---

⁵⁶ Loc cit.

Respecto a lo anterior, considero que este tipo de mentalidad le hace daño al mexicano, y en el medio de la canción independiente se muestran opiniones encontradas con gente que han forjado su camino desde la independencia, con autoridad, y logran vender más discos y abarrotan conciertos en comparación de los otros, me refiero a Alejandro Filio, Fernando Delgadillo y Edgar Oceransky, quienes han demostrado que se puede vivir muy bien de la canción.

3.2. Desarrollo y proceso de identidad cultural entre los artistas

En este pequeño apartado hablaremos de lo que se generó durante y después de los encuentros. Sin importar la convocatoria que tuvo cada uno de ellos, se fueron formando y estableciendo ciertos círculos en donde cada uno de ellos tiene rasgos de identidad particulares.

“Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan en ese lugar se vuelve idéntico e intercambiable.”⁵⁷

Sobre este término de identidad de Néstor Canclini, los roleros tuvieron como lugar de partida cada uno de sus encuentros y lo vivido durante esos conciertos hizo que cada uno de ellos formara alianzas y estrategias para contrarrestar la marginación y crear una fuerza sólida con el fin de atraer públicos.

En cada convocatoria de músicos aparecieron diversas formas de hacer canciones, desde los que cantaban en contra del sistema político, económico y social como Francisco Barrios “El Mastuerzo” o Mauricio Díaz “El Hueso”, hasta quien le cantaba exclusivamente al amor como Edgar Oceransky, que hasta la fecha es uno de los que han consolidado una carrera exitosa en el medio independiente.

En una entrevista que realicé al cantautor Edgar Oceransky comenta al respecto:

“En el Primer Encuentro de Roleros aprecié otras maneras de hacer música. Del interior de la República Mexicana llegaron músicos que interpretaban canciones

---

⁵⁷ García Canclini, Nestor. *Culturas híbridas*, Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Ed. Grijalbo, México, 1990, p. 177

de protesta; y otros como yo, nos acercamos a los temas de amor... Sólo respetando la diversidad vamos a engrandecer a un movimiento y a un pueblo.”⁵⁸

Lo que dice Edgar Oceransky es muy importante y trascendente, porque a pesar de que cada quien, durante los encuentros, tenían una forma distinta de ver la vida, y, por ende, hasta la fecha, su estilo musical y lírico se reflejaba de esa manera, lo que ocasionó con mayor evidencia, la formación de grupos con músicos que emparentaban con una misma ideología, de no ser así, no eras aceptado.

De este modo y conformen se fueron conociendo, la empatía comenzaba a hacerse evidente, los músicos que tienen ideología de izquierda, es decir, quienes consideran la igualdad social por medio de los derechos civiles, y ellos justamente escriben sobre cuestiones referentes a administraciones de gobiernos en turno, que a su juicio no han sabido gobernar, por ejemplo, la problemática de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el controvertido triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones presidenciales del 2006, la lucha de los migrantes que van en busca del “sueño americano”, entre otras temáticas.

Francisco Barrios “El Mastuerzo”, como ya lo he mencionado, fue la punta de lanza y pilar en la organización de los encuentros, y además, dado su liderazgo varios jóvenes en ese entonces, como Alejandro Chávez, Juan Pablo Villa, Mauricio Díaz “El Hueso” encontraron en él, a un líder comprometido en el mundo de la canción, y dado que sus temáticas se remiten a problemas sociales, su integración en grupo fue prácticamente inmediata, una de las luchas no eran escribir y protestar contra el gobierno, sino enriquecer la manera de contar historias, de crear melodías originales, pero reflexionando sin distinción: el acontecer universal.

---

⁵⁸ Entrevista al cantautor Edgar Oceransky. Mayo, 2010.

La música evoca y organiza memorias colectivas y experiencias presentes y crea la idea de una comunidad, cuya actividad alienta el sentido de pertenencia. Los encuentros de roleros significaron un fenómeno ambicioso para crear conciencia, buscar definirse y encontrar en las canciones un punto de intersección, para originar dinámicas de expresión.

En las canciones “se presenta un espacio simbólico que permite crear y refrendar la identidad entre aquellos que comparten una visión similar del mundo, de la vida y del amor, y que tienen sus ideales, anhelos, sueños, frustraciones que los ubican del lado de los sectores subalternos de la sociedad.”⁵⁹

Los casos de las cantantes Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda son especiales, pues en la década de los ochenta y noventa, la industria discográfica aceptó sus voces para entrar en el mercado y hacerse de popularidad, y aunque su talento nunca estuvo en duda, ellas con ejemplo de que la calidad y popularidad pueden ir de la mano.

Dejando de lado a estas artistas, los trovadores, roleros, cantautores e intérpretes viven en su sector subalterno marginal que tienen que luchar contracorriente para hacerse de un público, de ahí también surge un proceso de identidad, ya que al sentirse marginados establecen vínculos entre sí para hacerle frente y una de las maneras de contrarrestarla es organizando conciertos en donde varios de ellos muestren su canto a los que asistan a ese tipo de eventos.

Sobre el sentido de identidad, el cantautor Lazcano Malo, quien la gente que lo conoce, lo asocia con el grupo de músicos que cantan temas de amor, como Edgar Oceransky o Carlos Carreira comenta lo siguiente:

---

⁵⁹ Velasco García, Jorge. *El canto de la tribu*, CONACULTA, México, 2004, p. 154

“La gente ha etiquetado a este tipo de canciones, y de alguna manera se dan cuenta quien canta con quien, y también quienes no pertenecen a otros grupos. En mi caso trato de no estar en ningún bando, hay gente más radical en su manera de pensar y trabajar, y son los que se sienten excluidos, pero yo trato de estar con todos. He visto que están Oceransky y sus amigos, “El Mastuerzo” y sus amigos, los rupestres y sus amigos. Soy amigo y colega de todos.”⁶⁰

Si bien es cierto, Lazcano es colega de todos y lo único que los identifica a unos y otros es el arte de componer canciones, pero de ningún modo ha convivido con otro tipo de cantautores que no sean con los que regularmente canta, pues no existe la empatía. Sin duda, a nadie se le puede obligar a subirse a un escenario con quien no se identifique artísticamente, pero esta situación agrava la marginación de los músicos, en vez de unirse todos para que tengan más público lo único que hacen es discrepar entre sí.

En el caso de los cantautores que cantan sólo en lugares donde la capacidad no asciende a las cien personas, como las llamadas Peñas (lugares donde este tipo de artistas muestran su trabajo en conciertos), se da un caso peculiar. Por lo regular cuando hay un concierto del mismo Lazcano Malo, varios de sus colegas asisten para “echarse un palomazo”, y así sucede cuando otro músico de un mismo grupo tiene otro evento, sus amigos cancionistas van con la intención de ser invitado a cantar.

Este tipo de dinámica, en vez de ayudar a madurar las canciones de los cantautores, considero que perjudica, debido a que viven en un mundo en donde se están copiando unos a otros.

---

⁶⁰ Entrevista al cantautor Lazcano Malo. Noviembre 2010.

Están en una cápsula y el mundo está girando alrededor a pasos agigantados. Vivimos en un mundo y los cambios surgen con tal velocidad que a veces no te da tiempo de escribir canciones sobre lo que sucede más allá de las Peñas, por ello es que hay artistas que sus propuestas llegan a ser similares a las de sus amigos compositores.

Un ejemplo de unión y de sentido de pertenencia de un grupo puede resultar en la grabación de un disco, y no por el hecho de estar en un grupo, las propuestas tienen que ser semejantes.

Algunos de los compositores autonombrados “rupestres”, se unieron en 1997 para la grabación de un material discográfico de uno de ellos. Se trata del disco *La Jauría*, del músico Carlos Arellano, originario del Distrito Federal, pero poblano por adopción, pues lleva gran parte de su vida viviendo en aquella región de nuestro país.

La Jauría representa la unión de los rupestres en torno al trabajo de Arellano, pero hubo apertura a hacedores de canciones como Rafael Mendoza, David Haro o Fernando Delgadillo quienes no formaron parte del Movimiento Rupestre comandado por el legendario Rodrigo González, fallecido durante el terremoto que sacudió parte del territorio mexicano en 1985, pero que a lo largo de su trayectoria musical han demostrado su talento.

Los que participan en el material discográfico, además de los ya mencionados son: Rafael Catana Roberto González, Mauricio Díaz “el Hueso”, Fausto Arrellín, Francisco Barrios “El Mastuerzo”, Abelardo Fernández, Armando Rosas, Lalo Tex, Gerardo Enciso, Hipólito Zenteno, José Luis Benítez, Marcial Alejandro y Nina Galindo. Todos ellos generaron un sentido de identidad y pertenencia pese a la ideología diversa de algunos de ellos.

Y al no estar en el rumbo, ni en la brújula de las grandes empresas discográficas, tienen que cerrar filas y apoyarse mutuamente, aunque ese sostén sea sólo por un disco. Lo importante es hacer frente a la marginación inminente, que en apariencia puede dejar de existir si se ocupan los canales alternativos que dé cauce a las canciones.

“Sobre las identidades, al margen de lo que yo pueda decir, las canciones tienen que ver con el país, con nuestra identidad. Yo respeto el trabajo de Edgar (Oceransky) y su grupo, si no hubieran escrito ese tipo de canciones, una disquera transnacional como Sony Music no le hubiera producido un disco... Estoy consciente que no a toda la gente le va a gustar gente como Gerardo Enciso o Carlos Arellano, son cosas que tienen que ver con los gustos y la identidad de los mexicanos”⁶¹.

Otro trabajo discográfico que representó la unión en torno a la obra de un legendario músico como León Chávez Teixiero, fue su disco homenaje titulado *La chava de la Martín Carrera*. Las canciones de Teixiero se remiten a la vida en la urbe, los obreros en huelga, las mujeres que a diario sacan adelante un hogar, sobre aquellos que viven en resistencia ante el gobierno, pero también sobre el amor. El disco lo integran 26 artistas individuales y grupos que interpretan, en distintos géneros sus canciones.

El proyecto se consolidó cuando “Chávez Teixiero, quien es también pintor y dibujante, durante su exposición *La chava de la Martín Carrera*. **E**ntre un grupo de amigos músicos, surgió la idea de hacer un álbum con piezas suyas. Pasó el tiempo, hubo un par de intentos fallidos, y luego, poco a poco, fue creciendo el proyecto hasta llegar a esta extraordinaria producción independiente grabada en

---

⁶¹ Entrevista al cantautor Rafael Catana. Noviembre, 2010.

gran parte en un estudio literalmente hecho a mano, en casa del productor y coordinador del álbum, Josué Vergara.”⁶²

El álbum generó identidad en el sentido ideológico de las canciones de Teixiero, en él participaron músicos de 15 hasta 80 años, entre ellos, Guillermo Velázquez y Fernando Viguera, Roberto González, David Aguilar, Mauricio Díaz “El Hueso”, el grupo Botellita de Jerez, Rafael Catana, Gerardo Enciso, Fernanda Martínez, Nina Galindo Emilia Almazán y Jorge Luis Gaytán, Los Nakos y Óscar Chávez, entre otros, que abarcan diversos ritmos musicales.

El disco una amalgama de músicos que no entran en el circuito comercial, y de acuerdo a las temáticas de las canciones del referido material, varios de los que participaron tienen cierta vinculación en los movimientos sociales. Cuando los artistas tienen una misma identidad de pensamiento como las causas y los avatares que padece una sociedad pueden crear discos que reviven la memoria histórica de un país, aunque en el medio independiente ha quedado demostrado que los cantautores que se acercan a los temas de amor tienen mayor éxito que aquellos que escriben sobre cuestiones sociales.

Lo anterior se ve reflejado en los conciertos, simplemente el ejemplo de Edgar Oceransky es bastante notorio, pues sin la ayuda de los grandes consorcios como Televisa y Televisión Azteca, logra llenos totales en el Lunario del Auditorio Nacional, y es el resultado del público que genera un sentido de pertenencia, empatía e identidad con el público que disfruta las canciones de amor, en lugar de ir a “tocadas” de músicos que solamente cantan sobre problemas sociales.

Sin embargo, lo primero que se tiene que preservar con la identidad es la memoria, en una época en donde existe música “desechable”, es decir, que está posicionada en las listas de popularidad y de la noche a la mañana la misma

---

⁶² <http://www.jornada.unam.mx/2010/01/28/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp>

industria la desbanca para posicionar a otros cantantes o grupos, es preciso decir que este tipo de cantautores, trovadores, intérpretes y roleros plasman en sus canciones aspectos de la vida cotidiana, hechos históricos, pero también del amor, como un tema recurrente en gran parte de la música en el mundo.

CAPÍTULO 4
“Trovalada... el vuelo de nuestras voces”

4.1. ¿Cómo surge “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”?

Dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los estudiantes Dalia Álvarez, Aline López y Luis Manuel Mendoza quisieron poner en práctica algunos conocimientos de la carrera y se dieron a la tarea de realizar un programa de radio con la ayuda de *ComUnica Radio*, creada como un esfuerzo por aprovechar los recursos de nuevas tecnologías disponibles para la difusión y recepción de contenidos en la red de Internet en las instalaciones de la citada Facultad.

Los tres tenían en común su gusto musical por la Trova, y como no existían (hasta la fecha) varios espacios donde los artistas pudieran difundir sus propuestas. Y para aprovechar sus fortalezas y debilidades, Dalia y Aline fungieron como conductoras del programa “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”, mientras tanto, Luis Manuel se hizo cargo de las cuestiones operativas para su transmisión.

El nombre del programa “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” proviene de la conjunción de la palabra *trova* y *balada*, como una alusión a la melodía y ritmos musicales que en ella encierra. En este concepto se incluye la diversidad de expresiones que retoman influencias rítmicas regionales tanto aportaciones de otros géneros con una letra inédita.

El programa retomó la riqueza de la música en vivo a través del lenguaje radiofónico; dio a conocer las experiencias de vida de los artistas por medio de una entrevista de semblanza y promovía la difusión de sus eventos, así como de los foros y centros culturales que realizan actividades relacionadas con esta manifestación artística y ofreció un foro para aquellos artistas que quisieran dar a conocer su material discográfico.

Para que México goce de una verdadera democracia en los medios de comunicación, es factible que éstos den oportunidad a proyectos de carácter independiente o estudiantil, para que el público receptor pueda conocer las inquietudes de los jóvenes, así como su manera de abordar un tema social, político y/o cultural.

En este caso, el tema que nos atañe es la difusión de nuestra cultura, para conocer y reconocer nuestra identidad y los medios de comunicación deben ser usados para difundir esa cultura, misma que es minada por los grandes consorcios como Televisa y Televisión Azteca, al ser ellos quienes fomentan otro tipo de contenidos.

Para enfocarnos a un medio de comunicación, la radio debe cumplir la función social de dar voz a quien no la tiene; promover la participación ciudadana a través de la cultura y así fomentar un desarrollo integral del radio escucha, como resultado de un contenido diseñado para el enriquecimiento humano.

La programación radiofónica desde su surgimiento apostó en la música su éxito y permanecía. Por ejemplo, la XEW, quien inauguró sus emisiones en 1930, dio espacio a artistas como Agustín Lara, Eulalio González “Piporro”, Toña “la Negra”, Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri, Pedro Infante, entre otros.

Sin embargo, conforme se adoptó un modelo comercial, las producciones musicales respondieron a esta lógica, y remplazaron la música en vivo por la grabación, por lo que hoy en día podemos seguir disfrutando de la música de aquellos grandes intérpretes y compositores.

Cabe mencionar que en la actualidad, la tecnología ha revolucionado la forma de conseguir producciones musicales específicas a través de la red por medio de comunidades en línea o bueno, también gracias algunas personas que suben a la

Internet discos de sus colecciones personales y que se encuentran a la orden del día.

Sin embargo, la radio análoga sigue jugando un papel muy importante como medio de comunicación, debido a su accesibilidad, gratuidad y dinamismo, así como una ventana para difundir contenidos y en este caso, exponentes de la música mexicana y mundial.

Y la música que nosotros pretendíamos difundir es la de los cantautores contemporáneos y clásicos que han formado parte del Cancionero Popular en nuestro país, y que por supuesto, no contaban con el apoyo suficiente para dar a conocer su trabajo, pero en nuestra óptica de apoyo a la tradición artística que no tiene un espacio en la radio comercial.

Contribuir a la posibilidad de ampliar el horizonte del público receptor, respecto a su consumo musical, además de fomentar la producción de productos culturales propios y propositivos

Por lo que el objetivo central de realizar un programa de radio especializado en la música de cantautores exponentes de la llamada “Trova Mexicana Contemporánea” ó “Canción de Autor”, se centra en la necesidad de ampliar espacios de difusión para que se conozcan sus propuestas.

La mencionada “Trova Mexicana Contemporánea” como un género híbrido, se enriquece de diversos ritmos como: el jazz, el blues, el rock, el bolero, el pop, la bossa nova y la música regional (sones, huapangos, entre otros), ha jugado un papel vital como estandarte de movimientos sociales y revolucionarios, por lo que constituyen una expresión cultural por medio del cual los cantautores expresan nuevas propuestas, que reflejan el acontecer actual y personal.

No obstante, los trovadores, intérpretes y pioneros en el género, a pesar de su creatividad y talento, cuentan con muy pocos foros de difusión en medios, debido a que la música se ha convertido en un motivo lucrativo donde las producciones comerciales tienen más peso en programas radiofónicos y televisivos por constituir un negocio más rentable, que proponer conceptos nuevos.

La radio en el sentido estricto como un complejo tecnológico que sitúa a emisores y receptores, constituye un espacio de interacción social.

Dentro de los límites de la *Ley Federal de Radio y Televisión* en su título 1° artículo 4° y 5° plantean que:

Art. 4° “La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.”

Art. 5° “La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones procurará:

III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

Aunque los términos *interés público*, *función social* y *valores de la sociedad mexicana* se prestan a muchas interpretaciones lo que queda claro es que la radio en el sentido de ser pública debe dar cabida a las voces e intereses de su público abierto a escuchar otro tipo de propuestas musicales.

Por ello, los medios de comunicación deben respaldar los valores no sólo de la sociedad en su conjunto, sino también de diversos segmentos de la misma..

Nosotros confiamos en las propuestas de los cantautores de la previamente citada “Trova Mexicana Contemporánea”, forman parte de la cultura de nuestra nación. Es por esto que nuestra misión como Comunicólogos es crear los espacios para difundir esta expresión a través de canciones.

La información que se manejaba en el programa estaba basada en el periodismo de investigación. Se manejaron fuentes vivas que retomaron la experiencia empírica tanto de los artistas, como de los promotores y su audiencia. También de la información proporcionada por agrupaciones de distintas partes de la República Mexicana, por ejemplo, información de personas que se encontraban en otras entidades federativas, por ejemplo, en Chiapas, Víctor Molina, conocedor en el tema de la trova y difusor de dicha música en esa parte del país proveía datos sobre lo que acontecía.

En Sonora, el promotor cultural, Alexis Sánchez, proveía también información sobre lo que sucedía con el medio de los trovadores y cantautores en el norte del país, con el fin de enriquecer los contenidos de Trovalada.

El enfoque del programa era la inclusión de todas las voces que impulsan este movimiento. Principalmente la del cantautor que presenta su material; para ello trabajamos durante el programa en vivo con una entrevista de semblanza, que no sólo proporcionó (el músico) su visión sobre la trova al radio escucha, sino también su historia de vida, y su percepción del mundo que lo rodea, misma que se refleja a través de su composición.

En cada programa asistía un invitado distinto, la transmisión era conducida en vivo por dos locutores que interactuaban tanto con el cantautor, como con el público. La conducción mantiene un equilibrio de protagonismo, con el fin de fomentar un espacio de convivencia agradable.

El programa estaba dividido en bloques, en el primero se ofrecía un panorama general del contenido a tratar durante la emisión. A esto se le denomina “Teasser”.

Luego se presentaba al invitado a través de una cápsula de trayectoria producida previamente, en la que se conoció una breve semblanza acerca del estilo y personalidad del invitado, destacando los sucesos más importantes de su trayectoria musical. La mencionada cápsula radiofónica era musicalizada con su material discográfico.

En los siguientes dos bloques se llevaba a cabo la entrevista que, en la mayoría de los casos, era sobre la concepción personal del movimiento de la trova y su proceso de composición, y dicho testimonio se intercalaba con canciones interpretadas en vivo por el músico.

El cuarto bloque lo constituía una de las secciones más importantes, *Los eventos*: en donde se daba a conocer la cartelera de conciertos semanal, noticias relevantes y la cobertura de alguna presentación o festival, en forma de crónica o reportaje.

No obstante, en dicha sección se incluían entrevistas de campo o cápsulas de información sobre alguna novedad en el ámbito musical; estas cápsulas respondían a secciones como: “Un poco de...” y “De trova y algo más”. También en este espacio consideramos la difusión de manifestaciones literarias como la poesía.

Dentro de la programación, se contemplaron también homenajes a cantautores clásicos y extranjeros; programas temáticos, de acuerdo a conmemoraciones contextuales (día de muertos, acontecimientos históricos, aniversarios), siempre relacionados con la música de “Trova Mexicana Contemporánea”, aunque en países como España se le conoce más como “Canción de Autor”.

4.2. Objetivos generales y particulares de “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”.

OBJETIVO GENERAL

- Difundir las propuestas, los ideales, las experiencias y las percepciones de cantautores que retratan su entorno, a través de la creación de un medio de comunicación entre artistas y público. Y así fortalecer los valores de la cultura mexicana que se expresan en su música. Encontrar en los cantautores la originalidad de su propuesta.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Transmitir periódicamente, entrevistas y música en vivo de los cantautores mexicanos e iberoamericanos.
- Cubrir los conciertos, festivales y encuentros de cantautores que se realizan en la ciudad de México y área metropolitana.
- Ofrecer un servicio de información sobre eventos culturales en este género
- Promover la asistencia de la gente a los conciertos de los cantautores.
- Realizar periódicamente ciclos de conciertos gratuitos donde se promueva esta música.

4.2.1 Logros de “Trovalada... el vuelo de nuestras”

El impacto que se obtuvo con la realización de Trovalada son 126 producciones en total, cada una con una duración de 57 min, las cuales fueron transmitidas, tanto a través de un plataforma en Internet, en un espacio experimental universitario llamado *ComUnica Radio*, el cual es un proyecto de tipo Académico Universitario de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México.

ComUnica Radio se creó como un esfuerzo por aprovechar los recursos de nuevas tecnologías disponibles para la difusión y recepción de contenidos.

Además, “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” se transmitió en la frecuencia de Amplitud Modulada (AM) a través de Radio Ciudadana XEDTL del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), cuya frecuencia es 660 de AM.

Dentro del trabajo periodístico que busca vincular a los radio escuchas con los artistas, cubrimos y difundimos los eventos que se realizan en la ciudad de México, como festivales; *Ciclos de conciertos Cuando Cuentas Cantas, Concierto Campamento para los trovadores, Ciclo de Roleros en el Centro de Tlalpan, Proyecto Somos pura música*, entre otros.

El espacio en Radio Ciudadana también nos permitió realizar entrevistas con artistas internacionales de la talla de: Luis Eduardo Aute (ESPAÑA); Amaury Pérez (CUBA); Arnaldo Antunes (BRASIL); Manuel Agudín (CUBA), Jorge Drexler (URUGUAY); Nobuyo Yagi (JAPÓN) y nacionales como: León Chávez Teixeira, Francisco Barrios “el Mastuerzo”, Cecilia Toussaint y Alejandro Filio, entre otros.

A la par de los programas radiofónicos, organizamos 20 conciertos en 4 ciclos anuales desde el 2006, los cuales fueron realizados en las instalaciones del IMER, el Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE) y Ciudad Universitaria: dentro de

los auditorios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Derecho y en las Islas de la máxima casa de estudios, dentro del Marco de la Mega Ofrenda de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las primeras transmisiones las realizamos, en un primer momento, a través de *ComUnica Radio*, dentro de un proyecto experimental del Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. El programa inició sus transmisiones el 29 de agosto del 2005.

En el 2006 “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” fue seleccionado en el Tercer Concurso de Proyectos Ciudadanos de Radio para formar parte de la programación de la XEDTL Radio Ciudadana 660 de AM. En ese entonces la Comisión Dictaminadora estuvo integrada por: Alma Rosa Alva de la Selva (académica de la FCPyS), Diana Constable Thompsom, Javier Esteinou Madrid (representante del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación), Teodoro Villegas Barrera y Manuel Canto Chac, representante del Movimiento Ciudadano por la Democracia.

A partir de Mayo de 2007, Trovalada inició sus transmisiones a través del 660 de AM Radio Ciudadana desde la Ciudad de México para nueve estados de la República Mexicana.

El programa fue seleccionado por su idea original, creatividad en el manejo del formato y del lenguaje radiofónico, y por sus aportaciones a la difusión y al conocimiento de la música de cantautores en México e Iberoamérica.

Como equipo de producción de Trovalada nunca recibimos financiamiento para la realización de todas nuestras actividades. El costo de producción fue solventado por los integrantes del equipo; ya que el IMER a través de Radio ciudadana, sólo

le otorga a los equipos de producción la infraestructura para la transmisión de los contenidos, pero no presupuesto para su realización.

Los recursos materiales para la difusión de los conciertos, (como carteles y volantes) fueron otorgados por las dependencias de Difusión Cultural y asuntos Estudiantiles de las Facultades: Economía, Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales así como la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM.

Cabe mencionar que la mayoría de los carteles fueron diseñados por algunos cantautores y personas que cobijaron con su ayuda de manera desinteresada. Ellos no recibieron dinero alguno por sus servicios.

Aunque los costos extras de logística e impresión de mantas y carteles extras corrieron a cargo del Colectivo.

La entrada a todas las actividades y conciertos fue de acceso gratuito, porque los integrantes de Trovalada no persiguieron fines de lucro. Durante los 20 conciertos realizados se contó con la asistencia de 3 mil 700 personas a los distintos recintos universitarios de los Ciclos de Conciertos Trovalada.

Para las transmisiones de radio a través de internet, no conocemos con exactitud el número de usuarios de la red beneficiados. Sabemos que Trovalada tuvo un alcance de impacto en estados como: Chihuahua, Sonora, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Chiapas, porque mantuvimos comunicación con la audiencia a través de las conversaciones del chat (en el Messenger) y los enlaces con páginas web como www.trovadictos.com, uno de los portales de internet especializados en trova más visitados del país. Con un periodo desde Agosto de 2005 a 13 de Noviembre de 2006.

Ya formando parte de la frecuencia de Radio Ciudadana 660 de AM, la estación tiene una cobertura en la Ciudad de México, toda la Zona Metropolitana, estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

Cuenta con una audiencia potencial de 8 millones 605 mil 239 radioescuchas. Se dirige principalmente a hombres y mujeres de 18 a 54 años con educación básica y universitaria, con clase socioeconómica C, D+,D/E.

En tanto, la periodicidad era de una hora a la semana. El horario de transmisión por internet fue lunes de 17:00 a 18:00hrs y en Amplitud Modulada martes de 17:00 a 18:00hrs

A continuación se detallan los contenidos de las emisiones de Trovalada, donde se incluye la fecha de transmisión y los invitados entrevistados así como su procedencia. También se detallan las actividades realizadas incluyendo los conciertos y las conferencias.

4.2.2.1 Transmisiones de “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” a través de ComUnica Radio por Internet-

MEDIO: Estación de Radio internet Comunica Radio, del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (<http://comunicaradio.politicas.unam.mx>).

2005

Primera temporada Comunica Radio

1. 29 agosto 2005 Primer programa al aire, Tema ¿Qué es la trova?
2. 5 septiembre **Genaro Prataka** (Poeta) Veracruz
3. 12 septiembre **Helios Mondragón** (DF)
4. 19 septiembre **Efraín Inclán** (DF)
5. 26 septiembre **Ángel Galván** (DF)
6. 3 de octubre **Francisco Barrios “El Mastuerzo”**. Integrante de Botellita de Jerez y denominado Rolero.
7. 10 de octubre **Jorge Trewartha** (Sonora)
8. 17 de octubre **Miguel Inzunza** (Querétaro)
9. 24 octubre **De madera y Canto**, dueto musical
10. 31 de octubre **Ramón Baturoni** (DF)
11. 7 de noviembre **Gibran Hernández** (DF)
12. 14 de noviembre **Toño y Chema**, dueto musical (DF)
13. 21 de noviembre **Leonel Soto**, (Sinaloa)

2006

Segunda Temporada martes Comunica Radio

14. 16 de enero 2006 **Alejandro Garza** (Monterrey)
15. 23 enero Especial del 1er Ciclo de Conciertos Trovalada
16. 30 de enero **Alejandro Neri** (Guadalajara)
17. 13 de febrero **David Aguilar** (Sinaloa)
18. 20 de febrero **Gerardo Peña** (Sonora)
19. 27 de febrero **Luis Tapia** (DF)

20. 6 de marzo **Alejandra Zenteno** (Querétaro)
21. 13 de marzo **Dafne Zúñiga** (DF)
22. 30 de marzo Programa especial Mujeres Trovadoras
23. 27 de marzo **Ana Ruiz** (Monterrey)
24. 3de abril **David Ross y Edgar Rusiles** (DF)
25. 17 de abril **Eréndira “La flaca” Márquez** (DF)
26. 24 de abril **Fernando Noriega** (DF)
27. 8 de mayo **Rafael Catana** (DF)
28. 11 de mayo Programa especial Homenaje al trovador cubano **Silvio Rodríguez**
con la interpretación de **Toño y Chema** (Dueto de cantautores)
29. 22 de mayo **Cesar Chico González** (Yucatán)
30. 29 de mayo **Rafael Mendoza** (DF)
31. 5 de junio **Adrián Givaudan** (DF)

2006

Tercera temporada en ComUnica Radio

32. 14 de agosto 2006 **Héctor García** (cantautor DF)
33. 21 de agosto **Juan José Lavaniegos** (DF)
34. 28 de agosto **Ricardo Luna** (DF)
35. 4 de septiembre **Eduardo López** (DF)
36. 18 de septiembre **Fernando Cisneros** (DF)
37. 25 de septiembre **Rodrigo Solís** (DF)
38. 02 de octubre **Fernando Medina “Ictus”** (DF)
39. 9 de octubre **Lazcano Malo** (DF)
40. 16 de octubre **Adolfo Ramírez** (DF)
41. 23 de octubre **Eprha**. Administrador del portal de Trovadictos
42. 30 de octubre Especial homenaje a **Joan Manuel Serrat** (España)
43. 13 de noviembre **Mauricio Díaz el Hueso** (Veracruz).

4.2.2.2 Transmisiones de “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” a través de Radio Ciudadana XEDTL 660 de AM.

Radio Ciudadana XEDTL 660 de AM.

MEDIO: Estación de Radio Pública, XEDTL Radio Ciudadana 660AM Instituto Mexicano de la Radio (IMER)

2007

Primera Temporada 660 AM

44. 15 de mayo 2007 **Ramón Baturoni** (DF)
45. 22 de mayo **Rafael Mendoza** (DF)
46. 29 de mayo **Juan Pablo Villa** (DF)
47. 05 junio **Luis Eduardo Aute**. Especial sobre su trayectoria, además incluyó testimonio del propio Aute en una entrevista telefónica, de la cual se realizó una cápsula readiofónica.(España)
48. 12 de junio **Héctor García** (DF)
49. 18 de junio **Alejandro Chávez** presentando su nuevo disco “Norte” (Jalisco)
50. 27 de junio **Lalo López**, presentando su nuevo disco “Nueve líneas”
51. 3 de julio **Mauricio Díaz “El Hueso”** (Veracruz).
52. 10 de julio **Armando Rosas** (DF). Presentado su disco Rithm & Pango.
53. 17 de julio Especial Joan Manuel Serrat y sobre Serrat y Trova Española
54. 24 de julio **Dafne Zuñiga** (DF)
55. 31 de julio **León Chávez Texeiro** (DF)
56. 7 de agosto **Alejandro Santiago** (DF)
57. 14 de agosto **Fernando Medina “Ictus”** (Jalisco)
58. 21 de agosto **Kristos Lezama** (Jalisco)
59. 28 de agosto **Eduardo “Yayo” Martínez** (DF)
60. 4 de septiembre **David Aguilar** (Sinaloa)
61. 11 de septiembre **Jorge Peart** (Sinaloa)
62. 18 de septiembre **Eréndira “la flaca” Márquez** (DF)
63. 25 de septiembre **Picke Rivera** (Puebla)

64. 2 de octubre **Alfonso Maya** (Cuernavaca)
65. 9 de octubre **Leonel Soto** (Sonora)
66. 23 de octubre **Juan José Lavaniegos** (DF)
67. 30 de octubre **Gerardo Ziwl** (Morelos)
68. 6 de noviembre **Francisco Barrios “El mastuerzo”** (Hidalgo)
69. 13 de noviembre **David Haro** (Veracruz)
70. 20 de noviembre **Enrique Quezadas** (DF)
71. 27 de noviembre **Marcial Alejandro** (DF)
72. 4 de diciembre **Miguel Luna** (DF)
73. 11 de diciembre **Adrian Gil “El Tigre”** (Cuba)
74. 18 de diciembre 2007 Programa especial del año.

2008

75. 8 de enero **César González “Chico”** (Yucatán)
76. 15 de enero **Nobuyo Yagui**. (Intérprete de canción mexicana y Latinoamericana. (Japón)
77. 22 de enero **Roberto González** (Veracruz)
78. 29 de de enero **Jaime Ades** (DF)

El convenio de transmisión por la convocatoria del 3er concurso terminó el 29 de Enero de 2008; sin embargo, la Gerencia y el Consejo de Programación de Radio Ciudadana decidieron que Trovalada sería uno de los programas que continuarían transmitiendo en su primera renovación seis meses más.

Segunda Temporada 660 AM

79. 5 de febrero de 2008 **Cecilia Toussaint** (DF)
80. 12 de febrero **Betsy Pecannis** (Estados Unidos)
81. 19 de febrero **Yahir Durán** (Guadalajara)
82. 26 de febrero **Carlos Arellano** (Puebla)
83. 04 de marzo **Kevin García** (Cuernavaca)

84. 11 de marzo **Franco Narro** (Baja California Sur).
85. 18 de marzo programa especial sobre **Judith Reyes** (Tamaulipas). Compositora y luchadora social.
86. 25 de marzo **Alejandro Rizo** (Estado de México)
87. 1 de abril Duetto **Toño y Chema** (DF)
88. 8 de marzo entrevista al escritor **Ricardo Yáñez** (Jalisco)
89. 15 de marzo **Leo Babillo** (DF)
90. 22 de marzo **Lazcano Malo** (DF)
91. 29 de marzo **Leticia Servin** (Michoacán)
92. 6 de mayo **Alice Gala** (Estado de México)
93. 13 de mayo **Programa Especial de 1er Aniversario de Trovalada en Radio Ciudadana.**
94. 20 de mayo **Duetto Caustico** (DF)
95. 27 de mayo **Rodrigo Solís** (DF)
96. 3 de junio **Porfirio Almazán** (DF)
97. 10 de junio **Carmina Cannavino.** (Perú), Intérprete y compositora de música Latinoamericana.
98. 17 de junio **Fernanda Martínez** (Argentina)
99. 27 de junio **Fernando Cisneros** (DF)
100. 1 de julio **Programa Especial N. 100 en la historia de “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”**

Tercera Temporada 660 AM

Para el 8 de Julio, Trovalada seguiría con una temporada más en Radio Ciudadana, ya que demostró a lo largo de sus emisiones en la referida estación su profesionalismo e información completa detallada sobre los cantautores mexicanos e internacionales.

101. 8 de julio **Rafael Catana** (Veracruz)
102. 15 de junio **Adrian Villagómez.** Intérprete (Guadalajara)
103. 22 de junio **Gabino Palomares** (San Luis Potosí).
104. 29 de junio **Anyell y Lobo.** Duetto. (Cuba y México)

105. 5 de agosto **María Inés Ochoa** (DF)
106. 12 de agosto **Tere Estrada** (DF)
107. 19 de agosto **Gustavo Lastra** (DF)
108. 26 de agosto **Arturo Pérez Tejada** (Veracruz)
109. 2 de septiembre **Juan José Lavaniegos** (DF)
110. 9 de septiembre **Jaramar** (DF)
111. 16 de septiembre **Charlene Arián** (Puerto Rico)
112. 23 de septiembre **Adan González** (DF)
113. 1 de octubre **Ismael Colmenares** del grupo **Los Nakos**
114. 7 octubre **Leonel Soto** (Sinaloa)
115. 13 de octubre **Especial- Amaury Pérez y Manuel Argudín** (Cuba)
116. 21 de octubre **Mauricio Díaz “El Hueso”** (Veracruz)
117. 28 de octubre **Alejandro Santiago** (DF)
118. 4 de noviembre **Ricardo Estrada** (DF)
119. 11 de noviembre **Fernando Cisneros** (DF)
120. 18 de noviembre **Santiago Behm** (Chile)
121. 25 de noviembre **Adriana Santiago** (España)
122. 2 de diciembre **Tehua** (México)
123. 9 de diciembre **Rafael Mendoza** (DF)
124. 16 de diciembre **Roberto González** (Veracruz)
125. 23 de diciembre Especial de despedida.
126. 30 de diciembre **Adrian Gil “El Tigre”** (Cuba)

El programa “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” cumplió con todos sus objetivos. Lograr expandir a los rincones posibles la música que no forma parte del circuito comercial en nuestro país.

En total fueron 126 emisiones, desde aquella primera transmisión en una pequeña cabina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hasta las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), en Radio Ciudadana XEDTL 660 de AM.

Y si el proyecto finalizó fue porque el tiempo para un programa ciudadano en el IMER es únicamente de tres periodos, los cuales se cubrieron en su totalidad.

4.3 Actividades realizadas

Ciclos de conciertos Trovalada

Como parte de los objetivos de Trovalada se realizaron han realizado 4 ciclos de conciertos anuales, desarrollados consecutivamente desde el 2005 en las instalaciones de Ciudad Universitaria con sedes alternas fuera de la UNAM.

El equipo de Trovalada se encargó de llevar a cabo la organización, difusión y logística de los eventos.

“El primer ciclo de conciertos Trovalada” tuvo lugar en el auditorio Ricardo Flores Magón y la explanada alta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los días 4, 11, 18, 25 de noviembre del 2005. Las presentaciones se hicieron de la siguiente manera.

- **4 de noviembre 2005 Auditorio Ricardo Flores Magón:**
Helios Mondragón
Gibran Hernández
Dueto: Toño y Chema
- *11 de noviembre 2005 Explanada Alta de FCPyS:*

Dueto: De madera y Canto

Ramón Baturoni

Efraín Inclán

Miguel Inzunza

- *18 de noviembre Auditorio Ricardo Flores Magón*

Miguel García “Nahualitzin”

Luis Tapia

David Aguilar

Leonel Soto

- *24 de noviembre Auditorio Ricardo Flores Magón*

Jorge Trewartha

Alejandro Neri

Gerardo Peña

Francisco Barrios “El mastuerzo”

En el 2006 en marzo se realizó, un concierto especial con cantautoras titulado: “Mujer que sabe cantar” en conmemoración del día internacional de la mujer, en el que se programó a Dafne Zuñiga, Alejandra Zeneteno, Ana Ruiz y Erendira “La flaca Márquez”.

El “Segundo ciclo de conciertos Trovalada” tuvo lugar en las Islas de Ciudad Universitaria, el auditorio Ricardo Flores Magón y la explanada alta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los días 3, 10, 17, 24 de noviembre del 2006. Las presentaciones se hicieron de la siguiente manera.

- *3 de noviembre 2006 en las Islas de CU en el marco de la Mega Ofrenda:*
El proyecto Cinco Maroma y Canto:
Efraín Inclán
Dueto: De madera y canto

Ricardo Luna
Fernando Cisneros
Lalo López

- *10 de noviembre 2006 en el Auditorio Ricardo Flores Magón:*

David Ross
Rodrigo Solís
Rafael Catana
Fernando Medina "Ictus"

- *17 de noviembre 2006 en el Auditorio Ricardo Flores Magón:*

Héctor García
Juan Pablo Villa
David Aguilar
Mauricio Díaz "El Hueso"

- *24 de noviembre 2006 Auditorio Ricardo Flores Magón:*

Juan José Lavaniegos
Cesar González "Chico"
Letlcia Servín
Víctor Robles

El **Tercer ciclo de conciertos Trovalada** se realizó también en la Facultad de Economía de la UNAM y en el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. El programa fue el siguiente.

- *2 de noviembre 2007 Islas de Ciudad Universitaria en el marco de la Mega Ofrenda del día de muertos:*

Juan José Lavaniegos
Fernando Medina “Ictus”
Alejandro Chávez

- *9 de noviembre 2007 Auditorio Ricardo Flores Magón FCPyS:*

Ramón Baturoni
Mauricio Díaz “El Hueso”
Gerardo Ziwl

- *16 de noviembre 2007 Auditorio Ricardo Flores Magón FCPyS:*

Eduardo Martínez
Lalo López
Juan Pablo Villa

- *23 de noviembre 2007 Auditorio Ho-Chi-Minh Facultad de Economía:*

Enrique Luna
Alejandro Santiago
Armando Rosas

- *30 de noviembre 2007 Estudio "A" del Instituto Mexicano de la Radio*
La Bohemia:
Rafael Mendoza
David Haro
Marcial Alejandro (Q.E.P.D.)
- Participación de Trovalada en el "*XI Festival Internacional de las Artes Navachiste*" en Guasave, Sinaloa, México, que se llevó a cabo del 16 al 23 de marzo del 2008. Con la conferencia "La canción contemporánea en México y el proyecto radiofónico Trovalada".
- Organización de la mesa: "Medios alternativos para la Difusión de la música de cantautores" en el marco de la "*1era Semana de ComUnica Radio*" cuya línea temática se centró en "TECNOLOGÍA Y MEDIOS". El 4 de abril del 2008 en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
- Organización del evento del Primer Aniversario de Trovalada en Radio Ciudadana XEDTL 660 de AM, en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE). Viernes 16 de mayo del 2008. Con la participación de los cantautores Leo Badillo y Roberto González
- Postulación para el Premio Nacional de la Juventud 2007.⁶³
- Postulación para la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).⁶⁴

---

⁶³ No se obtuvo el reconocimiento.

⁶⁴ No se obtuvo el financiamiento

En el 2008 el **Cuarto ciclo de conciertos Trovalada** se realizó: en las Islas de Ciudad Universitaria, en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Economía de la UNAM y en la Facultad de Derecho.

- *31 de octubre del 2008 Islas de Ciudad Universitaria en el marco de la Mega Ofrenda del día de muertos:*

Dueto: Anyell y Lobo

Cesar González "Chico"

- *7 de noviembre Facultad de Economía, Auditorio Ho Chi Minh.*

Rafael Mendoza

Leticia Servín

Roberto González

- *21 de noviembre Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Auditorio Ricardo Flores Magón*

-

Juan José Lavaniegos

Mauricio Díaz "El hueso"

Dueto Ampersan: Kevin García y Zindú Cano

- *28 de noviembre Facultad de Economía, Auditorio Ho Chi-Minh*

Ramón Baturoni

Porfirio Almazán

Lalo López

4.4 Experiencia en realizar Trovalada a través de Internet en ComUnicaRadio

Al ingresar a la carrera de Ciencias de la Comunicación tenía la inquietud de difundir la música de cantautores en los medios de comunicación; sin embargo, no estaba cerrado a otras puertas que me permitieran trabajar en algo relacionado con la licenciatura.

El gusto por la música ha estado desde siempre, influenciado por mis padres y después, retomar ese camino hacia la investigación de diversos movimientos musicales en el mundo, desde la Nueva Trova Cubana, con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, ente otros; el del Nuevo Cancionero Latinoamericano de la guitarra y pensamiento de Violeta Parra y Víctor Jara, entre muchas otras propuestas dadas a conocer desde a década de los sesenta del siglo pasado, y no menos importante el de los cantautores mexicanos y sus respectivos materiales discográficos.

En tanto, seguí mi travesía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para seguir con mi desarrollo profesional, conocí a muchas personas, compañeros, amigos y profesores con grandes conocimientos.

A los casi tres años de haber entrado en la carrera, me encontré con unos compañeros estudiantes, que llevaban unos 5 meses transmitiendo un programa de radio por Internet, y lo mejor es que se trataba de música que siempre me ha gustado: la Trova.

Me acerqué a ellos, les comenté sobre mis habilidades en el tema, y decidieron darme la oportunidad de integrarme al equipo de producción aunque no tuviera algún conocimiento de técnicas de radio. Tiempo después logré aprender dichas técnicas de manera empírica.

Como era inexperto en la producción de “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”, me hice cargo en primera instancia de llevar a cabina las preguntas dirigidas al cantautor invitado, de las personas que permanecían conectadas en el chat. El 24 de Abril de 2006 entré formalmente al proyecto estudiantil, cuyo invitado y quien apadrino mi ingreso fue el cantautor mexicano, Fernando Noriega.

Poco a poco me fui involucrando en los contenidos del programa, después llegó a mis manos el programa de edición de audio, llamado *Cool-Edit 2.0*, el cual aprendí a manejarlo conforme pasaron las semanas.

A partir de mi especialización en el programa de edición antes mencionado, comencé a realizar cápsulas radiofónicas, las cuales entraron dentro de los contenidos de Trovalada.

Y de esta manera tuve más conocimientos y herramientas para adentrarme al universo de hacer radio por Internet.

El aprendizaje fue evidente, las entrevistas que preparábamos todo el equipo fueron mejorando. El periodismo de especialización en música y la radio jugaron un papel importante, al grado que tuvimos mayor respuestas de los radio escuchas y más personas estaban al tanto de nuestro trabajo como difusores de la “Trova Mexicana Contemporánea”, y de otras expresiones musicales emergidas en otros países.

De manera loable, el trabajo del equipo llegó a tal magnitud que me enfoque en mi labor reporteril en recintos, más allá de los cafés, cuya capacidad ascendían 60 personas. El Lunario del Auditorio Nacional y el Teatro de la Ciudad nos tomaban en cuenta para la cobertura de conciertos de artistas como Susana Harp, o el dueto Mexicanto (David Filio y Sergio Félix).

Luego de la cobertura del concierto el siguiente trabajo era trasladar todo lo observado, en una cápsula radiofónica. La preparación del texto, la música grabada en vivo (o del disco, si el audio presentaba errores de origen), y quien sería la voz que grabaría. Y de todo ello dejar registro en menos de 3 minutos sobre el evento.

Asimismo, me percaté que la radio tiene una magia peculiar, trasladar al radio escucha y hacerlo participe del concierto y dejarlo con frases como esta: “¡Hubiera ido, por lo que escuché en la cápsula estuvo muy bueno el concierto!”.

Ya con un poco de madurez, dentro de Trovalada, a Dalia Álvarez, co-fundadora y locutora del mismo confió en que el programa podía ofrecer algo más, pero no en Internet, sino en alguna frecuencia de radio, en donde tuviera cabida nuestro proyecto.

Sabíamos que Radio Ciudadana difundía a los cantautores que ya habíamos entrevistado en cabina, y además, dicha estación lanzó el Tercer Concurso de Proyectos Ciudadanos de Radio para formar parte de su programación.

Y es que de 100 proyectos que entraron en la convocatoria, fuimos de los 46 seleccionados para transmitir “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”. La emoción nos embargó de regocijo y satisfacción porque lo que estábamos realizando, todavía en ciernes, era del interés del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

A partir de este momento, de diciembre de 2006 hasta nuestra primera transmisión el 15 de mayo de 2007 en Radio Ciudadana, decidimos hacer algunos cambios, los cuales iban desde perfeccionar aún más las entrevistas y como ya nos escuchaba más gente, tomamos la decisión de ser más estrictos en la selección de los invitados. Si conforme a nuestro criterio ese músico tenía algo importante que contar en sus canciones era tomado en cuenta.

Dicha decisión no fue arbitraria, ya que no sabíamos cuánto tiempo permaneceríamos en la estación y teníamos la convicción de dar a conocer lo mejor de los cantautores de México y resto de Latinoamérica.

4.5 Experiencia en realizar Trovalada a través de “Amplitud Modulada (AM)” en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER)

El 15 de Mayo de 2007 entraría al aire “Trovalada... el vuelo de nuestras voces”, junto con el cantautor mexicano, Ramón Baturoni, como padrino de la emisión.

Al entrar al Instituto Mexicano de la Radio, en medio de un contexto difícil por la aprobación a la Reforma de radio y televisión (llamada Ley Televisa) y la polémica puesta en riesgo de la permanencia de la radio pública, el compromiso por demostrar que producciones independientes como la nuestra valían la pena se hizo presente.

Tras nuestro primero programa en Amplitud Modulada, la autocrítica fue un ejercicio importante para la mejora del programa. Tuvimos nervios naturales, pero nunca claudicamos a él, ya que teníamos la convicción, el profesionalismo y el soporte necesario brindados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El equipo de producción, en un inicio, estaba conformado en ese momento por Dalia Álvarez (productora y locutora), Aline López (co-productora y locutora), Mónica Hernández (teléfonos) y Rodrigo González (co-productor, realizador, coordinador de información y reportero).

Cada semana la dinámica se tradujo en la buena preparación de la emisión. Las llamadas del público eran nuestro aliento para seguir con el proyecto, pues finalmente ellos son los que daban su punto de vista sobre los contenidos, que semana a semana fueron perfeccionándose.

Cabe señalar que recibíamos más peticiones de invitados, tanto el público como los cantautores las hacían llegar a través de nuestro correo electrónico. Nosotros escuchábamos el material discográfico enviado y entre todos decidíamos, por medio de argumentos, a nuestros invitados.

Tales argumentos tenían que ser respetados para que optáramos por difundir algún músico de nuestro interés sonoro, ya que con tantos exponentes de la canción, unos con una propuesta consolidada y otros jóvenes que empezaban en el medio musical alternativo.

Quizá, nuestro primer logro fue el haber conseguido una entrevista telefónica con el cantautor español, de origen filipino Luis Eduardo Aute, quien ha sido pilar fundamental en el quehacer artístico de España, a lado de los catalanes: Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Pi de la Serra y Raimon, por mencionar algunos; además del asturiano, Víctor Manuel y el madrileño, Patxi Andión, quienes hicieron época por su compromiso social y por la estética empleada en sus canciones.

Aute, de manera amable, accedió a hablar con Trovalada, previo a la presentación de su disco *A día de hoy* (2007). Fue una conversación que duró alrededor de 25 minutos, en donde obtuvimos información sobre su material discográfico, además de un panorama sobre su visión del mundo, entre otros temas. Fue muy importante haber contado con el testimonio de este gran músico a 1 mes de haber ingresado en Radio Ciudadana.

Conforme pasaban los programas nuestra cultura musical iba en aumento, y nuestra necesidad de difundir las propuestas musicales no quedó en duda. Cada uno de nosotros nos dedicamos, a la par de nuestros compromisos estudiantiles, en la investigación, producción y realización de los programas.

Además, en nuestra difusión musical llegamos a difundir conciertos y la cobertura de los mismos, de músicos internacionales. Como reportero de Trovalada, me di a la tarea de también conversar con personal de prensa del artista para conseguir más información de primera mano del artista.

Entrevisté al cantautor uruguayo, ganador en 2005 del premio Óscar, por mejor canción original “Al otro lado del río”, de la película *Diarios de motocicleta*; también entrevisté a los trovadores cubanos, Amaury Pérez y Manuel Argudín, conocidos en Latinoamérica, al ser exponentes destacados dentro de la canción cubana; y la cobertura de conciertos del brasileño Caetano Veloso, y de los cantantes españoles, Ana Belén y Víctor Manuel.

Por otra parte, ya con más de la mitad del vuelo recorrido en el IMER, salieron integrantes y entraron otros; sin embargo, en el último tercio de Trovalada en Radio Ciudadana, el equipo estuvo conformado solamente por Dalia Álvarez, Aline López y Rodrigo González, siendo ellos la columna vertebral del proyecto.

Ya el trabajo estaba consolidándose plenamente y llegaba el momento de decir adiós, debido al límite de tiempo que permiten en el IMER para dar luz verde al proyecto en Radio Ciudadana

También descubrimos y re-descubrimos a personajes que han construido la historia musical del Distrito Federal, como: los rupestres Armando Rosas, Roberto González, Rafael Catana; los “roleros”: León Chávez Teixeira, Francisco Barrios y el rescate de la música y experimentación vocal del músico Juan Pablo Villa, entre otras piezas importantes que embonan perfectamente en este canto alternativo alejados de los canales de la música masificada en medios de comunicación privados.

A pesar de que esos canales de índole comercial persisten, individuos que se rehúsan a dejarse llevar por la marea de los gigantes consorcios (Televisa y Televisión Azteca), que luchan contra las adversidades creando y difundiendo propuestas independientes. Aún a pesar del poco interés por parte de las autoridades en torno a la difusión de la cultura, los recursos presupuestales insuficientes y las complicaciones del altruismo, ellos siguen en pie.

CONCLUSIONES

La situación de los cantautores, roleros, trovadores e intérpretes que no cuentan con el apoyo de los medios de comunicación masivos resulta compleja, no es fácil hacerse camino y dar a conocer su propuesta de manera tan contundente para llegar a ser popularmente conocido como artistas que se programan en radiodifusoras de corte comercial.

Existe un hermetismo en la televisión, radio, prensa escrita e incluso en los circuitos culturales para difundir las propuestas de los cantantes señalados en el presente trabajo de investigación. El panorama es desalentador, mientras unos se esfuerzan día con día en hacer un trabajo de calidad, otros editan discos con baja calidad sonora ante la falta de recursos económicos.

Hasta que los medios masivos de comunicación sigan priorizando en un mismo modelo de canción, es decir, estribillos repetitivos, los cantautores no podrán tener acceso a los grandes aparadores y a horarios estelares en la televisión, por poner un ejemplo, para dar a conocer su obra y sus historias de vida, ya que al parecer, y el resultado de la tesis, el objetivo principal de los dueños de las empresas de comunicación es generar dinero inmediato, y no confían en otro tipo de música como la que ellos venden como producto mercantil.

Considero que el papel de los medios masivos de comunicación es dar voz a quienes no la tienen, brindar una oportunidad a aquellos artistas que están comprometidos realmente con su canto y su quehacer artístico, y apoyar a que el público elija que tipo de música escuche, es decir, proponer un abanico de posibilidades musicales en cuanto a estilos, voces masculinas y femeninas, temáticas en las canciones y así, enriquecer de manera sólida sus gustos musicales y fortalecer su sensibilidad por el arte.

No debería ser tarea únicamente de las estaciones de radio pública como Radio Ciudadana y Radio Educación, la labor de difundir obras de los cantautores comprometidos con la palabra en función de la poesía y reflexión, si los grandes consorcios destinarán un presupuesto para que el público conozca esa “otra canción” en México, sería un avance significativo en dar a conocer la obra de los hacedores de canciones y engrandecer a la cultura.

Otro hallazgo encontrado fue la variedad de nombres utilizados para identificar a los artistas que crean este tipo de música, términos como: trovador, cantautor, rolero, intérprete, rupestre y chorero. La mayoría de los entrevistados respondieron que esos conceptos se definieron para que el público entendiera un poco más sobre el fenómeno que genera este tipo de música y de alguna manera para diferenciarlo del otro tipo de melodías que se conocen en la radio comercial.

Además, hay que tomar en cuenta que es tipo de conceptos hizo que los mismos músicos se dividieran. Mi punto de vista y como lo percibo conforme a las historias recabadas los músicos fueron organizándose por pequeños grupos, como tribus urbanas que entre sí, se apoyan para hacer frente a la marginación.

Algunos grupos tienen líderes que sobresalen por la popularidad que han obtenido con su arte, aquellos que en sus melodías se acercan al pop tienen a Edgar Oceransky al frente, con temáticas de denuncia social se identifican más con Francisco Barrios “El Mastuerzo”, algunos con tendencias de la música popular y tradicional trovadoresca ven en David Haro como un ícono, y artistas como Carlos Arellano, Rafael Catana y Armando Rosas son los que lideran el movimiento rupestre actualmente.

Y en cuanto a aquellos personajes que suben al escenario a emitir sus mensajes poéticos, los llamados choreros, cuyo líder imprescindible es Rodrigo Solís, se encuentra en ciernes la proliferación de estos escritores.

Estos poetas se hacen aparecer en los conciertos de los cantautores, suben al escenario y el texto que recitan lo contextualiza con la canción que en ese momento del concierto se esté interpretando. Esta es una opción más para disfrutar de la música, si le añades como ingrediente la poesía. Sin embargo, son pocos los choreros que están en el circuito musical de los cantautores.

Con el ejemplo de algunos músicos que fueron invitados para trabajar en las filas de Sony Music, nos percatamos que si antes había una posibilidad mayor, ahora son reducidas completamente a cenizas, ya que en el transcurrir de la historia musical en México, este tipo de compositores, aunque escriban verdaderos poemas hecho canciones, no podrán tener acceso a la industria.

La industria masiva del disco ha demostrado que los cantantes de buena apariencia física y con canciones repetitivas son los que logran quedarse en el público, debido a que el presentador Raúl Velasco contribuyó a que la gente no exigiera otros gustos, simplemente lo que dicha personalidad daba a conocer en su programa *Siempre en Domingo*.

Independiente a las etiquetas de los músicos que encontramos en el desarrollo de la investigación, pudimos comprender que esos conceptos como: rolero, cantautor, trovador e intérprete, favoreció a la comprensión del movimiento.

Otro punto a concluir es que actualmente las disqueras independientes, como las mencionadas en la investigación, como *Fonarte Latino* y *Ediciones Pentagrama* no cuentan con los recursos para forjar la carrera de, por lo menos, un músico. Crear toda una campaña de publicidad y de promoción resulta ser un problema mayúsculo, y por ello, en vez de fungir como disqueras, ahora son conocidas como distribuidoras del material discográfico.

El artista paga toda la producción, horas de grabación, músicos invitados, el librito con el contenido de las letras, e incluso la maquila del disco. A su vez, se dirige

con la empresa distribuidora y el apoyo que recibe ella es en algunos casos el diseño de portada, pero por lo regular únicamente colocan su disco en los anaqueles de las tiendas de discos como Mixup, y librerías como Ghandi.

Con el sólo hecho de colocar su material no garantiza la venta, por lo que la tienda se ve en la necesidad de regresarlo con los distribuidores. Si no existe una campaña de difusión difícilmente se venderá el disco. Ante tal vicisitud, el artista opta por vender su material después de los conciertos.

Lo que se logra es que exista un esfuerzo de editar mil unidades del disco que se va a promocionar, pero no se cuenta con el dinero para realizar campañas de publicidad, y así, el artista ser tomado en cuenta para los medios de comunicación masivos. El dinero y la mente de los dueños de los medios contribuyen a que exista un sesgo entre los artistas que viven en la marginación y el público ávido de escuchar propuestas distintas, en las que muchas veces se desconoce cómo llegar a éstas, es decir, hay un total desconocimiento de los pocos medios que toman en cuenta la música de los cantautores independientes.

No obstante, aquellos artistas que no cuentan con el apoyo de una disquera transnacional ni empresa distribuidora independiente optan por difundir su trabajo en canales alternativos como el Internet. Se cobijan en las redes sociales como *Facebook*, *Hi5* y *Myspace* para que ellos mismos tengan esa plataforma de dar a conocer su trabajo.

Con la colaboración de los artistas inmersos en el mundo de la canción alternativa ayudó también a comprender su necesidad de expresarse. Sus sueños, anhelos esperanzas y el deseo de que una canción pueda hacer reflexionar a la gente sobre aspectos de la vida cotidiana es un aliciente para ellos.

Aunque las canciones no cambian al mundo, están conscientes de que para escribir una canción se requiere de saber de lo que se escribirá, emplear las palabras correctas y el ritmo musical que se requiera. Si en este caso, la canción no llega a ser conocida por una multitud, su principal preocupación, a expresa de los músicos, es hacer cada vez mejores canciones.

Lo que ha contribuido a que las canciones sean conocidas por el público cautivo son las estaciones de radio como Radio Ciudadana 660 de AM, Radio Educación 1060 de AM y Radio Universidad 860 de AM. No obstante, nunca serán suficientes los programas de radio, las entrevistas en prensa escrita o las efímeras apariciones en televisión para consolidar a los músicos.

Referente a los encuentros de roleros que identifiqué e ilustré en el tercer capítulo fue un acercamiento de cómo los cantautores pueden unirse por un bien común: difundir y posicionar la música de los artistas ante la marginación de los medios masivos de comunicación. Como lo dije anteriormente, se formaron grupos y establecieron una conexión muy familiar entre sí por sus gustos a fines y estilo musical.

Desafortunadamente muchos de ellos ya no siguieron su camino en el canto, en el arte de la composición musical, pues se sintieron vulnerables ante la falta de apoyo y a la poca respuesta del público. Por un lado los pocos canales de difusión que se tenían, el Internet a finales de la década de los noventa era incipiente y no había diversas maneras de enterarse de los conciertos.

Sin embargo, una de sus herramientas más potenciales de corto a largo plazo, es la publicidad “De boca en boca”. En estas circunstancias, los artistas fueron atrayendo audiencias por medio de la recomendación musical, si alguien conocía a un compositor, por ejemplo, Rafael Mendoza, esa persona divulga el mensaje para que otras personas puedan conocer su propuesta sonora, ese es su instrumento más poderoso aparte de su guitarra, el que la gente vaya divulgando

su experiencia de escuchar a tal o cual compositor. Hasta que los medios no generen mayor apertura y canales para que estos cantantes expongan su trabajo alternativo, la situación no tendrá cambios inmejorables.

Finalmente, la experiencia de haber participado en un programa como “Trovalada... el vuelo de nuestras voces” me dejó un aprendizaje en el desarrollo de mis capacidades como comunicólogo, entender este fenómeno cultural y plasmarlo semana tras semana en la radio.

Conocer las historias de vida de más de ochenta compositores fue enriquecedor, conocer varias formas de escribir canciones, descifrar el mensaje de cada uno de ellos y poder aportar un granito de arena en la difusión de su obra.

BIBLIOGRAFÍA

Allegri, Bailoni, et al. *Cultura, comunicación de masas y lucha de clases*. Editorial Nueva Imagen, México, 1978, p. 277.

Arana Francisco, *La música dizque folclórica*. Edit Posada, México, p 157.

Aretz Isabel, *América Latina en su canto*, SXXI, 3era edición, México, p 344.

Baena Paz, Guillermina. *Instrumentos de investigación*, México, Editores Unidos Mexicanos, 2da edición, 1980, p 135.

Bosch García, Carlos. *La técnica de investigación documental*, México, UNAM, 1976, 8va edición, p 69.

Fernández, Christlieb, Fátima. *Los medios de difusión masiva en México*. Juan Pablo Editor, México, 1998. p. 330.

Fernández, Luis. *Biografía de la Trova*, Ediciones B, Barcelona, 2005, p 200.

Ferrer Rodríguez, Eulalio. *Comunicación y comunicología*. Colección Comunicación Ediciones Eufesa, México, 1982, p. 120.

García Avilés, Alfredo. *Introducción a la metodología de la investigación científica*, México, Plaza y Valdés Editores, 1996, p. 267.

García Canclini, Néstor. *La Globalización imaginada*. Editorial Paidós, México, 1999

Goded, Jaime. *100 puntos sobre la comunicación de masas en México*. Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1979, p. 178.

González, Alonso, Carlos. *Principios básicos de comunicación*, Editorial Trillas, México, 1994, p. 96.

Mendoza, Vicente. *Panorama de la música tradicional de México*, UNAM, México, 1984.

Moreno, Yolanda. *Historia de la música popular mexicana*. Alianza editorial, México, 1979, p. 279.

Rodríguez Campos, Ismael. *Técnicas de investigación documental*, México, Trillas, 2005, p. 145.

Roura, Víctor. *Los profetas caídos. Pop, industria musical y manipulación de masas*. Lectorum, México, 2007, p 184.

Roura, Víctor. La vida del espectador: “Una mirada incompaciente a la televisión”, México, Fundación Manuel Buen día, 2009, p 229.

San José, Víctor, *El gusto es nuestro: Diario de Ruta*, Barcelona, 1996, 253pp

Suárez-Iñiguez, Enrique. Cómo hacer la Tesis: “La solución a un problema”, México, Trillas, 2000, p. 83.

Turtós, Jordi y Bonet, Magda. *Cantautores en España*, Celeste, Madrid, 1998, p 167.

Velasco, Jorge. *El canto de la Tribu*, CONACULTA, México, 2004, p 205.

Villanueva, René. *Cantares de la memoria*. Editorial Planeta, México, DF, 1994

Revisar notas en los periódicos, revistas y programas de radio, específicamente del programa: Trovalada... el vuelo de nuestras voces” (transmitido de Mayo de 2007 a Diciembre de 2008, a través del Instituto Mexicano de la Radio)

Tesis:

Durán de Huerta Patiño, Marta, *Los orígenes del Canto Nuevo en México*, Tesis para obtener la licenciatura en Sociología, UNAM, FCP Y S, México 1990

Lupercio Lara, Jessica. *De vuelos y del Sol. El proyecto de la canción en concreto*.

Montiel, Norma Angélica, *De la Realidad Social al Canto Nuevo*, UNAM, ENEP Aragón.

Rubio, María del Carmen. *Difusión del Canto Nuevo en México*.

Entrevistas

Entrevista a la comunicadora Aída Luna

Entrevista al cantautor, Álvaro Abitia

Entrevista al trovador veracruzano, Armando Chacha

Entrevista al músico mexicano, Armando Rosas

Entrevista al cantautor mexicano, César González “Chico”.

Entrevista al cantautor César Lazcano Malo

Entrevista a Cinthya Rosas, periodista y editora.

Entrevista a Cruz Mejía, comunicador de Radio Educación

Entrevista al gerente de ventas de Fonarte Latino, Diego Ávila.

Entrevista al cantautor mexicano, Edgar Oceransky.

Entrevista al cantautor mexicano, Efraín Inclán

Entrevista al cantautor mexicano, Fernando Medina “Ictus”

Entrevista al cantautor Gabino Palomares

Entrevista a Héctor García Robledo, ex gerente de Radio Ciudadana

Entrevista al director de Fonarte Latino, José Ávila.

Entrevista a Juan José Rodríguez, productor musical

Entrevista al compositor mexicano Mauricio Díaz “El Hueso”.

Entrevista al director de Ediciones Pentagrama, Modesto López.

Entrevista al músico mexicano, Rafael Catana

Entrevista al cantautor mexicano, Rafael Mendoza.

Entrevista al cantautor Roberto González

Entrevista a la cantautora e intérprete, Silvina Tabush

ANEXO
(CARTELES DE LOS CONCIERTOS ORGANIZADOS
POR TROVALADA)

Escucha...
2º ciclo de conciertos
TROVALADA

Noviembre 3- Islas - CU. (Dentro del marco de la Mega Ofrenda)
"5, Maroma y Canto":
Eduardo López, Ricardo Luna, Efraín Inclán,
Fernando Cisneros y "De madera y canto"

Noviembre 10- Auditorio "Ricardo Flores Magón"
Rafael Catana, Rodrigo Solís, David Ross y Fernando Medina "Ictus"

Noviembre 17- Auditorio "Ricardo Flores Magón"
Héctor García, Juan Pablo Villa, David Aguilar, Mauricio Díaz "el hueso"

Noviembre 24- Auditorio "Ricardo Flores Magón"
Juan José Lavaniegos, César González "Chico", Lety Servín y Víctor Robles

TODOS LOS CONCIERTOS COMIENZAN A LAS 17:00 HRS

ENTRADA LIBRE

Diseño: Efraín Inclán

www.compositores.cuba.cu

**SEGUNDO CICLO DE
CONCIERTOS TROVALADA
NOVIEMBRE DE 2006**

Tercer ciclo de conciertos

TROVALADA

VIERNES DE NOVIEMBRE 2007 ENTRADA LIBRE

2. ISLAS DE CU 17HRS

JUAN JOSÉ LAVANIEGOS
FERNANDO MEDINA "ICTUS"
ALEJANDRO CHÁVEZ

9. Auditorio "RICARDO FLORES MAGÓN" 17 HRS

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
RAMÓN BATURONI
MAURICIO DÍAZ "EL HUESO"
LEÓN CHÁVEZ TEIXEIRO

16. Auditorio RICARDO FLORES MAGÓN 17 HRS

EDUARDO MARTÍNEZ
LALO LÓPEZ
JUAN PABLO VILLA

23. FACULTAD DE INGENIERÍA 17 HRS

AUDITORIO "MANUEL SÓTERO PRIETO"
ALEJANDRO SANTIAGO
DAVID AGUILAR
ARMANDO ROSAS

30. ESTUDIO "A" IMER 19 HRS

RAFAEL MENDOZA
MARCIAL ALEJANDRO
DAVID HARO
OBTÉN TU BOLETO A TRAVÉS
DE RADIO CIUDADANA

TROVALADA MARTES 19:00 hrs 660 AM

www.myspace.com/trovalada trovalada@gmail.com

TERCER CICLO DE CONCIERTOS TROVALADA
NOVIEMBRE DE 2007

4TO CICLO DE CONCIERTOS TROVALADA

VIERNES 31 DE OCTUBRE
 ISLAS CIUDAD UNIVERSITARIA
 'En el marco de la mega ofrenda'
 5PM
 César González 'Chico'
 Anyell y Lobo

7 DE NOVIEMBRE
 FACULTAD DE ECONOMIA.
 AUDITORIO: HO CHI MIN
 5PM
 Rafael Mendoza
 Leticia Servin
 Roberto González

14 DE NOVIEMBRE
 FACULTAD DE DERECHO.
 AUDITORIO: IUS SEMPER LOQUITUR
 5PM
 Juan José Lavaniegos
 Mauricio Díaz 'El hueso'
 Ampersan: Kevin y Zindú

21 DE NOVIEMBRE
 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.
 AUDITORIO: RICARDO FLORES MAGÓN
 5PM
 Francisco Barrios 'El Mastuerzo'
 Fernando Medina 'Ictus'
 Rafael Catana

28 DE NOVIEMBRE
 FACULTAD DE ECONOMIA.
 AUDITORIO: HO CHI MIN
 5PM
 Alfonso Maya
 Ramón Baturoni
 Porfirio Almazan

ENTRADA LIBRE

DISEÑO POR DARIO LEYVA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO

UNIVERSIDAD DE CALZAS DE VALLE DE GUATEMALA

RADIO CIUDADANA IIMER

TROVALADA

LEGACU

UNIVERSIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DE CALZAS DE VALLE DE GUATEMALA

**CUARTO CICLO DE CONCIERTOS TROVALADA
 NOVIEMBRE DE 2008**

CONCIERTO ANIVERSARIO
T R O V A L A D A

tres años impulsando el vuelo de nuestras voces

ROBERTO GONZALEZ
ENRIQUE QUEZADAS

AUDITORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD,
SERAPIO RENDÓN NO.76, COLONIA SAN RAFAEL.

ENTRADA LIBRE

VIERNES 16 DE MAYO
3:00PM

**CONCIERTO 1ER ANIVERSARIO DE TROVALADA EN
RADIO CIUDADANA 660 DE AM
16 DE MAYO DE 2008**